

ТЕМА:

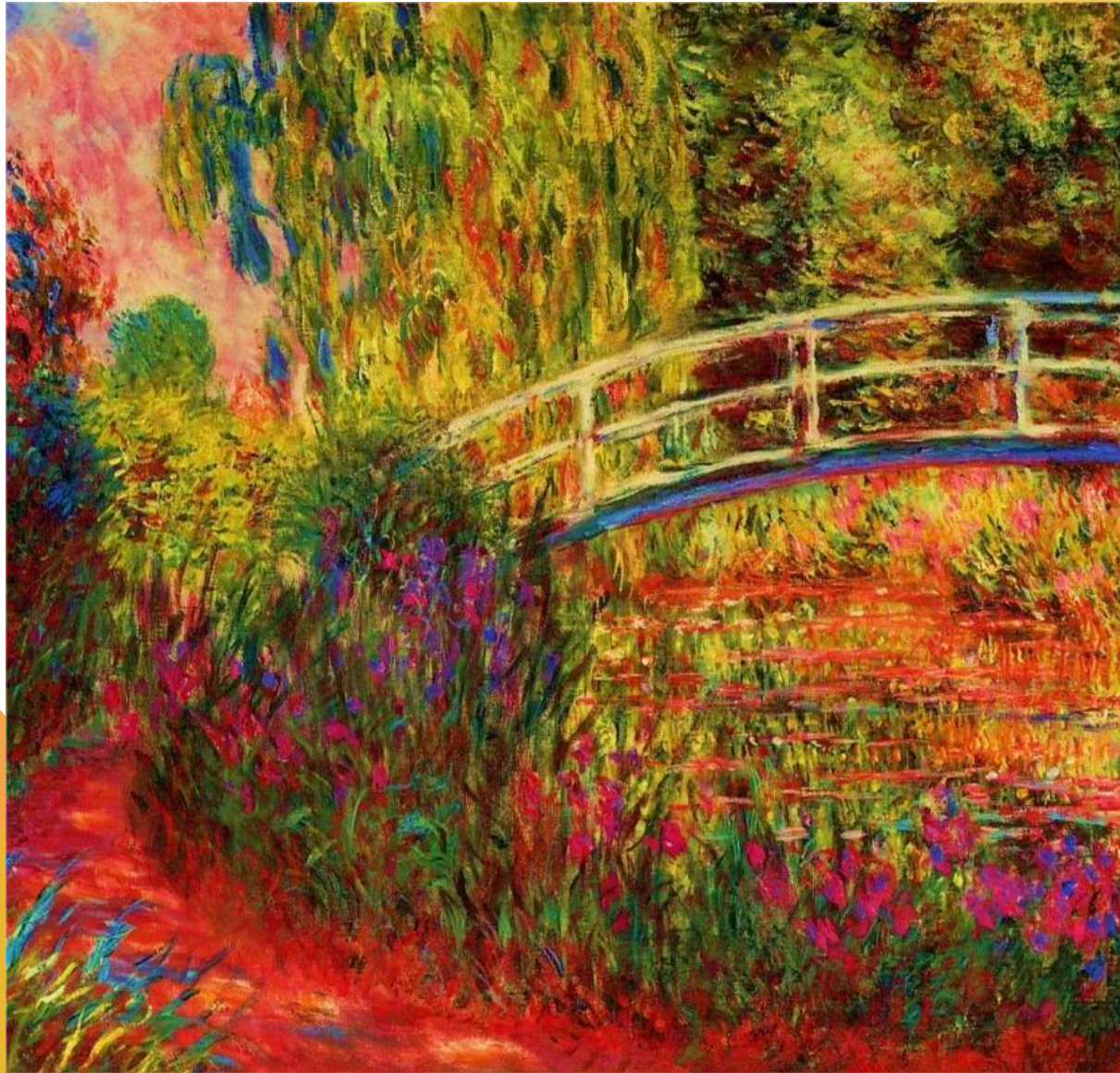
АКРИЛ

+ СТИЛЬ

ИМПРЕССИОНИЗМ

СТУДИЯ ТВОРЧЕСТВА «ЛЮМОС!»

ИМПРЕССИОНИЗМ

Импрессионизм (от *impression* – впечатление) – это направление в искусстве, зародившееся во Франции в конце 1860-х годов.

Его представители стремились **наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.** Особое внимание уделялось передаче цвета и света.

Пейзажи и сцены из городской жизни – пожалуй, наиболее характерные жанры импрессионистической живописи – писались «на пленэре», т.е. непосредственно с натуры, а не на основе эскизов и подготовительных набросков. Импрессионисты пристально всматривались в природу, замечая цвета и оттенки, обычно невидимые, например синий в тенях.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТИЛЯ

Импрессионизм возник в конце 19в. Во Франции, как ответная реакция на устаревшую классическую школу живописи, академизм. Он был новаторским и вызвал большие разногласия в обществе.

В то время «**Парижский салон**» был самой значительной французской художественной выставкой. Жюри, отбиравшее для неё картины, было ориентировано на традиционные вкусы художественных академий, работ в стиле романтизм, академизм, ампир, где изображались баталии, портреты знатных людей, исторических личностей, античная мифология, либо библейские или политические сюжеты.

Презентация своих работ на Парижском салоне и получение положительных откликов в прессе были для художников важным шагом к финансовому успеху и благополучию. **Отвергнутые работы редко находили покупателя.**

Однако, нашлась группа молодых художников, искавших свой путь и не принимавших стандарты общества. Их сразу обвинили в аморальности, мятежных настроениях, несостоятельности быть добропорядочными, жюри не приняло и В настоящий момент это вызывает удивление, потому что непонятно, что аморального в пейзажах Камиля Писсарро, Альфреда Сислея, бытовых сценах Эдгара Дега, натюрмортах Моне и Ренуара.

Стиль: Романтизм
Эжен Делакруа
«Свобода ведущая народ» 1830

Стиль:
Импрессионизм
Клод Моне
«Дама с зонтиком»
1886

Тогда они в 1874г организовали собственную выставку под ироничным названием «Салон отверженных», которая сразу же начала притягивать большое число посетителей. Выставка оказалась бóльшим магнитом, чем официальный салон, но продолжала отвергаться критиками.

Молодых художников упрекали в «незаконченности» и «неряшливости живописи», отсутствии вкуса и смысла в их работах, «покушении на истинное искусство», мятежных настроениях.

Малоизвестный журналист Луи Леруа в своей журнальной статье обозвал художников «импрессионистами» для выражения своего пренебрежения. Слово «импрессионизм» происходит от названия картины Эдуарда Моне «Впечатление. Восход солнца», представленной на выставке 1874 года.

Однако, название это прижилось и потеряло свой первоначальный отрицательный смысл, верно передавая основную идею стиля Импрессионизм.

Клод Моне, Впечатление. Восход солнца, 1872

ЛОВИ МОМЕНТ...

Импрессионизм не поднимал философские проблемы и даже не пытался проникать под цветную поверхность будничности. Вместо этого художники сосредотачиваются на поверхности, текучести мгновения, настроения, освещении или углу зрения. Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая острые социальные проблемы.

Художники часто рисовали людей в движении, во время забавы или отдыха. Бралась сюжеты флирта, танцев, пребывание в кафе и театре, прогулок на лодках, на пляжах и в садах

Если судить по картинам импрессионистов, то **жизнь – это сплошная череда маленьких праздников, вечеринок, приятных времяпрепровождений за городом или в дружеском окружении.**

Берта Моризо, Летний день, 1879

Художественный метод импрессионистов состоял в разложении **сложных тонов на составляющие** их чистые цвета спектра.

Получались цветные тени и чистая светлая трепетная живопись.

Импрессионисты накладывали краски **отдельными мазками**, иногда используя **контрастные тона на одном участке картины**, взаимно усиливающие друг друга: красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и голубой.

Основная черта картин импрессионистов – эффект живого мерцания красок.

Клод Моне.
Венеция, сумерки.
1908

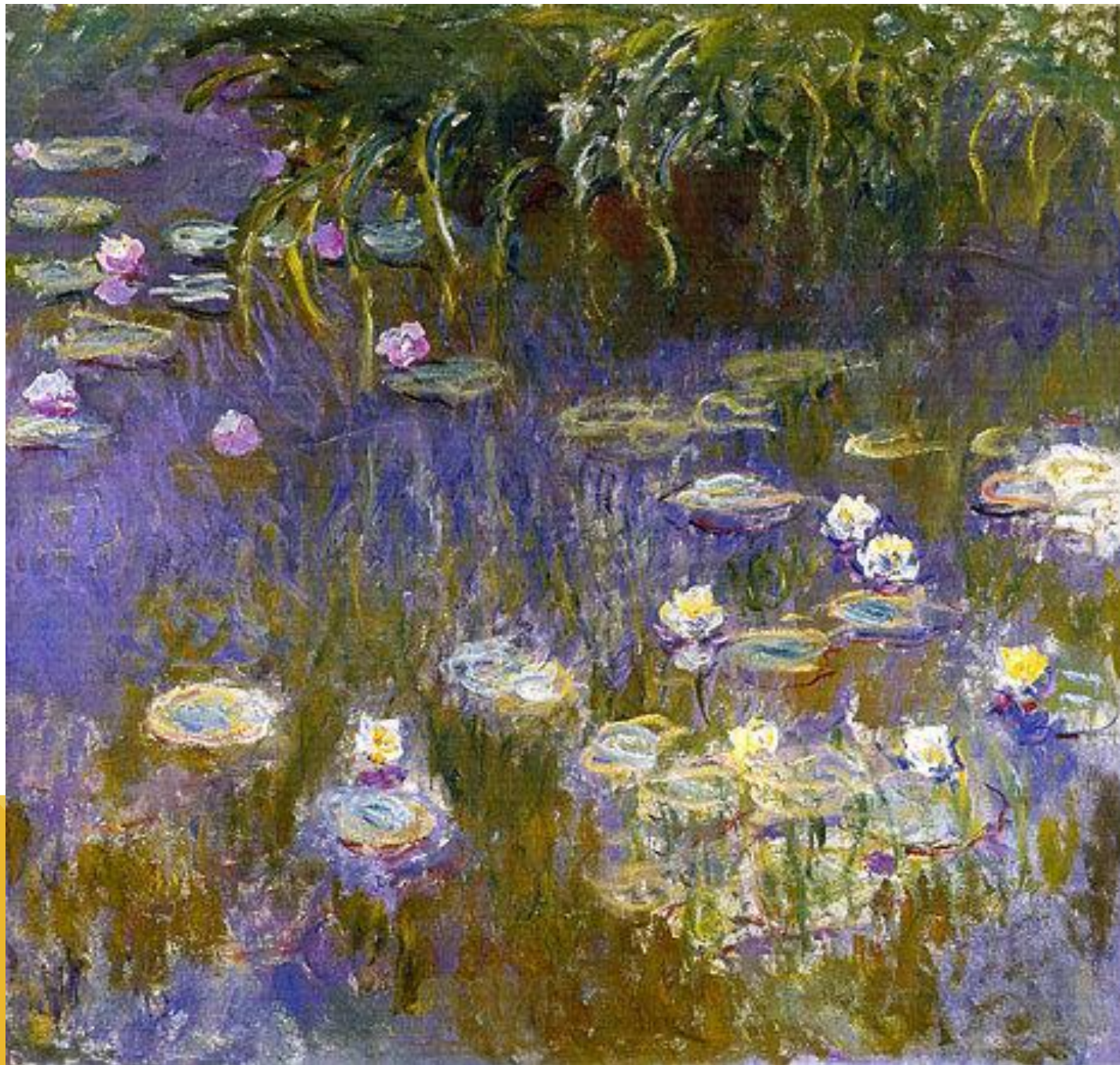
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМПРЕССИОНИЗМА

Ведущие представители импрессионизма – **Клод Моне, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Берта Моризо, Альфред Сислей и Фредерик Базиль**. Вместе с ними выставляли свои картины **Эдуард Мане и Эдгар Дега**.

Важно **научиться не путать двух художников-импрессионистов, Клода Моне и Эдуарда Мане!** Как легко запомнить их имена: **Клод Моне** (если в фамилии есть «о», то она есть и в имени) и **Эдуард Мане** (буквы «о» нет ни там, ни там).

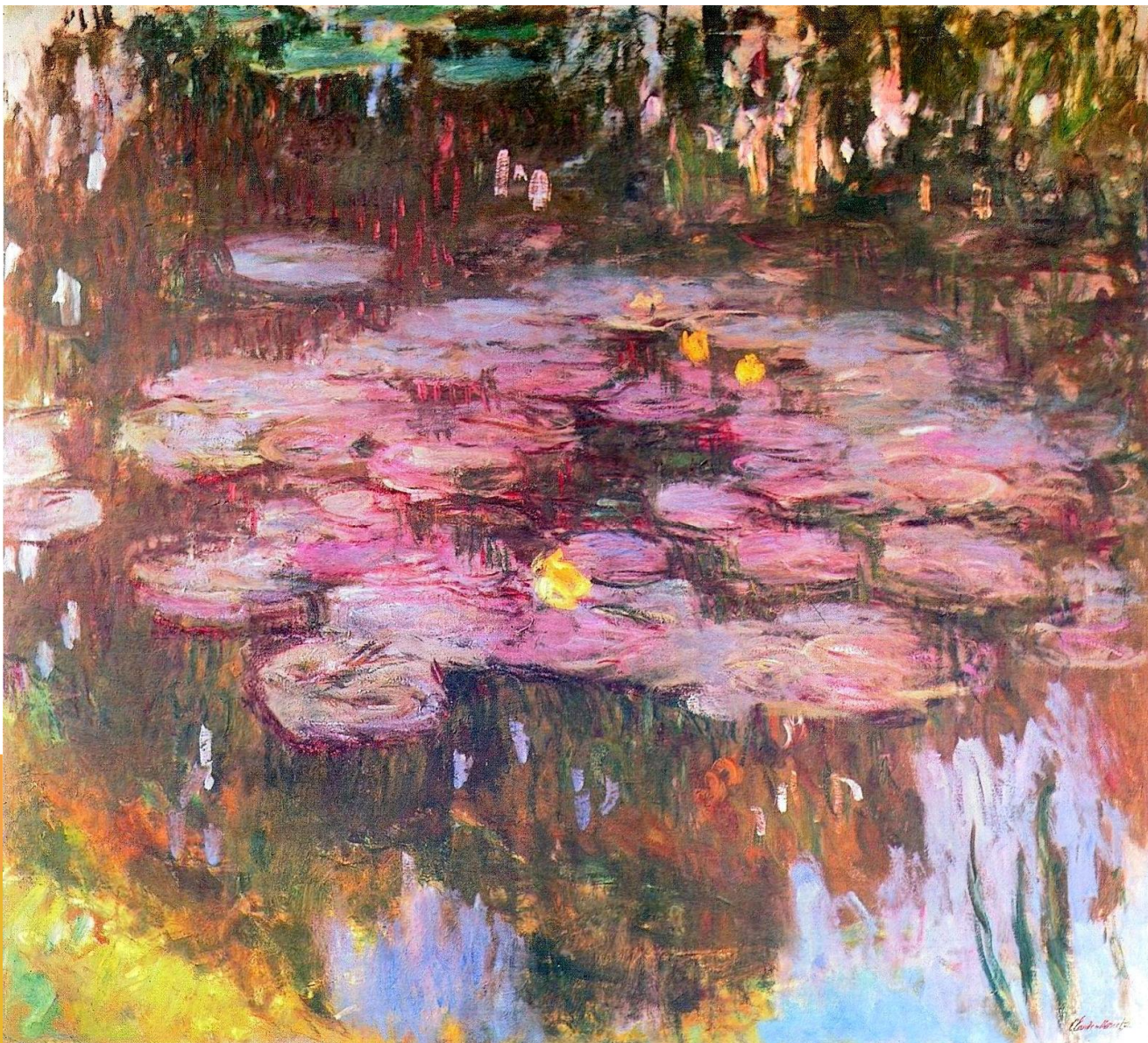
Рассмотрим некоторые примеры творчества импрессионистов:

КЛОД
МОНЕ
«ВОДЯНЫЕ
ЛИЛИИ»,
1926

ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ 1917Г

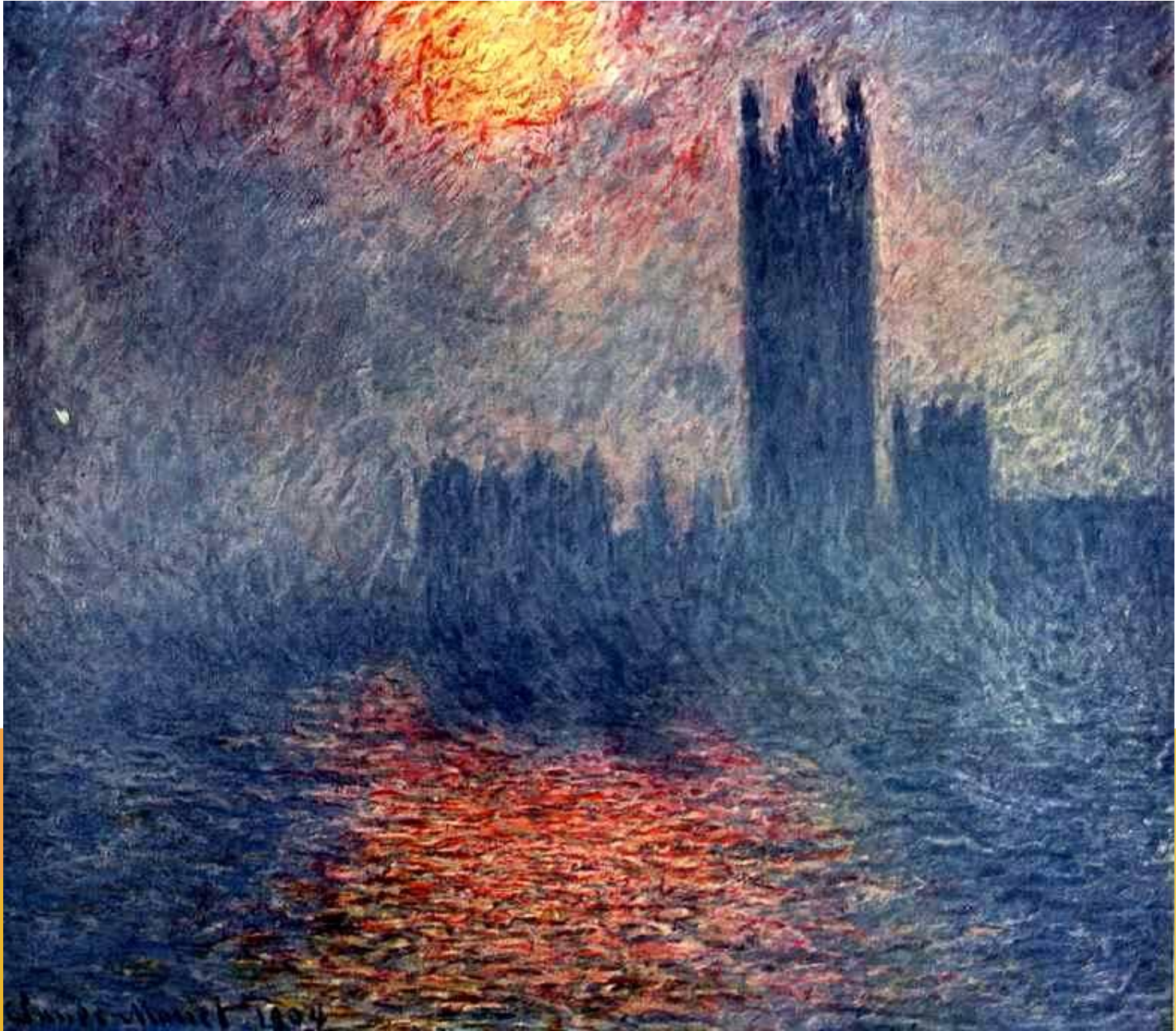

КЛОД МОНЕ

«ПРОГУЛКА,
КАМИЛЛА
МОНЕ С
СЫНОМ
ЖАНОМ
(ЖЕНЩИНА С
ЗОНТИКОМ)»

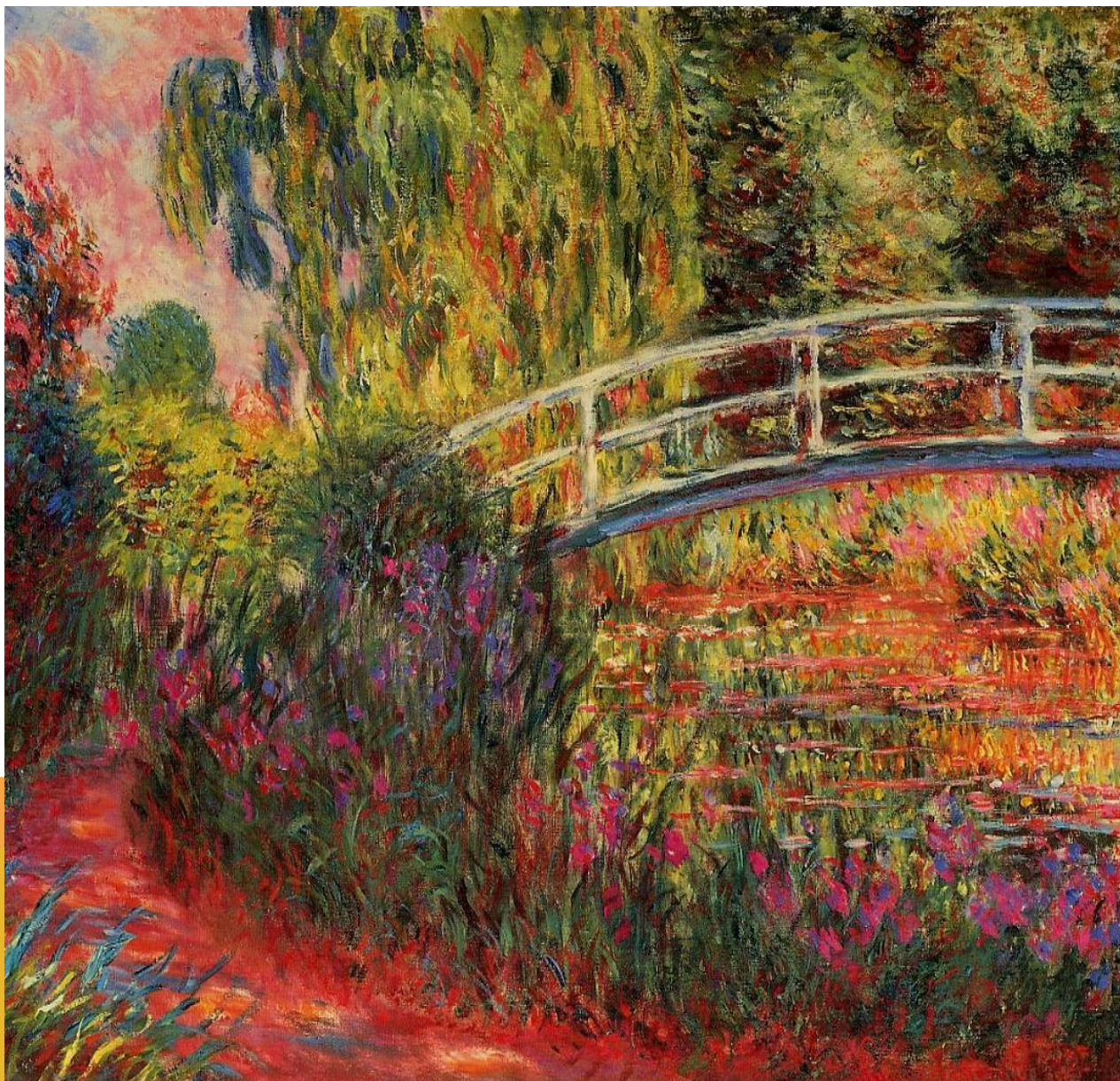
КЛОД МОНЕ «ПАРЛАМЕНТ В ЛОНДОНЕ»

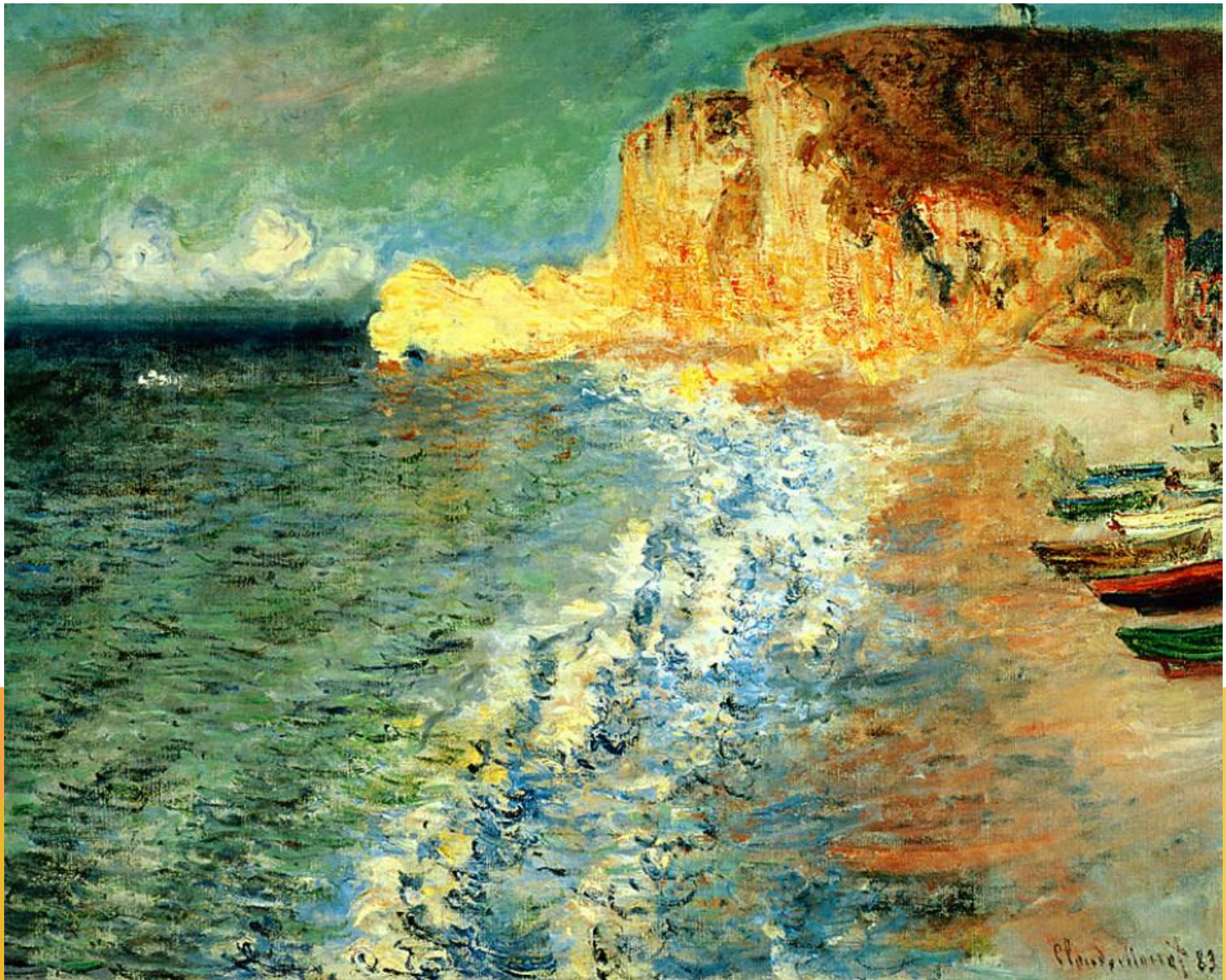
КЛОД МОНЕ «ТЕРРАСА В СЕНТ - АДРЕСС»

КЛОД МОНЕ «ЯПОНСКИЙ МОСТИК»

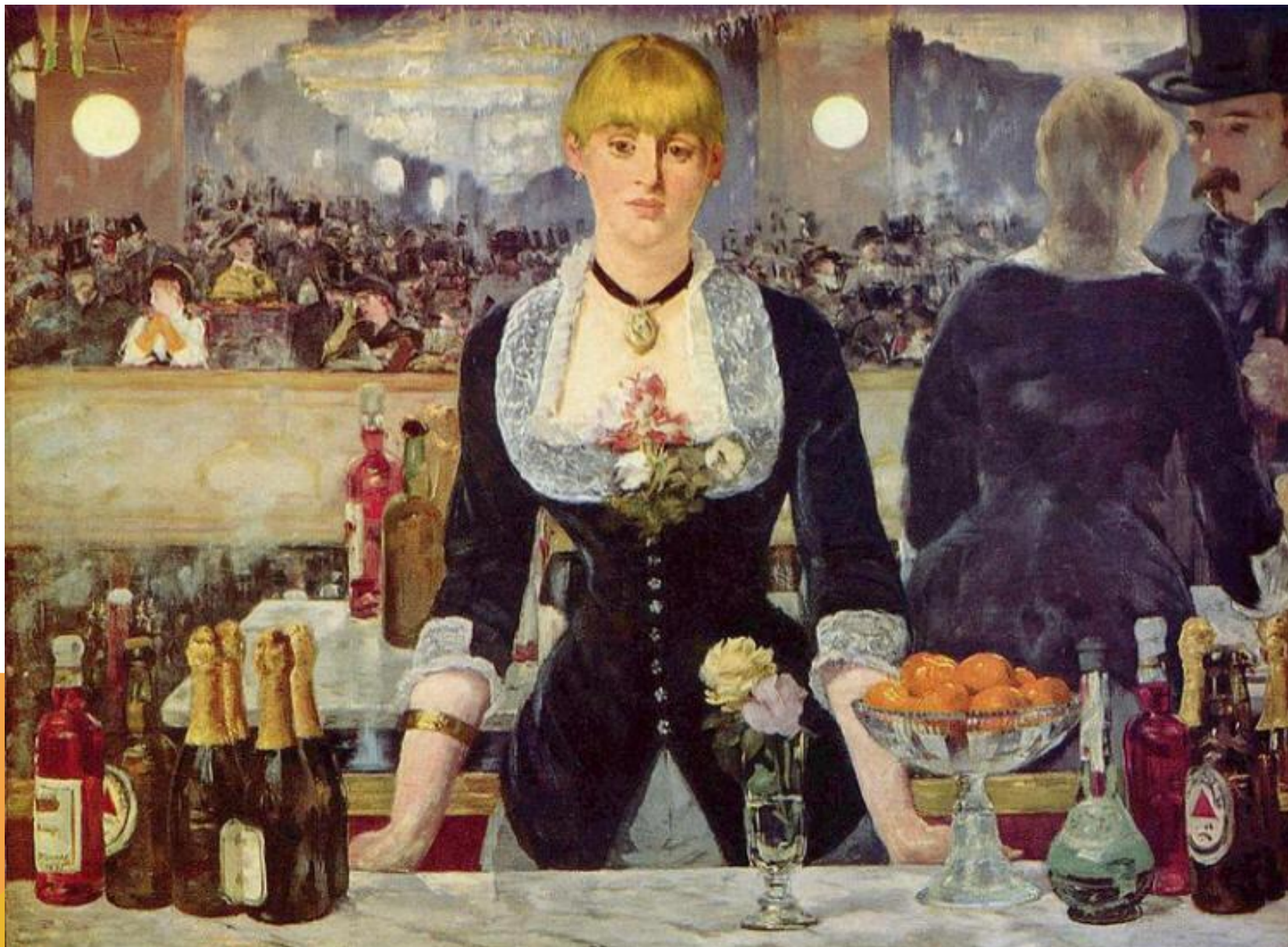
«УТРО В ЭТРЕТА» КЛОД МОНЕ

ЭДУАРД МАНЕ «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (1882):

ЭДУАРД МАНЕ «БАР В ФУА-БЕРЖЕ» (1882):

ЭДУАРД МАНЕ «ОЛИМПИЯ» (1963):

Берта Моризо, Летний день, 1879

Фредерик Базиль, В кругу семьи, 1867

Мэри Кассат, В ложе, 1879

Альфред Сислей, Moret sur Loing, 1892

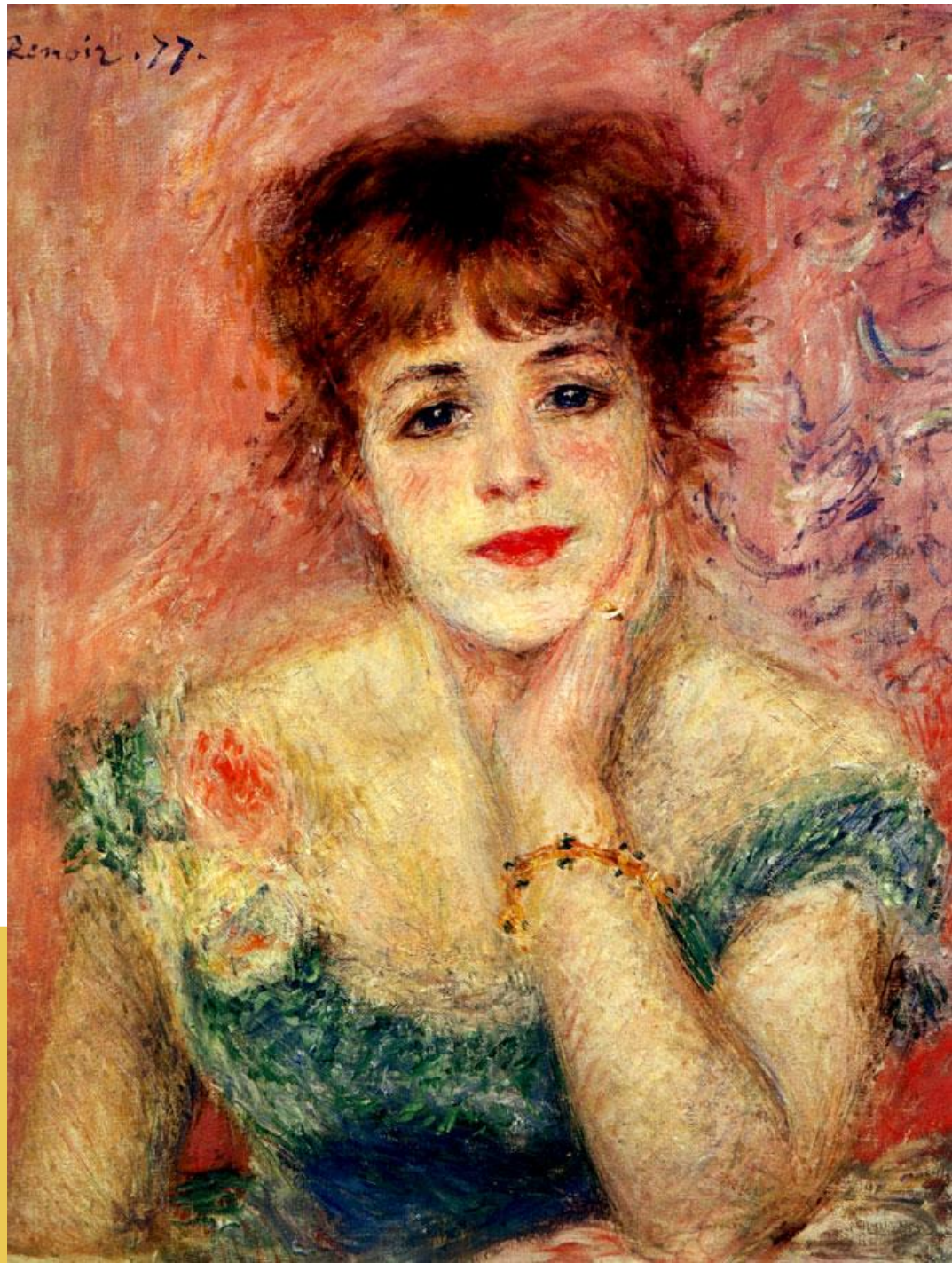

Огюст Ренуар, Бал в Мулен де ла Галетт, 1876

**ОГЮСТ
РЕНУАР
«ЗОНТИКИ»**

**ОГЮСТ РЕНУАР
«ПОРТРЕТ
АКТРИСЫ
ЖАННЫ
САМАРИ»**

ОГЮСТ РЕНУАР. ЗАВТРАК

БРЕЙЛОВ 1891

ЭДГАР ДЕГА «ГОЛУБЫЕ

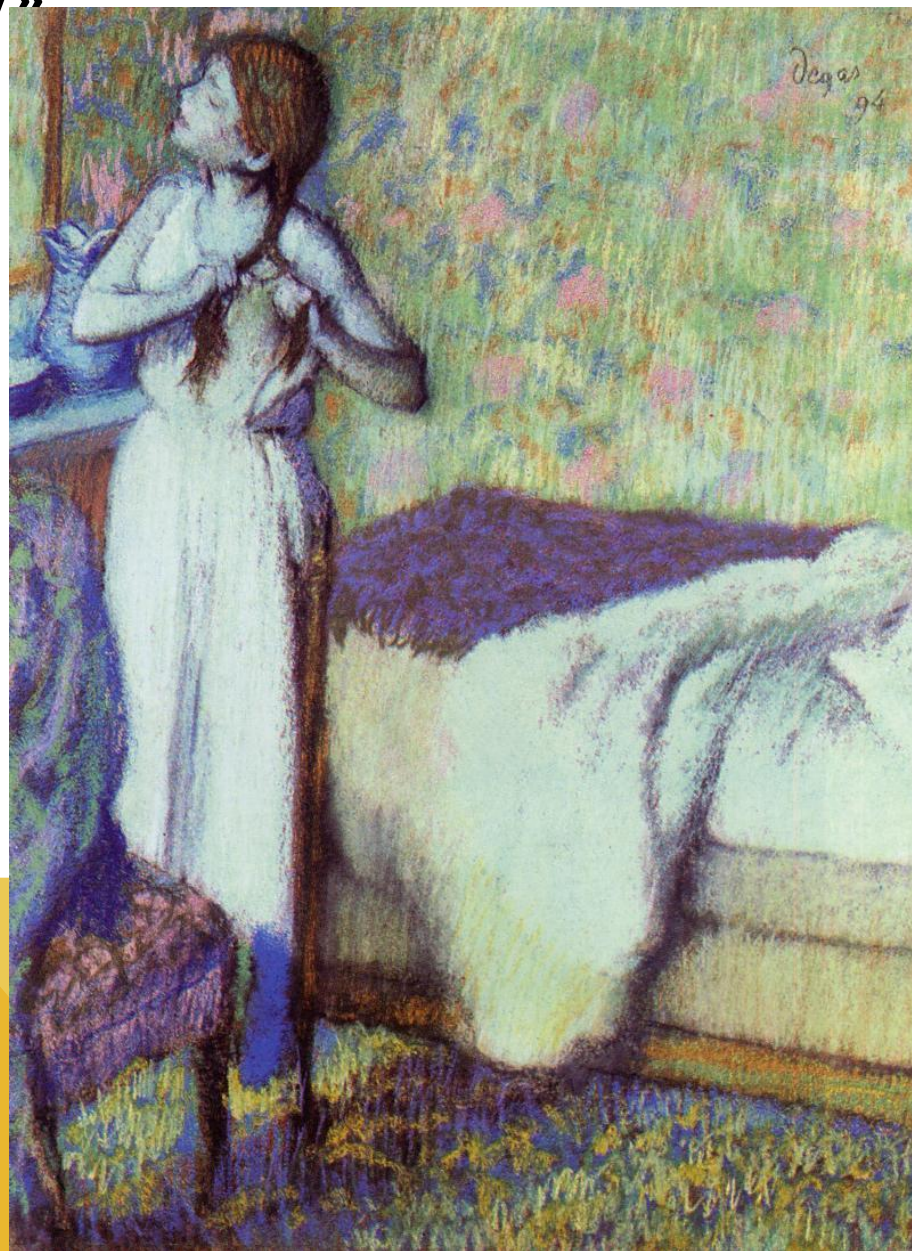
ЭДГАР ДЕГА «Модистка»

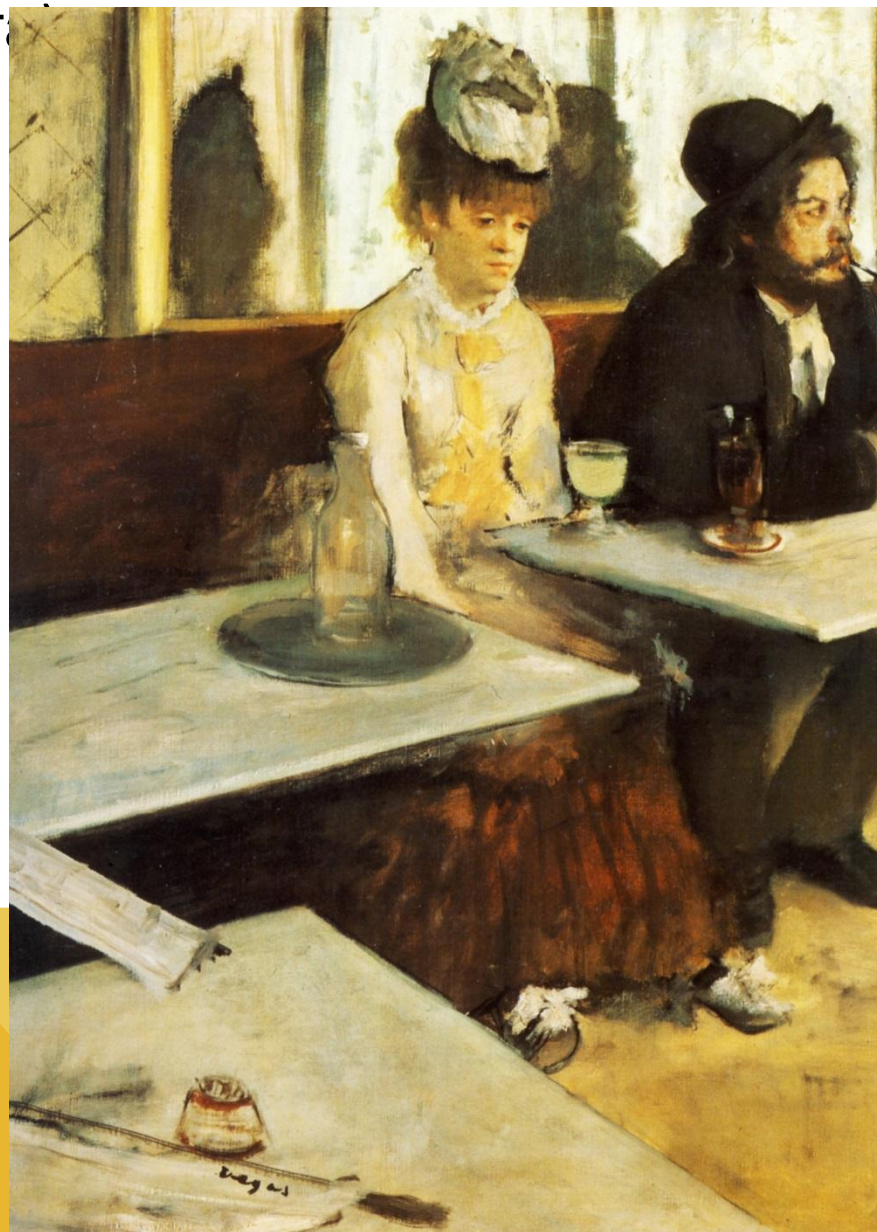
ЭДГАР ДЕГА «В балетном классе»

ЭДГАР ДЕГА «Девушка заплетает косу»

ЭДГАР ДЕГА «В кафе (Любительница абсента)»

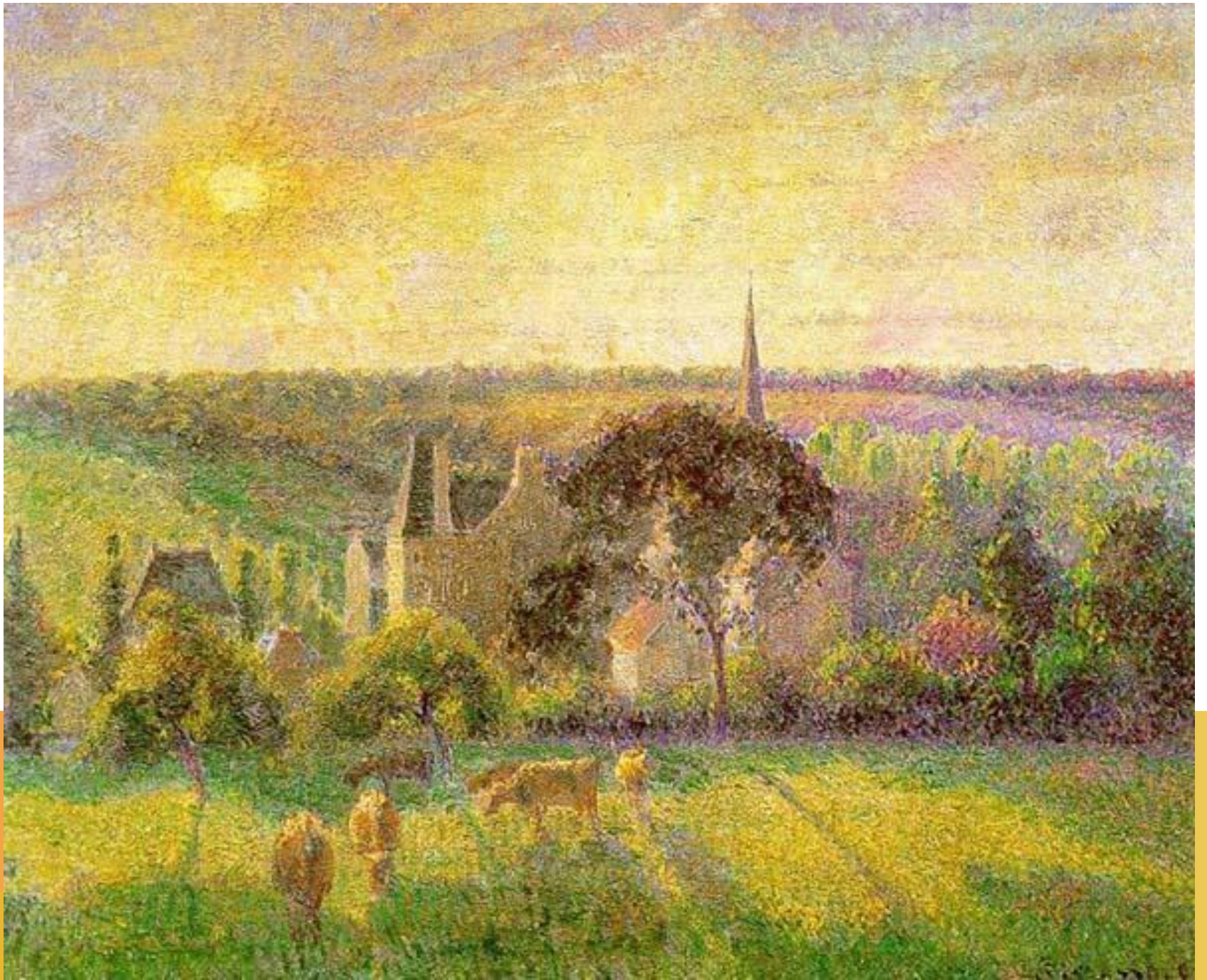

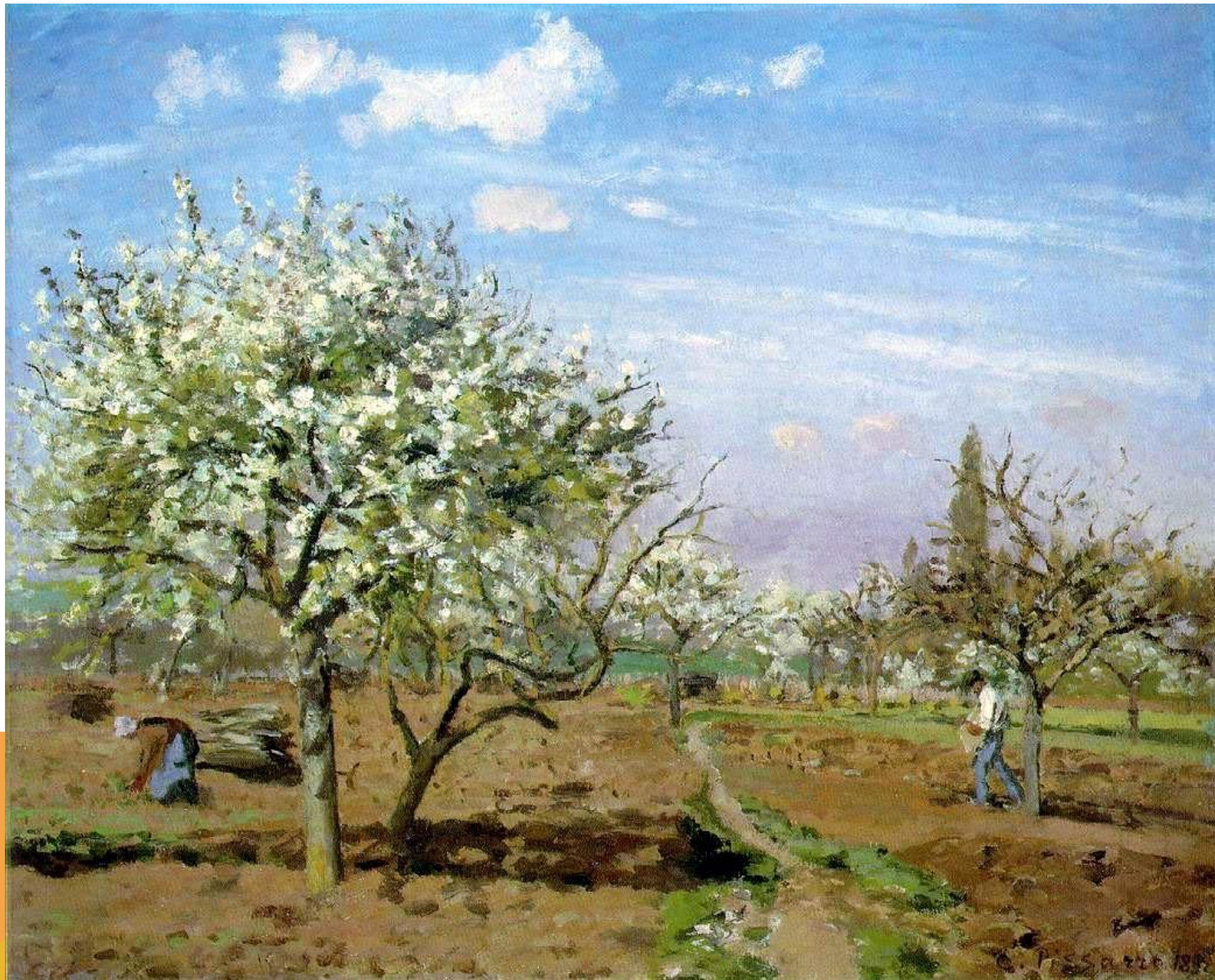
**КАМИЛЬ ПИССАРРО «БУЛЬВАР МОНМАРТР.
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ, СОЛНЕЧНО» 1897.**

КАМИЛЬ ПИССАРРО «БУЛЬВАР МОНМАРТР
НОЧЬЮ» 1898

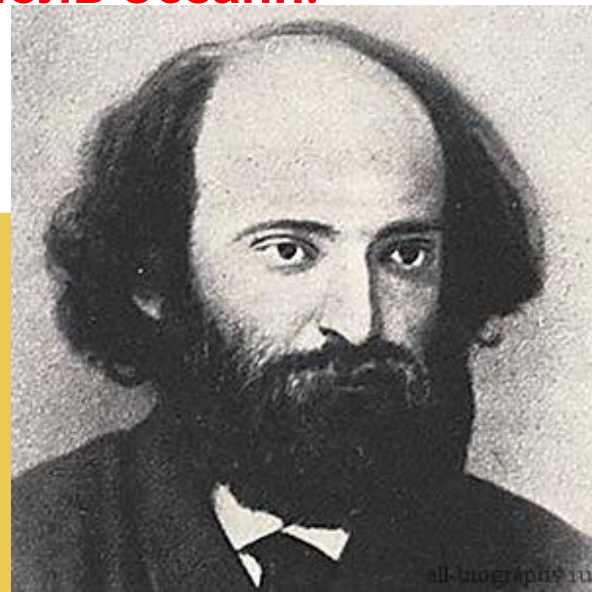
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Начало постимпрессионизма приходится на кризис импрессионизма в конце XIX века. Тогда, **в 1886 году**, состоялась последняя выставка импрессионистов, где были **впервые показаны работы постимпрессионистов (неоимпрессионистов)**.

Они стремились изображать, уже не сиюминутные впечатления, а **длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния жизни**, при этом подчас прибегая к **декоративной стилизации**.

Их работы дали начало таким стилям, как экспрессионизм, примитивизм, ар-деко, кубизм и прочие авангардные течения.

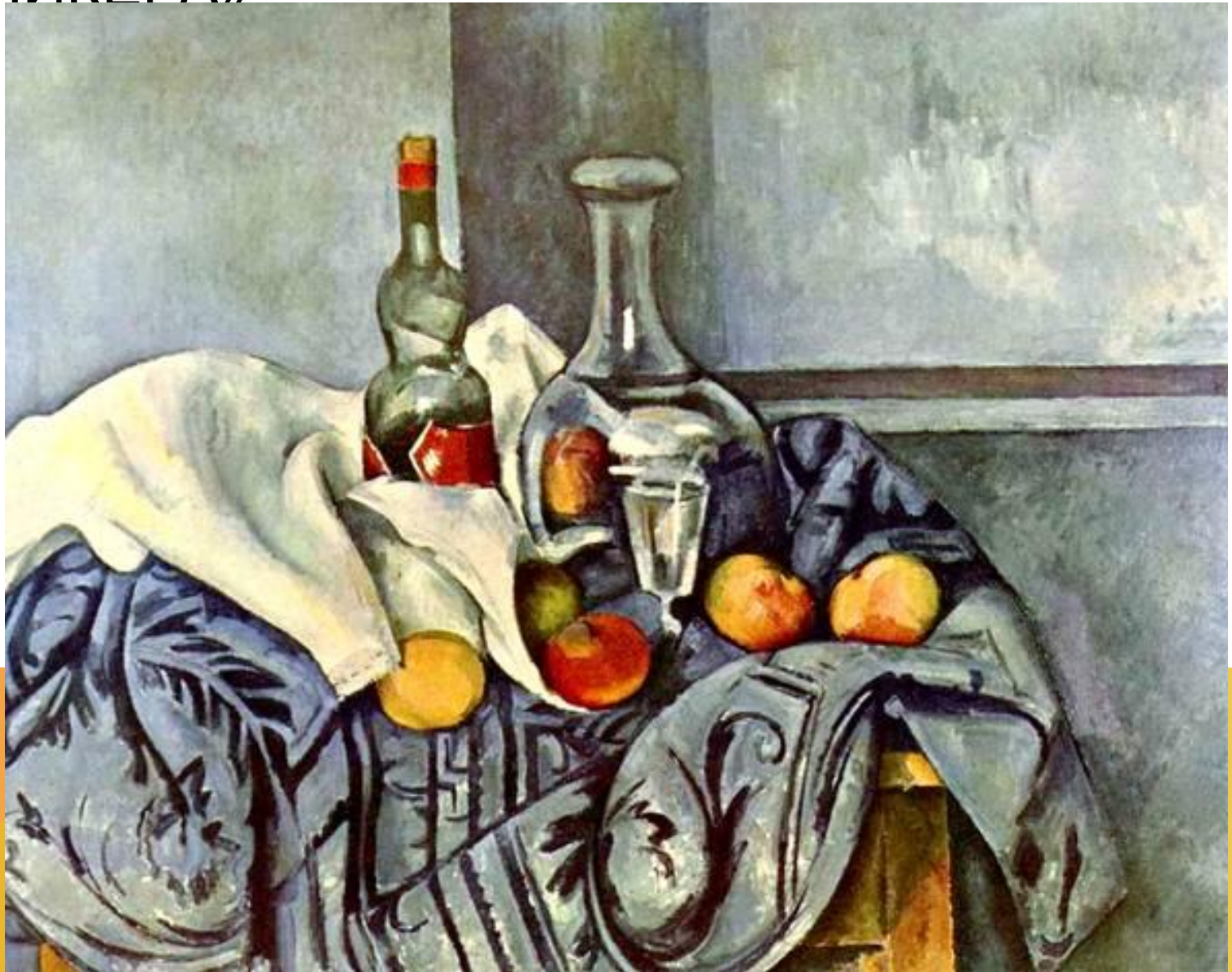
К выдающимся представителям постимпрессионизма в живописи относятся Винсент Ван Гог, Поль Гоген и Поль Сезанн.

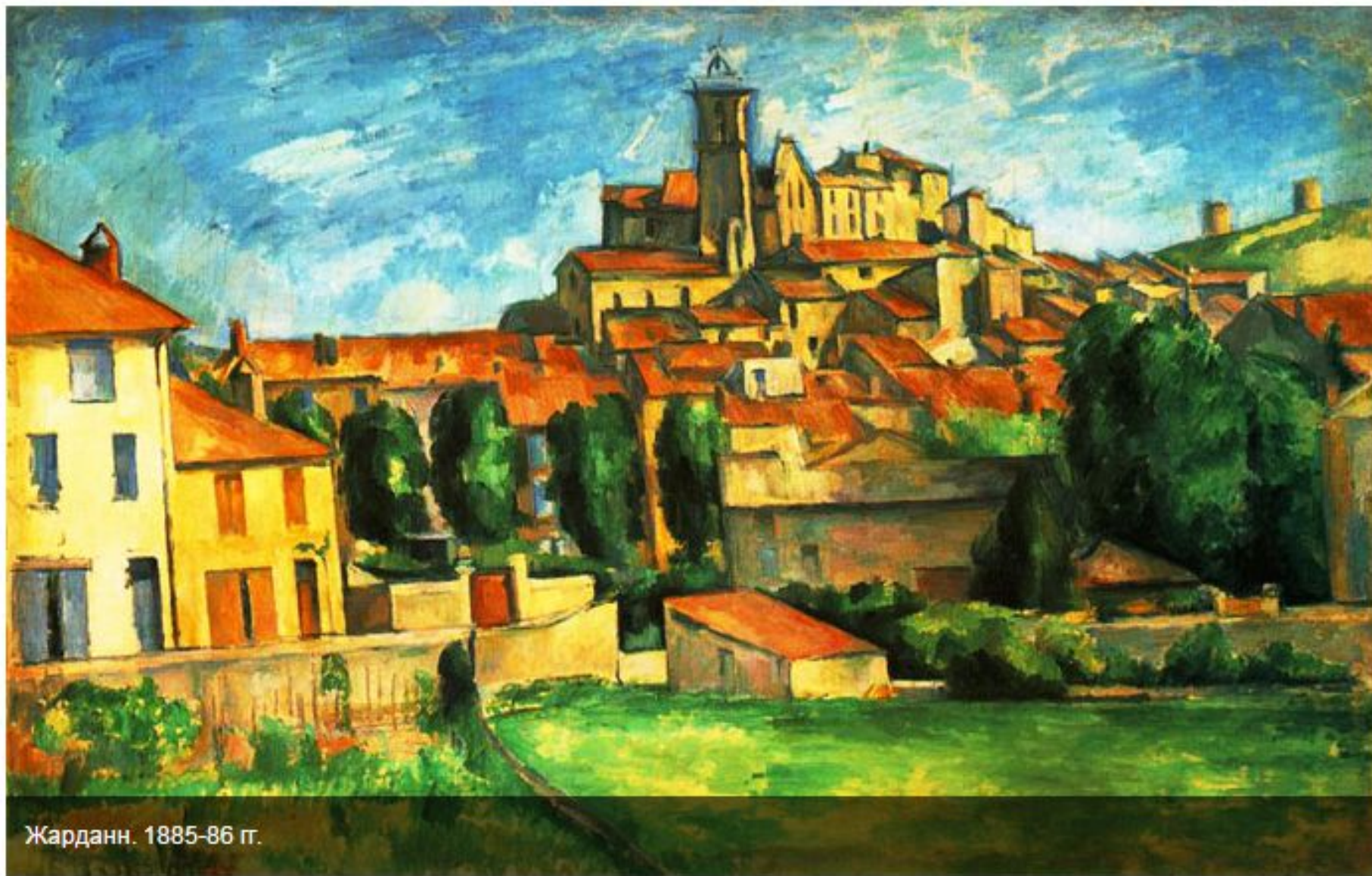
ПОЛЬ СЕЗАНН «ИГРОКИ В КАРТЫ»

ПОЛЬ СЕЗАНН
«НАТЮРМОРТ С БУТЫЛКОЙ МЯТНОГО
ЛИКЕРА»

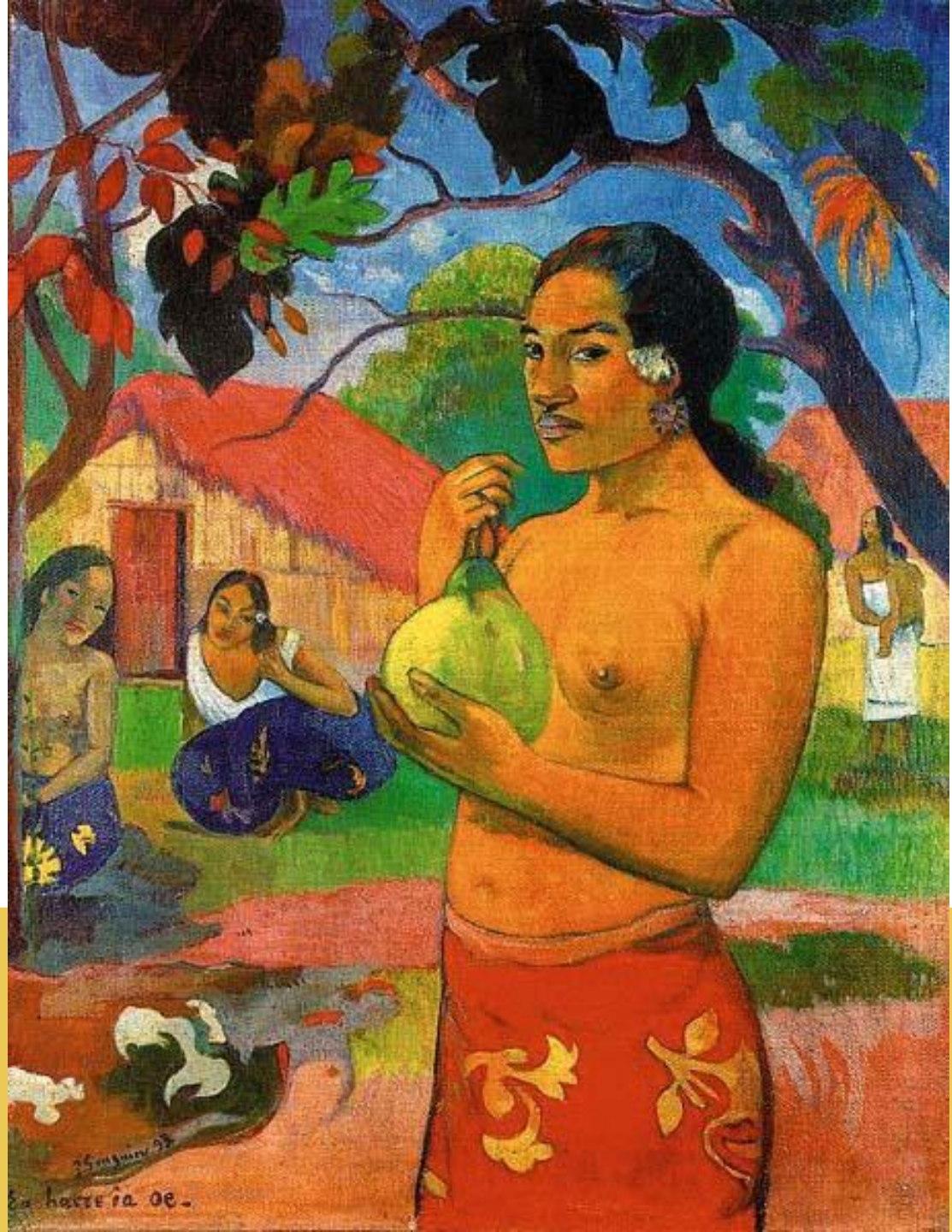

ПОЛЬ СЕЗАНН «ЖАРДАНН»

Жарданн. 1885-86 гг.

ПОЛЬ ГОГЕН
"ЖЕНЩИНА,
ДЕРЖАЩАЯ
ПЛОД"

ПОЛЬ ГОГЕН
"ЖЕНЩИНА С
ЦВЕТКОМ «
1891

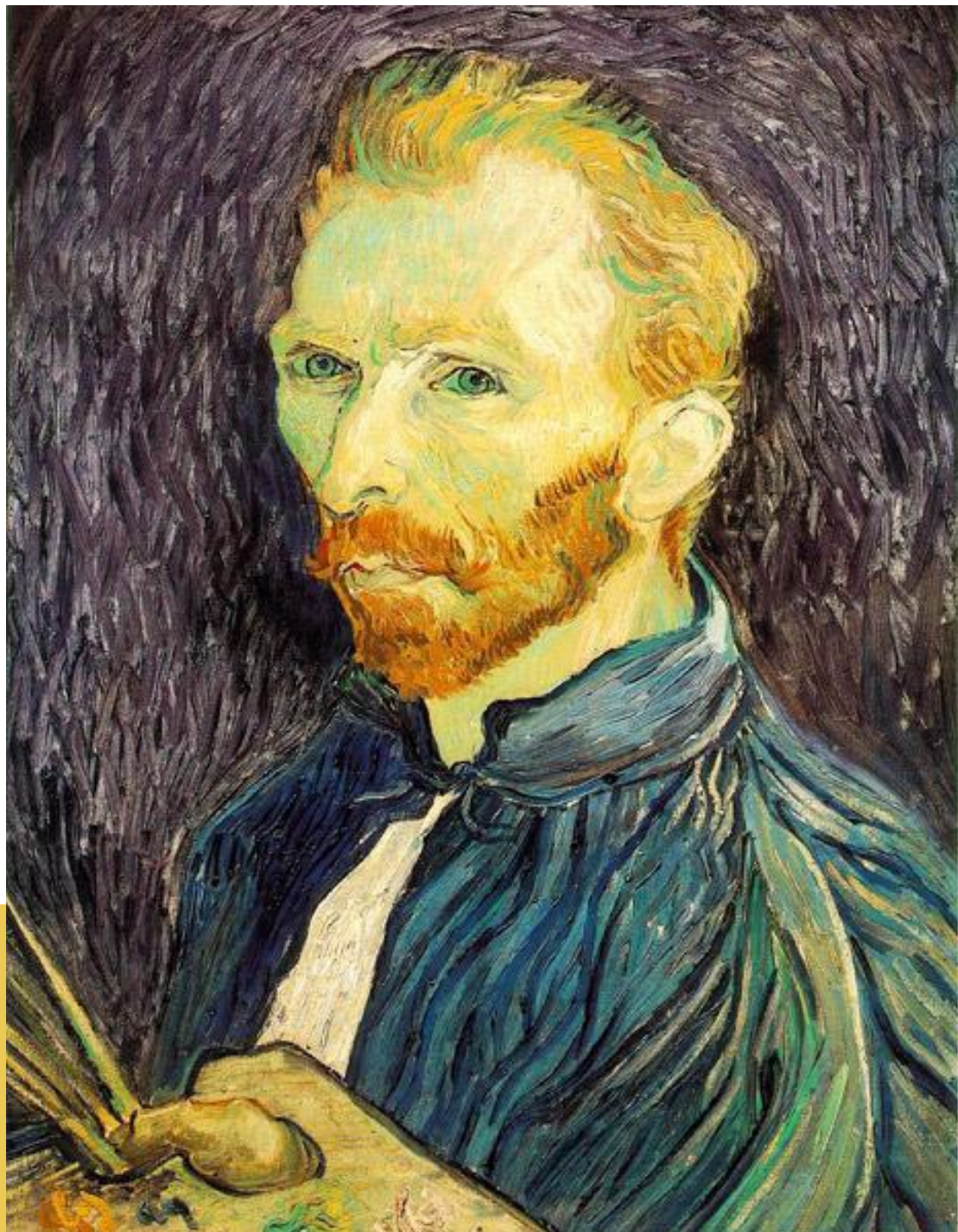
«ОТКУДА МЫ ПРИШЛИ? КТО МЫ? КУДА МЫ ИДЕМ?» ПОЛЬ ГОГЕН

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ «ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ»

ВИНСЕНТ ВАН
ГОГ
«АВТОПОРТРЕ
Т»

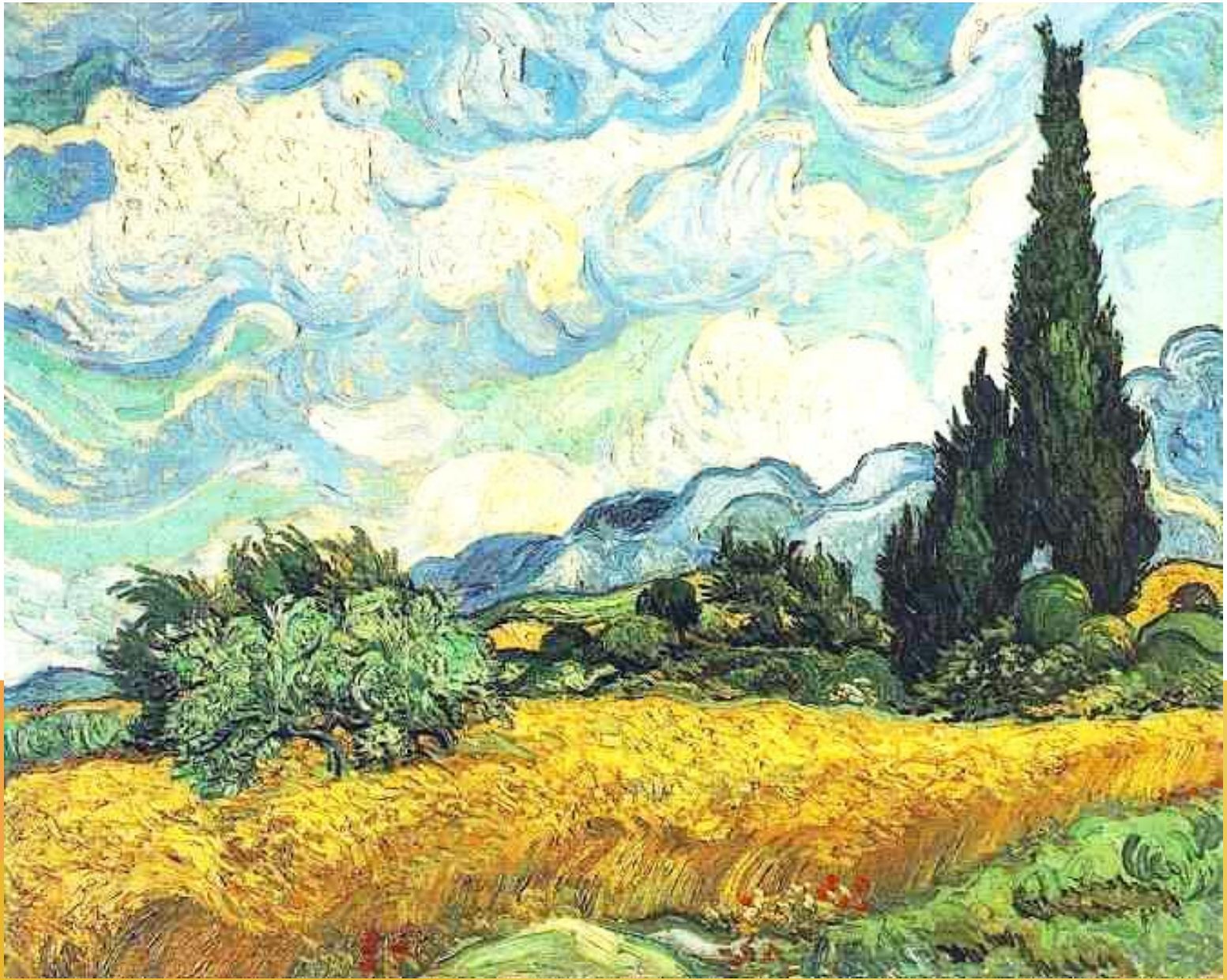
Ван Гог,
Винсент
Виллем.
**«Автопортрет
с отрезанным
Ухом»**
1889. Холст,
масло.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ «СЕЯТЕЛЬ» 1888Г.

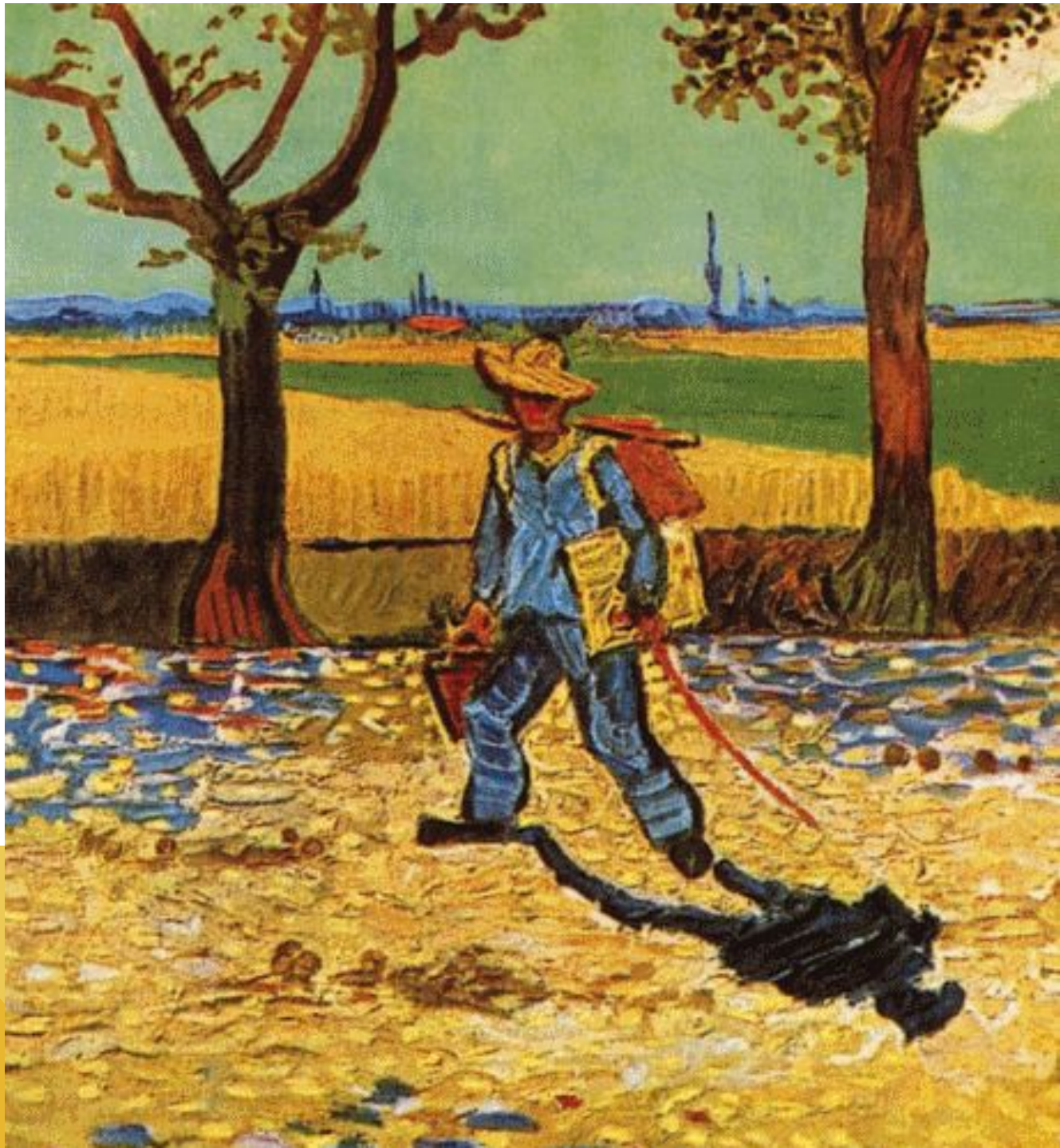

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ «ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ С КИПАРИСОМ» ИЮНЬ 1889

ВИНСЕНТ
ВАН ГОГ

«ХУДОЖНИК
НА ПУТИ
В
ТАРАСКОН»

ВАН ГОГ ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ НАД РОНОЙ

ВИНСЕНТ ВАН
ГОГ

«НОЧНОЕ КАФЕ
В АРЛЕ»

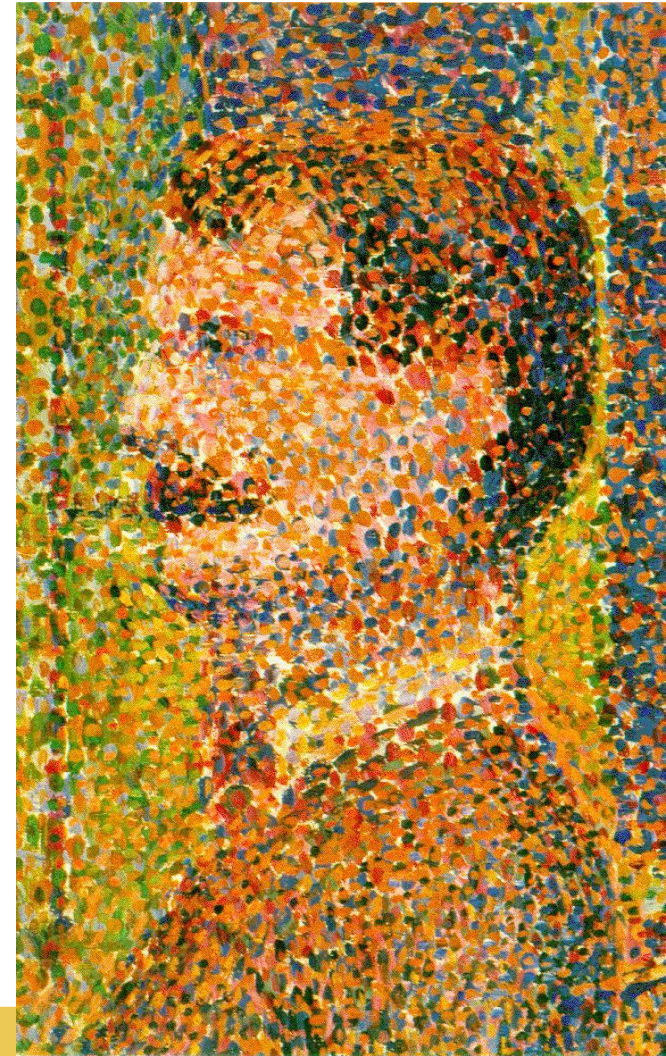
Остальные картины Ван
Гога
по ссылке:
<http://www.artariya.ru/van-gog/>

ПУАНТИЛИЗМ

Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка), или **дивизионизм** — стилистическое направление в живописи неоиимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года.

В его основе лежит **манера письма** **раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы.** Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта (подразумевается «смешение» на сетчатке глаза зрителя).

Представители стиля: Жорж Сёра, Поль Синьяк, Камиль Писсарро.

СИНЬЯК ПОЛЬ. ГАВАНЬ В МАРСЕЛЕ.

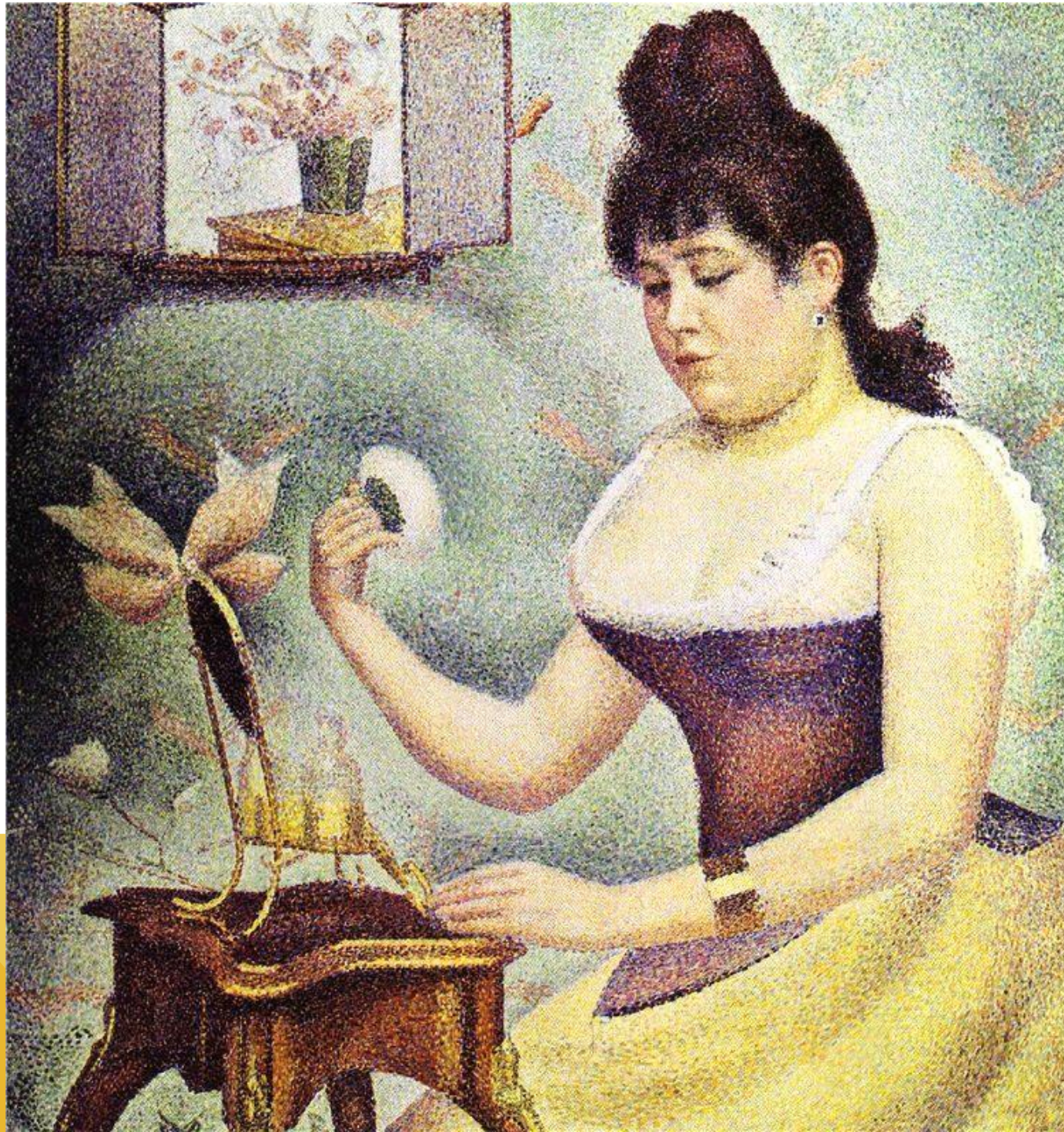
«ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ НА ОСТРОВЕ ГРАНД-ЖАТТ»
ЖОРЖ СЕРА

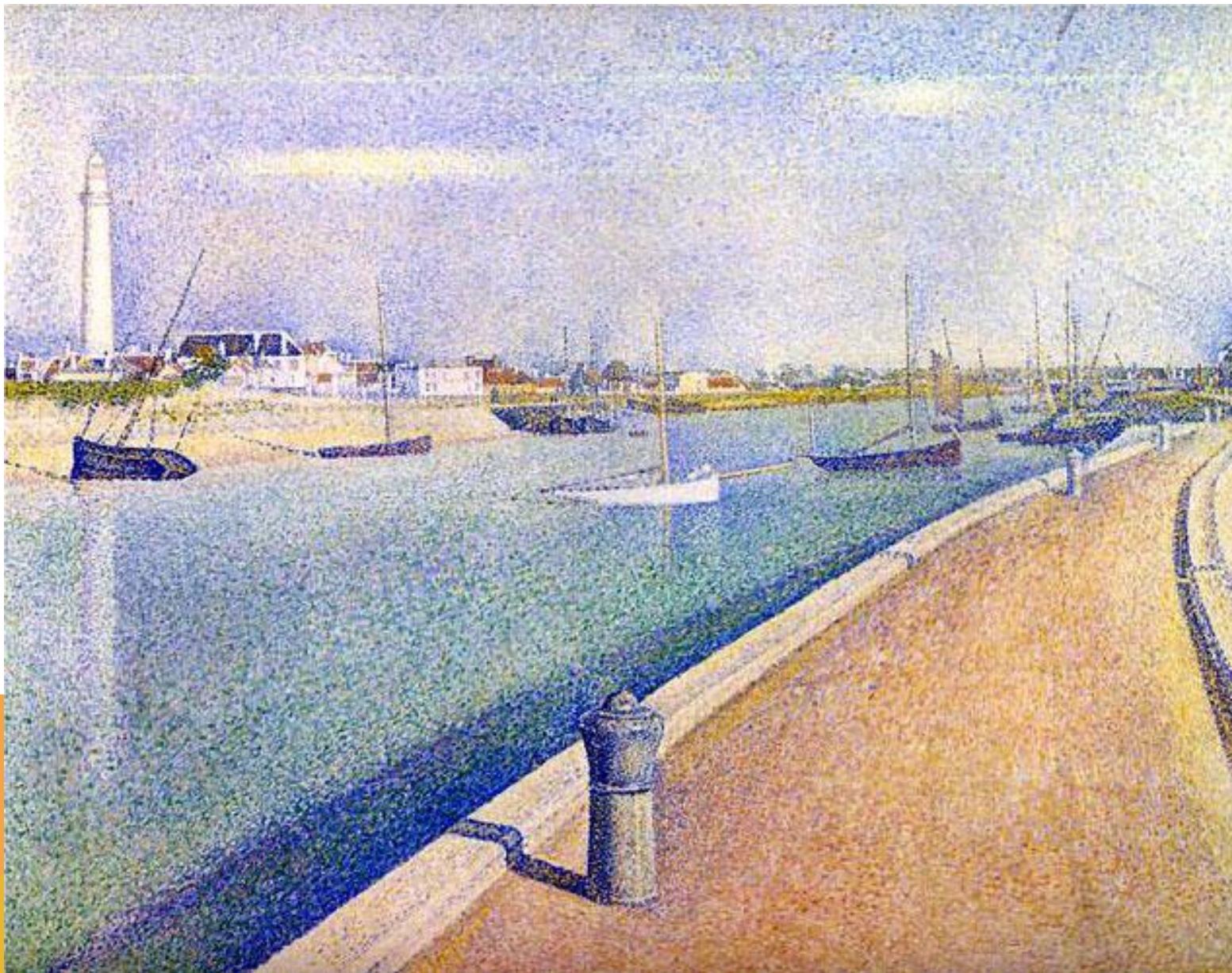
"ЭЙФЕЛЕВАЯ БАШНЯ", ЖОРЖ СЕРА

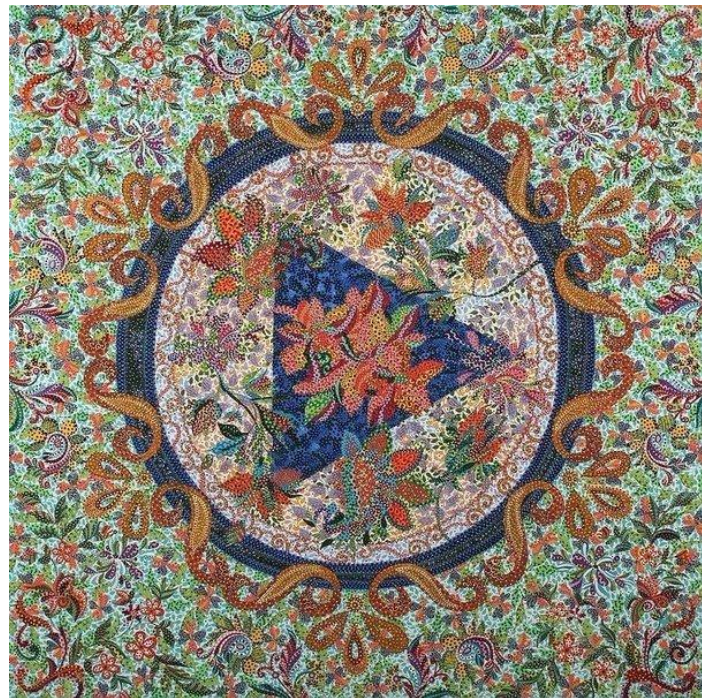
«ПУДРЯЩАЯ
СЯ
ЖЕНЩИНА»
ЖОРЖ СЁРА

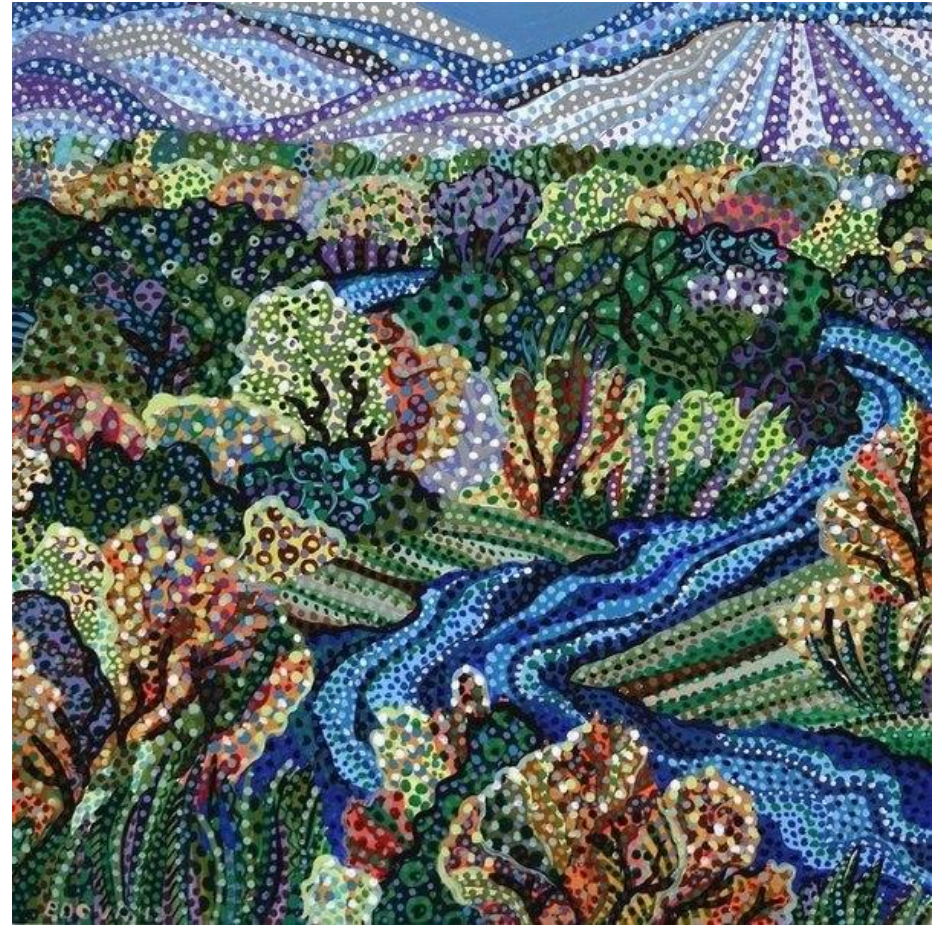

«КАНАЛ В ГРАВЛИНЕ» ЖОРЖ СЁРА

ЕЩЕ НЕМНОГО
СОВРЕМЕННОГО
ПУАНТИЛИЗМА ...

КАК НАПИСАТЬ КАРТИНУ В СТИЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМ:

Импрессионисты писали, как правило, с живой природы, быстро, этюдно. Поэтому лучше всего писать на пленэре, а не по фотографии.

1.Рисунок.

Уже на стадии рисунка массы и объекты делятся на светлые и темные части. Карандашом, едва заметно очерчиваются зоны.

2. Первый слой краски.

Переходим к краскам. Используем "подвижное зрение".

"Подвижное зрение" - когда взгляд постоянно в движении, блуждает по природе, наблюдает за игрой цвета, двигаясь непрерывно от одного места к другому. Пристально, не подвижно смотреть в одну точку нельзя - исказится восприятие цвета.

Важно: при работе в этом стиле необходимо тренировать зрение на различение как можно большего количества цветов.

Заполнение картины цветом начинается с заполнения **теневых частей** рисунка мазками по принципу: сначала "набиваем" основной цвет, потом к нему постепенно добираем (набиваем, натываем...) дополнительные увиденные у природы цвета.

Далее так же заполняем цветом **светлые зоны** (сначала натываем основной цвет, как мы его видим, потом дополняем пробелы дополнительными оттенками, как мы их видим).

Третий этап - "стирание границ" между теньвыми и светлыми зонами. Так же мазками.

Важно: пункты 1 и 2 выполняются обязательно с природы, так как ни одна фотография не даст такой информации о цвете, как живой объект, непосредственно наблюдаемый человеческим глазом. Это и есть суть импрессионизма.

КАК НАПИСАТЬ КАРТИНУ В СТИЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМ:

3. Светотеневой разбор.

Этот этап можно делать и по фотографии природы (на первых порах). Ведь если рисуете цветы, например, или закат, и не слишком быстро справляетесь с первым слоем, цветы могут подвянуть, не говоря уже о закате (он вообще превратится в сумерки).

Задача на этом этапе - **смягчение светотеневых краев**, проработка всех светлых и темных мест. Находим на картине самое светлое и самое темное места и мазками "вытягиваем" их - делаем их где надо еще светлее и темнее.

КАК НАПИСАТЬ КАРТИНУ В СТИЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМ:

Как выбирать направление и форму мазков:

Нужно мысленно **погладить объект** и не класть мазки "против его шерсти".

Края: У освещенных частей объекта края "жесткие", они обращают на себя основное внимание на картине. Изуместно нагружать деталями (прорабатывать).

Есть "**дробные**" края (например, растительность, деревья, волосы). Они получаются путем "прорезания" края объекта мазками из окружающего пространства.

"**Мягкие**" края составляют 95% в живописной работе. Они имеют второстепенные места на картине.

ЗАДАНИЕ:

Написать копию понравившейся картины в стиле импрессионизм акрилом.

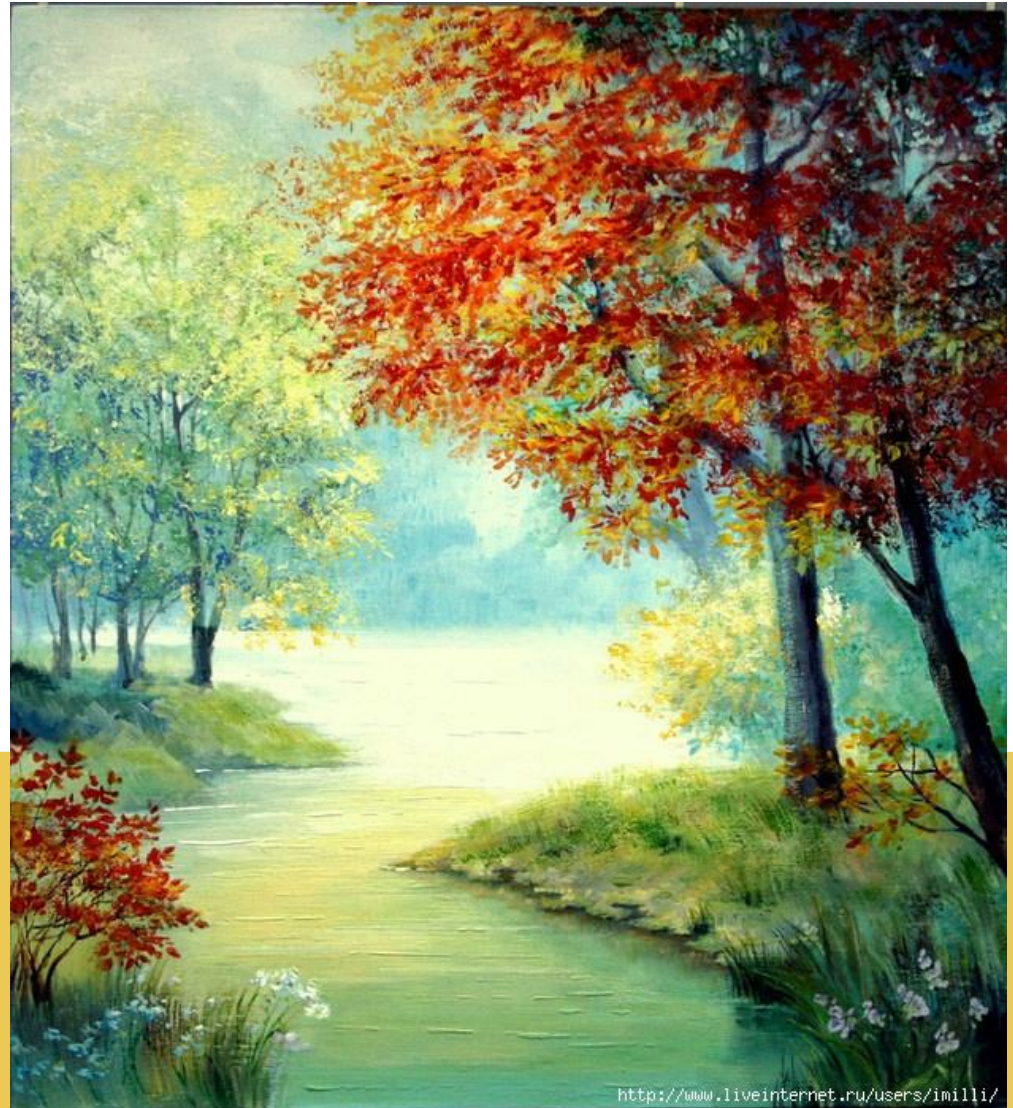
АКРИЛ

С появлением акриловых красок мир живописи увидел новую реальность.

Акрил быстро завоевал популярность в самых разных областях: живопись, оформление интерьера, красота. Акрилом разрисовывают ногти, пишут картины. Чем же так привлекателен этот материал?

Акриловые краски сделаны на водной основе и не требуют каких-то специальных разбавителей. Краски не желтеют и не вызывают аллергии. Они одновременно обладают свойствами и акварели, и масла.

Акрилом создаются и очень объемные, фактурные работы

Художник Джастин Геффри

Особенности акрила

Как и у любой другой техники, у акрила есть свои особенности.

При работе с акрилом можно **использовать различные техники и успешно сочетать их** в одной картине.

Вообще, написанная картина акриловыми красками **может быть неотличимой от акварельной или масляной**.

Бывает и такое, что определённая картина имеет **свою собственную уникальную и неповторимую цветопередачу**, которую практически невозможно повторить другой техникой.

ОСОБЕННОСТИ АКРИЛА

Научиться писать акрилом не сложно, особенно если вы уже хорошо знакомы с маслом или акварелью.

Но нужно иметь в виду, что акрил сохнет очень быстро! Например, пока вы будете восторженно размахивать кистью, вас может ждать «разочарование» в палитре в виде высохших красок. Итак, мы должны обязательно учитывать, что акрил сохнет быстро, поэтому времени на «возню» нет.

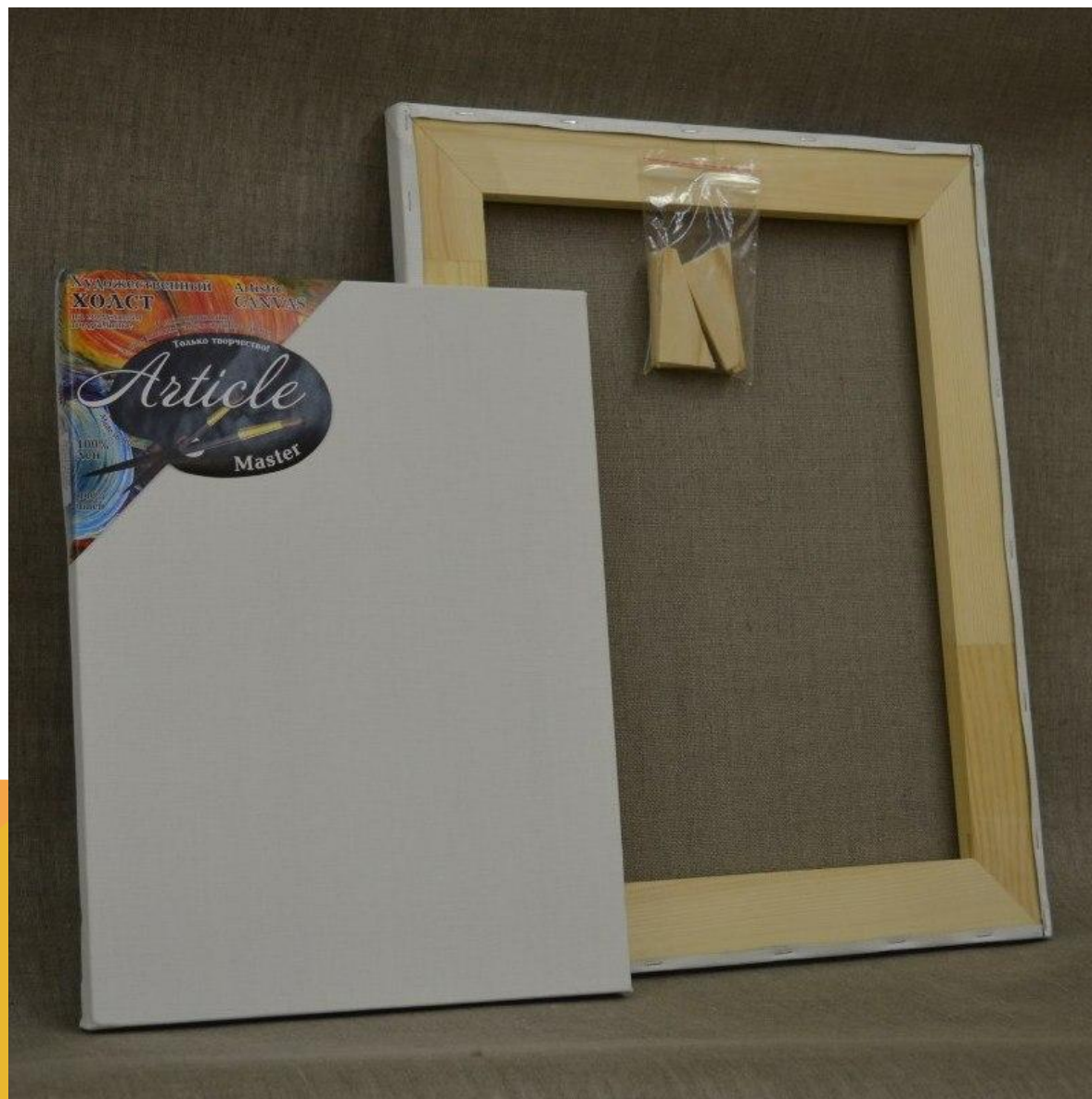
ПОВЕРХНОСТЬ

Радует то, что для акриловой живописи можно использовать любую поверхность, от бумаги или холста до стены здания.

Вы можете писать просто картины, а можете сразу же расписывать: **кухонные доски, шкатулки, коробки, деревянные заготовки, холсты на подрамнике, рамки для фотографий, основу для часов, столовый поднос и пр.**

ХОЛСТ НА ПОДРАМНИКЕ:

ГРУНТОВКА

Какую бы вы не выбрали поверхность её **нужно прогрунтовать**, кроме белой акварельной бумаги, т.е. **нанести ровный фон, основу, чтобы краски легли гладко и не впитывались.**

Для придания поверхности **белизны используйте акриловую эмульсию.** Можно использовать и **темную акриловую краску**, которая сможет придать работе нужный контраст.

Наносить **томповкой, губкой, либо кистью** в один-два или три слоя.

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КАКИЕ ВЫБРАТЬ КИСТИ?

Обычно кисти рекомендуют выбирать **в зависимости от техники**, которую собирается применить художник, **а также от размера картины**.

След кисти - важная составляющая картины, написанной акрилом или маслом: он может быть экспрессивным и образным.

Для густой техники и краски нужна **кисть с жестким волосяным пучком**. Для тонких полупрозрачных слоев, как в акварели, и мелкой прорисовки выбирают **мягкие кисти – колонок, белка, пони**.

Традиционно кисти для плотной масляной живописи делали **из свиной щетины**, но сегодня в специализированных магазинах широко представлены **более дешевые и достаточно качественные синтетические кисти**.

Также в акриле можно использовать **губки** для нанесения мазков и создания фактур, **применять штампы**.

РАЗМЕРЫ КИСТЕЙ

Нумерация жестких кистей (и щетинных, и синтетических) начинается от 1 (самый маленький размер) и заканчивается 16 (самый большой).

Размеры мягких кистей колеблются в диапазоне от 000 до 14 или 16.

! Обратите внимание, что одни и те же размеры в разных сериях могут отличаться. К примеру, кисть №6 одной серии не будет в точности соответствовать кисти №6 другой.

Круглые кисти
- синтетика

КИСТИ ДЛЯ АКРИЛА:

Плоские кисти
- синтетика

Плоские жесткие кисти -
щетина

Тонкие кисти – колонок, их номера

Веерные кисти
- синтетика

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КИСТЬЮ

Акриловая краска быстро сохнет, а после высыхания не растворяется в воде!

Поэтому не ленитесь тщательно промывать кисти во время работы. Если вы настолько захвачены творческим процессом, что вам не до этого, **ставьте их хотя бы в емкость с водой**. Конечно, так делать не рекомендуется, но, по крайней мере, краска не засохнет.

После работы тщательно вымойте кисть под струей воды, затем намыльте обычным мылом. Постарайтесь, чтобы мыльная пена проникала между волокнами и под металлическую обойму.

Наконец, **пальцами придайте кисти первоначальную форму** и поставьте сушиться в банку волосяным пучком вверх.

Палитру также нужно мыть после каждой работы с мылом и мочалкой/щеткой.

Совет: Не пользуйтесь горячей водой – акрил от неё может отслоиться в основании волосяного пучка кисти.

ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН НА НОЯБРЬ

ТЕМА «АКРИЛ»:

- **упражнения:**

1. КИСТИ-МАЗКИ
2. ВЫКРАСКИ ЦВЕТОВ

- **Видеоуроки**

Бумага А4-А5 **ЛИБО (!)**

шкатулки/доски/подрамники/

рамка для фото (фон)

- **Акрил по черному фону**

своб. тема/копия космического МК

- **Импрессионизм**

- копия картины (Моне, Дега, Ренуар, можно Ван Гог)

- **Натюрморт**

(реализм/импрессионизм)

с натуры (фрукты, посуда, драпировка)

- **Роспись, декор:**

- 1) Галактический кристалл
- 2) Необычная Матрешка
- 3) Венецианская маска

УПРАЖНЕНИЕ 1:

КИСТИ, МАЗКИ

- Разные кисти оставляют совершенно разные следы, поэтому не жалейте времени на изучение каждого из них.
- **Возьмите черновик и сделайте несколько мазков густой и разбавленной краской.** Попробуйте равномерно окрасить бумагу, нанести тонкий слой лессировки. Определите, какую фактуру можно создать концом кисти, боком или плоской стороной. **Потренируйтесь наносить** длинные плавные линии, короткие характерные мазки и точки.

УПРАЖНЕНИЕ 2: **ВЫКРАСКИ ЦВЕТОВ, РОВНЫЙ ТОН**

- 1) На листе а4 сделайте **выкраски** произвольной формы **каждой краской из вашего набора**. Первым слоем наносите мазки горизонтально, дайте высохнуть. Вторым – **уже вертикально** (т.е. крест на крест). Повторяйте, пока не получите ровный тон.
- 2) **Вырежьте** из каждого цветового пятна одинаковые квадратики (прим.5х5см) и наклейте на чистый лист, **гармонично располагая** цвета из набора, например от теплых и холодным.

