

Дисциплина: Живопись

Курс: 2/1ж.

Специальность: 54.02.05 «Живопись» (по видам)

Тема 9. Натюрморт с гипсовой головой на контрастном фоне. 20 часов.

Дата: 07.05.2024 (3 часа); 10.05.2024 (2 часа); 14.05.2024 (3 часа); 17.05.2024 (2 часа); 21.05.2024 (3 часа); 24.05.2024 (2 часа); 28.05.2024 (3 часа).

Занятие проводится в онлайн-формате на платформе Сферум приложения в соответствии с расписанием учебных занятий.

Содержание учебного материала:

- натюрморт с гипсовой головой и контрастными драпировкам холодной цветовой гамме ставится ниже линии горизонта.

Контрольная работа:

- композиционное размещение изображения на плоскости;
- выполнить подготовительный рисунок под живопись;
- передать характер освещения, условие окружения, пространственное положение предметов;
- привести изображение к целостности и единству.

Пример: гипсовая голова Юноны, раскрытая книга, морская раковина, веточка лавра, контрастные драпировки, органично сочетающиеся с предметами.

Приём: Лессировка.

Освещение: дневное, боковое.

Материал:

- холст, грунтованный на подрамнике;
- масляные профессиональные краски;
- кисти (щетина) квадратные (набор) и круглые (набор);
- палитра деревянная;
- маслѐнка;
- тройник;
- мягкий материал для нанесения подготовительного рисунка.

Задачи:

- методическая последовательность в работе;
- изучение пластики и строения формы гипсовой головы;
- развитие чувства цвета, понимания характера формы;
- передача материальности предметов с учетом условий среды и состояния освещенности;
- привести изображение к целостности и единству.

Размер: 50х60.

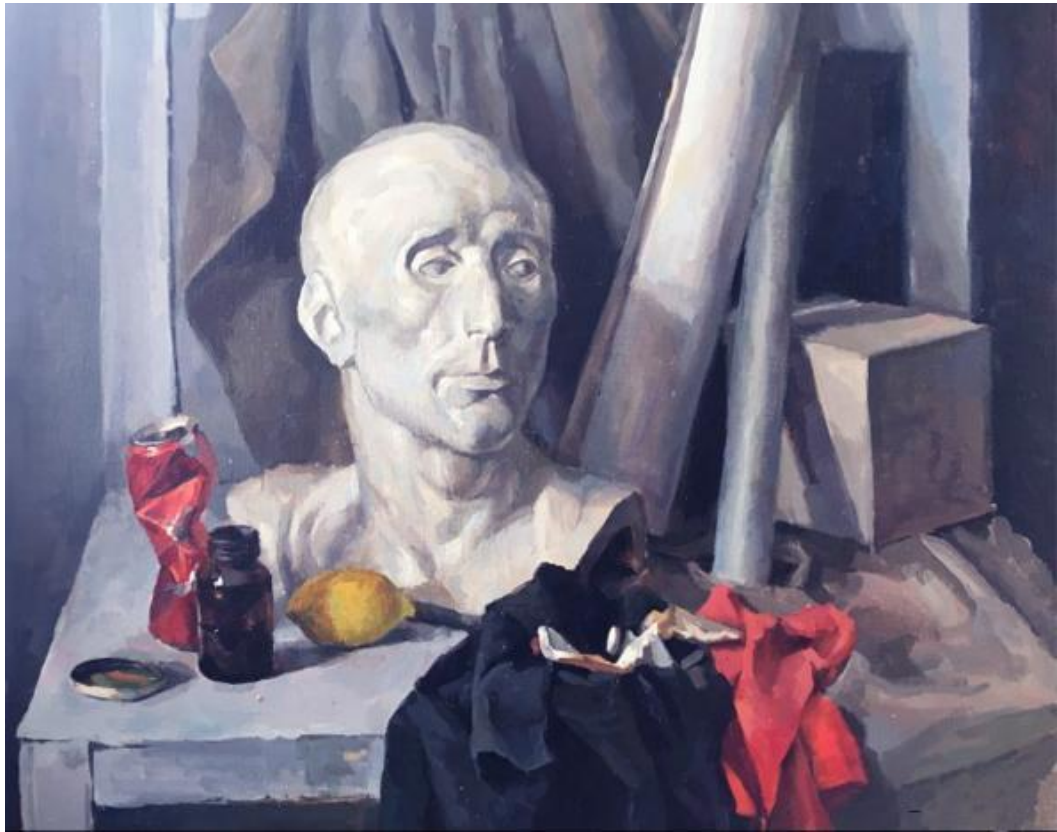
Дата подачи студентом выполненного задания – 28.05.2024 г.

Преподаватель Комарова Виктория Игоревна

Тел. Преподавателя: +7 949 3623353

Электронный адрес: komarova.v.i.69@mail.ru

Фото работы для копирования:

Теоретический материал:
ГИПСОВАЯ ГОЛОВА В МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

Выполняя натюрморт со слепком головы античной скульптуры, студенты должны знать теорию перспективы и уметь пользоваться линейно- конструктивным построением рисунка. Любая живая форма в своей основе является и рассматривается, как геометрический объём, тем самым подчиняясь единым закономерностям перспективы и освещения (рис. 1.11).

Рисунок 1.11. Жан Батист Симеон Шарден. «Натюрморт с атрибутами искусства».
Около 1724–1728 г. Холст, масло

В данной картине представлены предметы, которые олицетворяют разные виды искусства - архитектуру, скульптуру, живопись. Гипсовый слепок, свитки листов бумаги, книги с закладками между страниц, оставленный карандаш, зарисовки, беглые, словно только что исполненные наброски - на всех предметах лежит печать вдохновенного творчества. Превосходно передана фактура вещей - бумаги, переплетов и обрезов книг, гипсовой скульптуры. Сдержанная, но при этом богатая тончайшими переходами и рефлексамии цветовая гамма воссоздает мягкое рассеянное освещение. Существование вещей в картине естественно и прекрасно. Художник достигает замечательной красоты их живописного претворения. Он пишет с необычайной смелостью и свободой. «Надо пользоваться красками, но писать чувством», - говорил Шарден.

Знание конструктивной схемы строения формы черепа поможет студентам правильно изображать голову человека, соблюдать законы перспективы и отучит их от механического срисовывания натурной модели. Студенты приучают себя мыслить формой, рассуждать логически и, вместе с тем, развивают объёмно-пространственное и конструктивное мышление цветом.

Гипсовые модели требуют более тщательного построения и прорисовки деталей карандашом, особенно в процессе обучения. В отличие от построения гипсовых моделей изображение прочих предметов, вид которых можно исказить или ошибиться в пропорциях, например, неточно изобразить форму яблока, бутылки, складки тканей или неточно расположить цветы в букете, не приведет к явному искажению образа предмета и не повлияет на общий вид постановки.

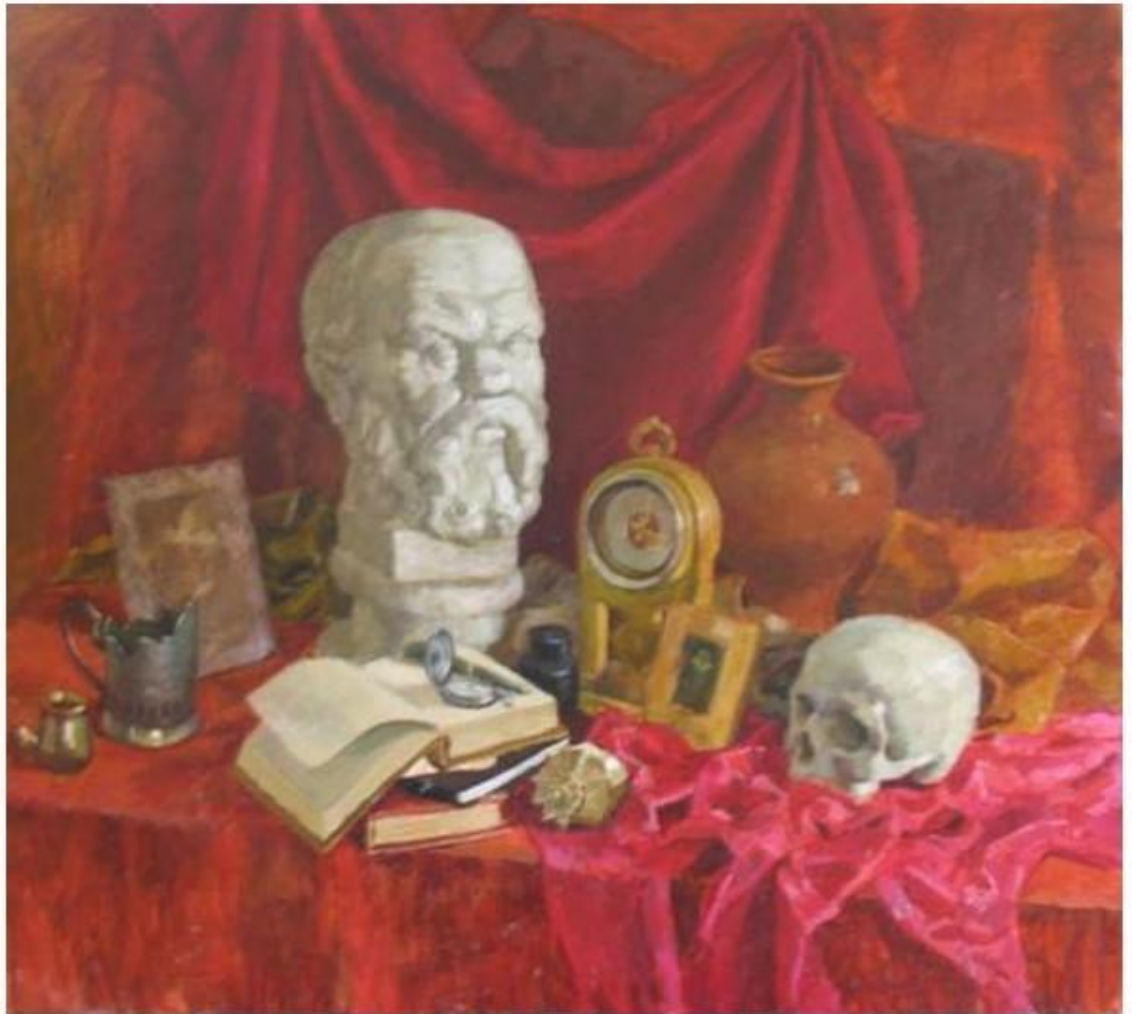

Неточность построения гипсовых моделей, а если речь идет об архитектурных фрагментах, то особенно, сразу бросается в глаза. В учебных живописных натюрмортах именно в фигурах из гипса ярче всего проявляются такие ошибки как асимметрия, нарушение перспективы, неправильное расположение отдельных частей и фрагментов относительно друг друга.

Следует отметить, что линейно-конструктивное построение античного слепка головы человека должно производиться с учётом знаний пластической анатомии, пропорций и закономерностей перспективного сокращения форм в пространстве. Без этих знаний невозможно правильно и убедительно изобразить голову человека в цвете.

Следующей важной особенностью натюрморта с гипсовыми предметами является собственный цвет гипса и его зависимость от цветового окружения постановки.

Белый матовый цвет гипса — это отправная точка натюрморта, или, как принято у профессиональных фотографов, базовый белый цвет. Для тех, кто не знает, от образца белого цвета полностью зависит цветовая гамма фотографии.

Гипс помимо собственного цвета собирает в себе все цвета, присутствующие в постановке, преобразует и отражает их в виде условных рефлексов на своей поверхности.

Для художника гипсовый предмет в натюрморте является хорошим помощником, это камертон, который задает интенсивность света, глубину темных оттенков. Отталкиваясь от него, можно сверять и проверять все тональные сочетания. Образно выражаясь — гипс не даст вам ошибиться.

В дореволюционном художественном образовании после серии первых постановок следовали обязательные живописные изображения гипсовых моделей, которые шли параллельно с изучением этих моделей в рисунке. Такая синхронность и последовательность давала очень эффективные результаты

Сократовское...

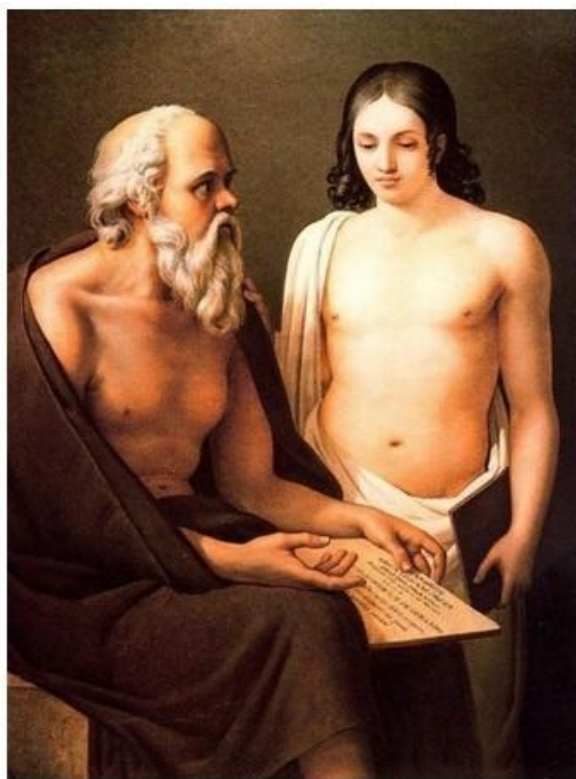
Умей использовать свой ум!
Я называю это, мудрость!
Иначе ум зайдёт за ум,
Всё превратится, помни, в глупость!
Тогда и будет горе от ума,
Судьба определит его сама!
Своим желаньям потокать,
Вот та привычка в нас дурная,
Иного не желая знать,-
Я так хочу, я так желаю!
Всему и всем хотенье вопреки,
Что повернуть течение реки!
Не повернуть! И вот облом!
Пошло ко дну и утонуло,
Всё превратилось в якорь-лом,
И в тину глупости нырнуло.
Сократ когда-то говорил,
Что ум не заменяет знаний,
И знания, опять вторил,-
Пусты, коль нет ума стараний.
Всё вместе надобно иметь,
Соизмерять размер желаний,
Пусть будет выполнено треть,
Зато уж, точно, без ныряний!
Когда я мудрость применяю,
Поверьте, в тину не ныряю!

Фрагмент Афинской школы, Рафаэль Сантин

Один человек спросил у Сократа

Сократ путём общих определений указывает оппоненту на его противоречивый тезис, например, «Мужество — это хорошо» и «Упорство без благоразумия — это плохо». И обращается к Сократу за Советом. Сократ показывает своё незнание в данном аспекте, тем самым ставя оппонента в тупиковую ситуацию («Я знаю, что ничего не знаю»).

Практические задания на 07.05.2024 (3ч.):

- изучение лекционного материала;
- композиционное размещение изображения на плоскости листа;
- выполнить подготовительный рисунок под живопись.

Практические задания на 10.05.2024 (2ч.):

- выполнить подготовительный рисунок под живопись.

Практические задания на 14.05.2024 (3ч.):

- передать характер освещения, условие окружения, пространственное положение предметов.

Практические задания на 17.05.2024 (2ч.):

- передать характер освещения, условие окружения, пространственное положение предметов.

Практические задания на 21.05.2024 (3ч.):

- передать характер освещения, условие окружения, пространственное положение предметов.

Практические задания на 24.05.2024 (2ч.):

- передать материальность предметов с учетом условий среды и состояния освещенности;
- привести изображение к целостности и единству.

Практические задания на 28.05.2024 (3ч.):

- передать материальность предметов с учетом условий среды и состояния освещенности;
- привести изображение к целостности и единству.

Самостоятельная работа. Тема 8. Натюрморт с гипсовой головой. (15 часов)

Апрель-май

Содержание учебного материала:

- натюрморт с гипсовой головой и драпировками в теплой цветовой гамме ставится ниже линии горизонта.

Самостоятельная работа:

- передать характер освещения, условие окружения, пространственное положение предметов;
- передавать материальность предметов с учетом условий среды и состояния освещенности;
- привести изображение к целостности и единству.

Пример: гипсовая голова Юноны, раскрытая книга, морская раковина, веточка лавра. Драпировки органично сочетаются с предметами.

Приём: Лессировка.

Освещение: дневное, боковое.

Материал:

- холст, грунтованный на подрамнике;
- масляные профессиональные краски;
- кисти (щетина) квадратные (набор) и круглые (набор);
- палитра деревянная;
- маслёнка;
- тройник;
- мягкий материал для нанесения подготовительного рисунка.

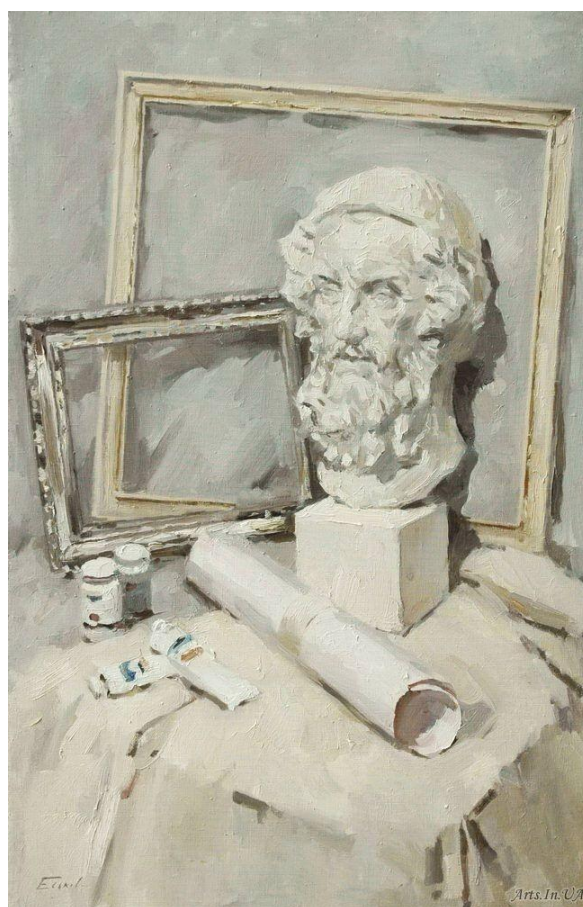
Задачи:

- методическая последовательность в работе;
- изучение пластики и строения формы гипсовой головы;
- передача материальности предметов с учетом условий среды и состояния освещенности;

- нахождение живописных отношений основных цветов натуры на основе цветовой рефлексной взаимосвязи;

Размер: 50х60.

Примеры домашней работы:

Литература:

1. Методические разработки. Последовательность (поэтапность) ведения работы над заданиями.
2. Методическая наглядность: иллюстративный материал к учебной программе.
3. Работы, выполненные студентами, Донецкого художественного училища (2-4 курсы).
4. 1. И. Е. Репин, Далекое близкое, М., «Искусство», 1949, стр. 365.
5. 2. Цит. по кн.; Н. Молева, Э. Белютин, П. П. Чистяков теоретик и педагог, М. Изд-во Академии художеств СССР, 1953, стр. 168.
6. 3. Яковлев В. Н. О живописи. М., 1951.