

ЦВЕТ

**В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ НА УРОКАХ**

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

на примере воспроизведения натюрмортных постановок

ЛОМОВ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЧЕТНЫЙ

АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
доктор педагогических наук, профессор

ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

доктор педагогических наук, профессор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛИТРЫ КРАСОК

ПРОСТОЙ ЦВЕТ ИЗ
ПАЛИТРЫ КРАСОК

ПРОСТОЙ ЦВЕТ В
СОЧЕТАНИИ СО
СЛОЖНЫМ

СЛОЖНЫЙ ЦВЕТ

ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ЦВЕТОМ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ
ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕНА ЦВЕТОМ

ПРЕДМЕТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАПОЛНЕНЫ
ЦВЕТОМ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРОБЕЛАМИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНА ЦВЕТОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМИТИВНАЯ ТЕХНИКА

ПО «СУХОМУ»
с малым
количеством воды

ПО «МОКРОМУ»
с большим
количеством воды

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА В АКВАРЕЛИ

ПО СЫРОМУ

А-ЛЯ ПРИМА

ЛЕССИРОВКИ

УМЕНИЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ ОДИН ЦВЕТ ДРУГИМ

ЦВЕТОВЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

«ДЕКОРАТИВНЫЕ»

чистые цвета палитры

«ДЕКОРАТИВНО-
ЖИВОПИСНЫЕ»

«ЖИВОПИСНО-
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ»

КОЛОРИТ В ЖИВОПИСИ

СБЛИЖЕННЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

«ТЕПЛЫЙ»

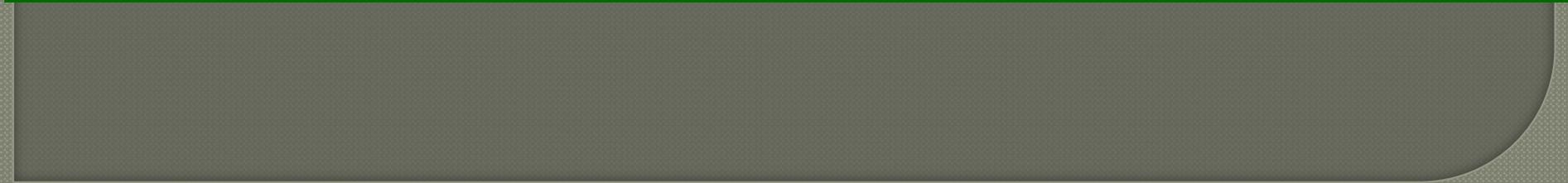
«ХОЛОДНЫЙ»

КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Хаотичный штрих. Роман. 5 лет.

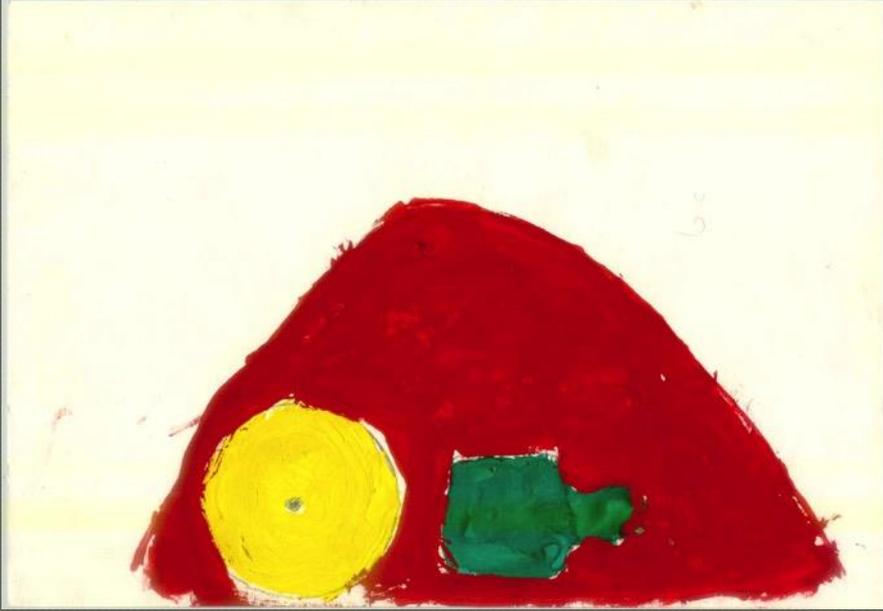

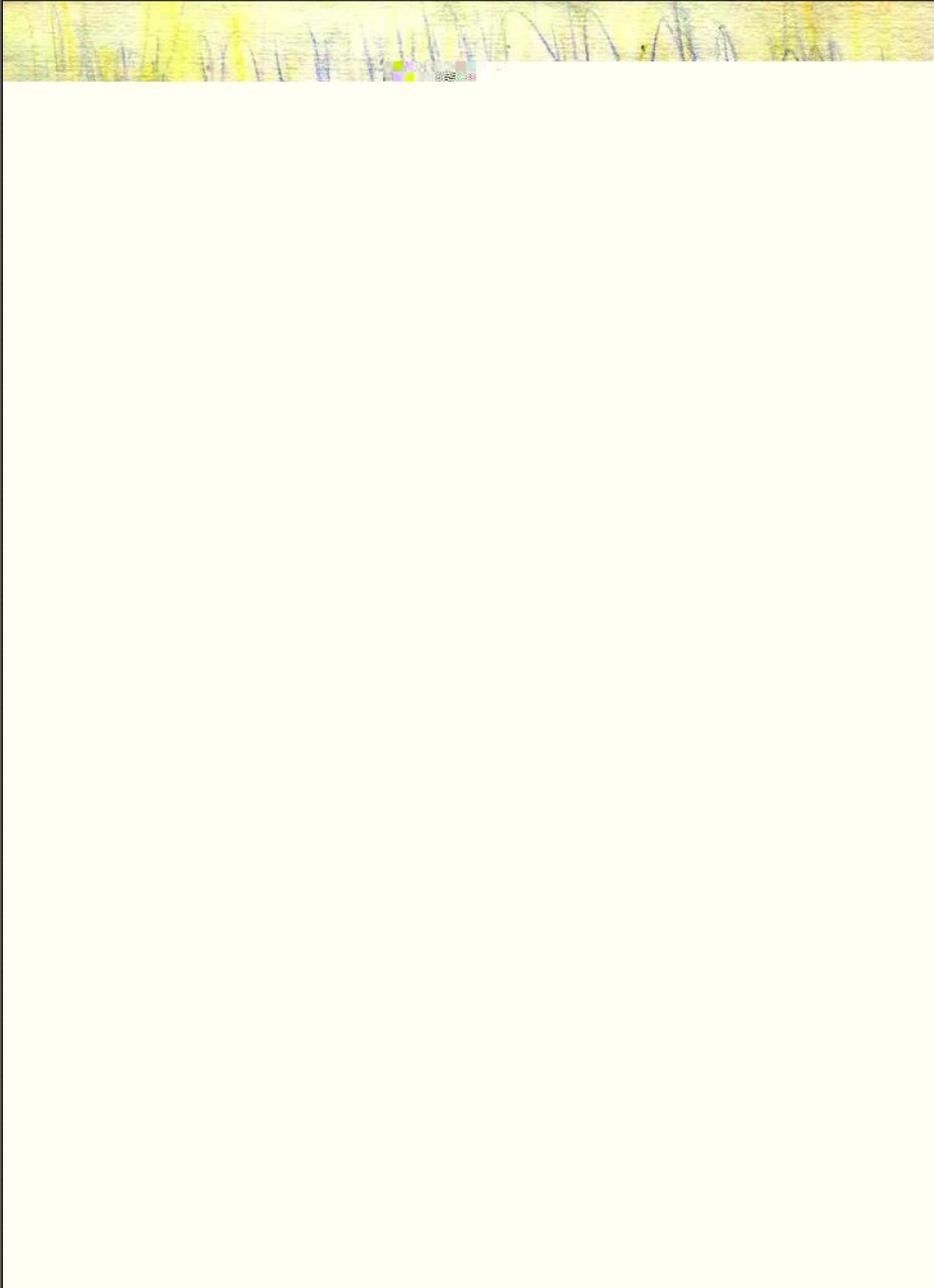
2nd year A. P. ...

Ученик

Андрей С. 8 лет.
Натюрморт с кувшином.
Цветной карандаш

3. Лигурия или Азия

2 - й класс

Учпугаев
Кату.

W

2009 2 19

2009 2 19

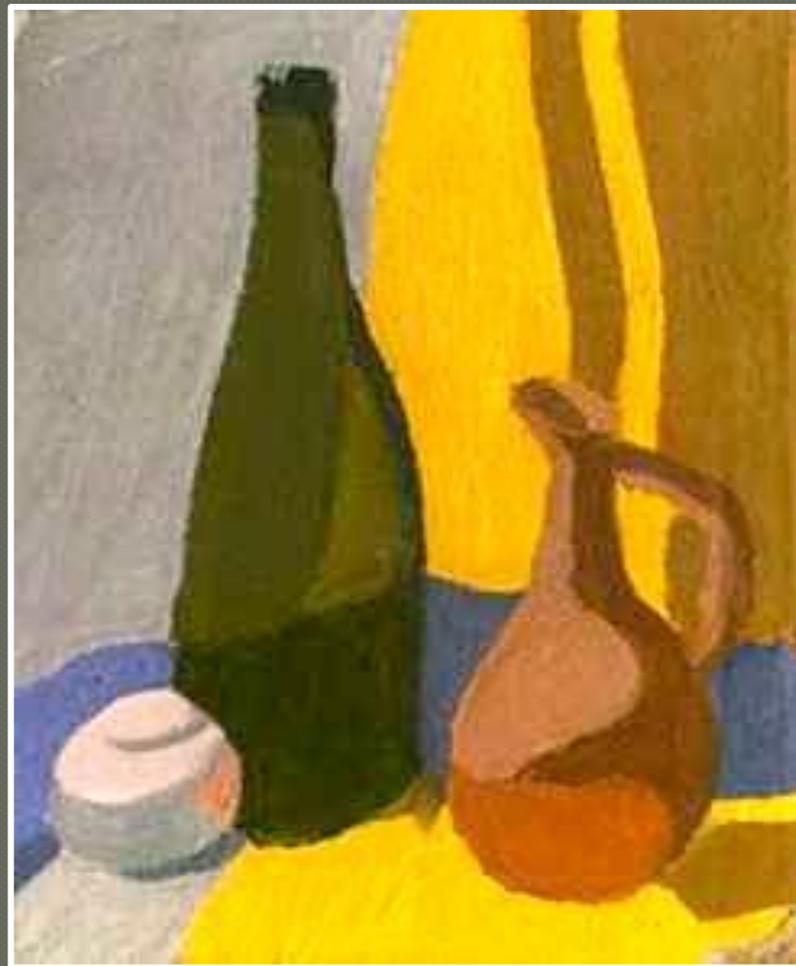
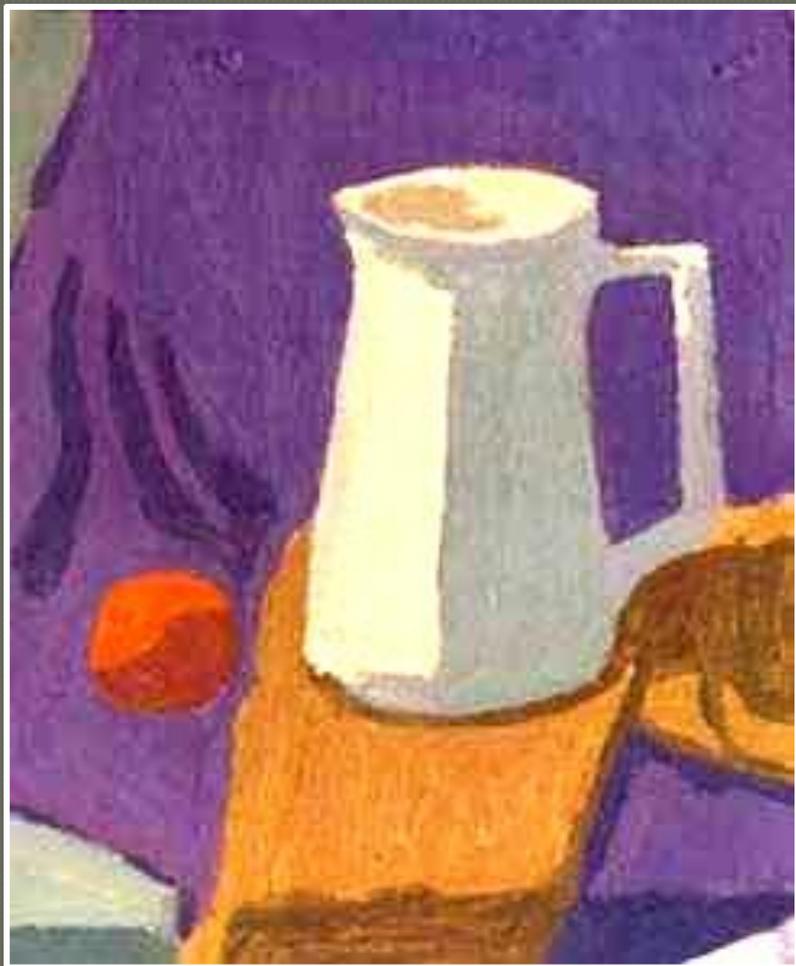

2009 2

2009 2 19

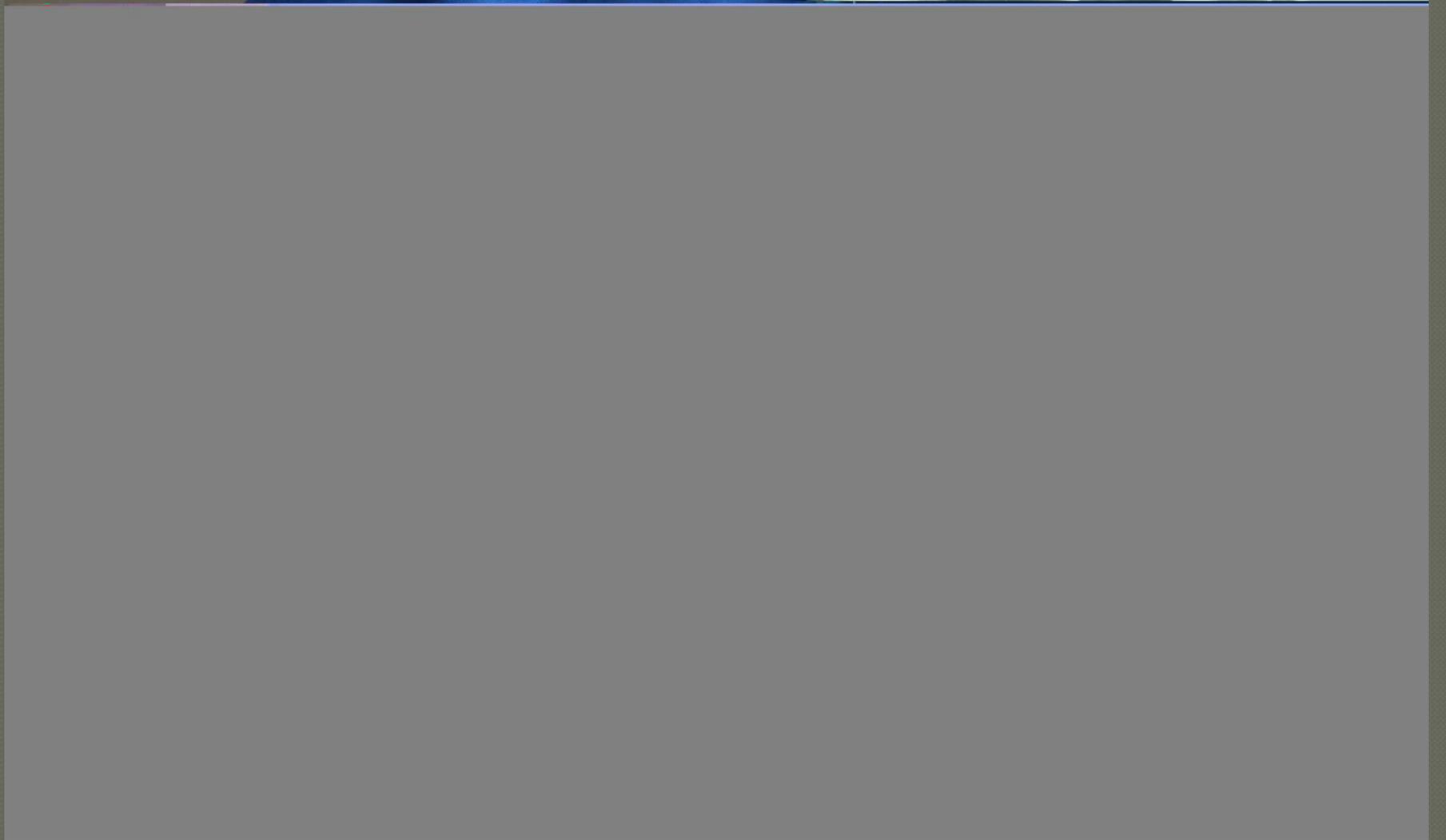

НАТЮРМОРТНЫЕ ПОСТАНОВКИ

В. С. КУЗИН, Э. И. КУБЫШКИНА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебник

РАДУГА И ПРАЗДНИК КРАСОК

Рисование на темы

Когда во время грозы через капельки дождя проходят солнечные лучи, на небе появляется радуга.

Б. Кустодиев.
После грозы

К. Сомов. Лето.
Вечерние тени

Н. Крымов. Московский

РАССМОТРИ картину празднику красок. Как у тебя вызывают?

РАССКАЖИ, как и зрительная памятьникам передать свое увиденного.

Используя Интерактивные фотографии с

Откройте с друзьями выставку «Радуга и праздник красок».

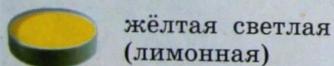

Акварель — это краски, которые очень любят воду, потому что «аква» на русском языке означает «вода».

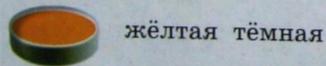

Акварельные краски

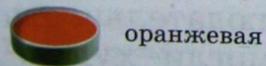
Посмотри на них. Как много в коробке цветов!

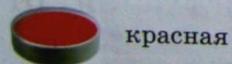
жёлтая светлая (лимонная)

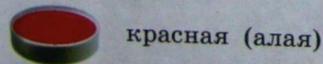
жёлтая тёмная

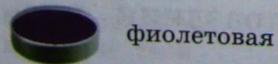
оранжевая

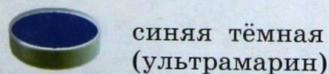
красная

красная (алая)

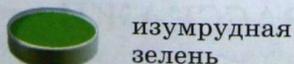
фиолетовая

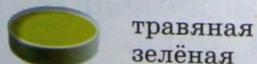
синяя тёмная (ультрамарин)

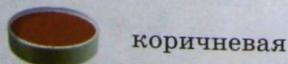
голубая

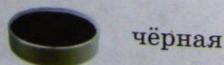
изумрудная зелень

травяная зелёная

коричневая

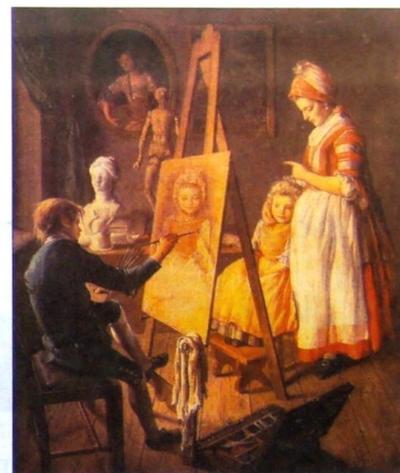
чёрная

О работе художника-живописца красками принято говорить: «пишет картину».

А. Пластов. Коля рисует

И. Фирсов.
Юный живописец

Пишет живописец на листе бумаги, на картоне или холсте.

Чтобы работать акварельными красками, нужна мягкая кисточка с острым кончиком.

И конечно, нужна палитра. Она должна быть белой, чтобы своим цветом не отвлекать от смешивания красок и получения правильного цвета.

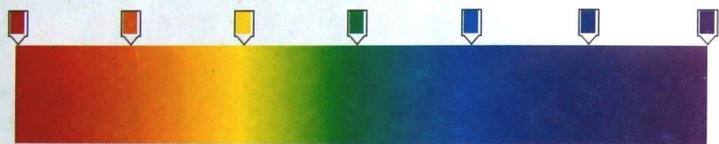

Цвета радуги расположены в определённом порядке. Запомнить последовательность цветов в радуге тебе поможет цветная фраза.

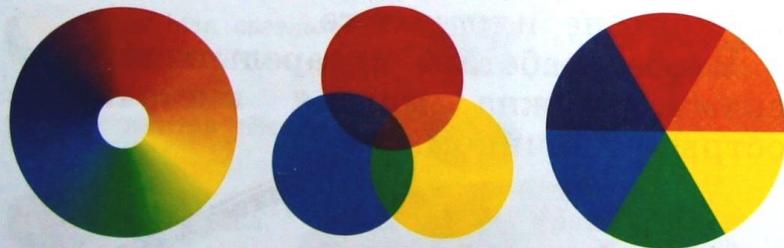
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Первая буква каждого слова обозначает цвет.

Цвета радуги составляют спектр.

Расположение цветов радуги по кругу называется **цветовым кругом**.

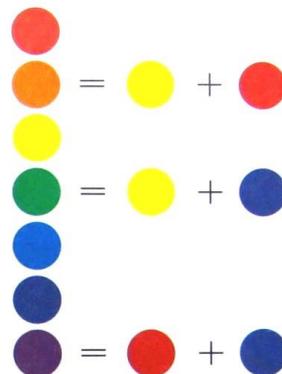

В цветовом круге есть три основных цвета, которые великий итальянский живописец Леонардо да Винчи называл простыми, потому что они «не составлены и не могут быть составлены путём смешения других красок».

Твоя мастерская

ПОЛУЧИ из трёх основных цветов цвета спектра.

НАПИШИ акварелью радугу-дугу. Располагай радугу красиво и свободно на листе. Пусть краски радуги плавно переходят один в другой, образуя новые цвета.

СОЗДАЙ портрет сказочного цветка из сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». Продумай, какой формы, размера был каждый лепесток, исполнявший желания.

Памятка

Художник — человек, который умеет видеть необычное в обычном, наблюдая за окружающим его миром. Свои мысли, идеи он выражает с помощью художественных материалов.

Гуашь — водорастворимые краски, густые, как сметана, и непрозрачные.

Для работы гуашью нужны жёсткие кисточки — щетинные, синтетические.

белая

жёлтая

алая

краплак

зелень
изумрудная

синяя

коричневая

чёрная

Памятка

Следи за тем, чтобы кисточка была чистой перед тем, как ты будешь набирать очередной цвет из баночки.

Не оставляй краски открытыми после работы. Гуашь не должна засыхать в баночке. Если ты заметил, что краска начинает твердеть, после работы залей в баночку воды и поплотнее закрой крышкой. Краска впитает воду и станет мягче.

Твоя мастерская

НАУЧИСЬ писать цветы старинной городецкой росписи. Соблюдай этапы росписи.

Памятка

Тёмная разживка выполняется краплагом на всех элементах росписи, кроме синих и зелёных. На синих элементах тёмная разживка выполняется тёмно-синим цветом. На зелёных листиках используется чёрный цвет.

СОСТАВЬ из элементов городецкой росписи свой узор в полосе.

ПРИДУМАЙ для узора название. Какой предмет можно украсить твоим узором?

Декоративная работа

Жители Хохломы изготавливают посуду из дерева. Хохломская роспись по дереву радует нас золотыми, красными цветами.

ПОДУМАЙ, почему хохломскую посуду называют «золотая хохлома». **РАССКАЖИ**, как труд и талант народных мастеров превращают обычные миски, солонки, ковши в «золото».

УЗНАЙ, как с помощью Интернета и других источников информации **УЗНАЙ**, как изготавливаются хохломские изделия. **РАССКАЖИ** одноклассникам об основных этапах.

Твоя мастерская

НАУЧИСЬ выполнять главные элементы орнамента хохломской росписи «травка».

«Осочки» «Травинки» «Капельки» «Усик» «Завиток»

СОЧИНИ орнамент в полосе. Соблюдай в работе последовательность.

ПРИДУМАЙ для узора название. Для украшения каких предметов можно было бы применить твой узор?

Памятка

Все элементы хохломской росписи выполняют сразу кистью, без предварительного рисунка карандашом.

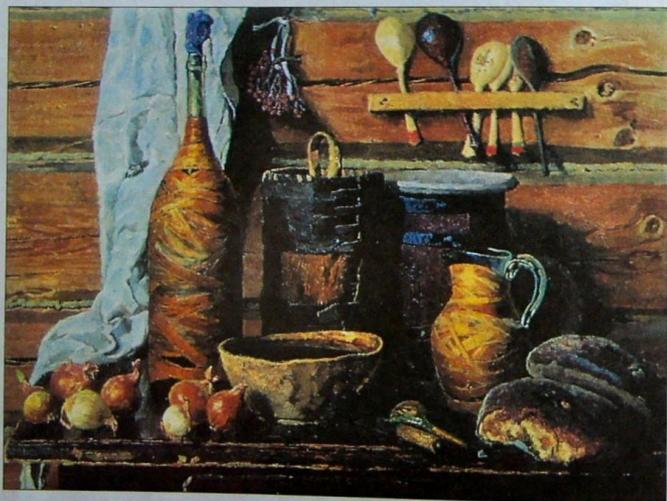
ОСЕННИЕ ПОДАРКИ. ОВОЩИ

Лепка. Рисование с натуры

Художники восхищаются красотой окружающих предметов.

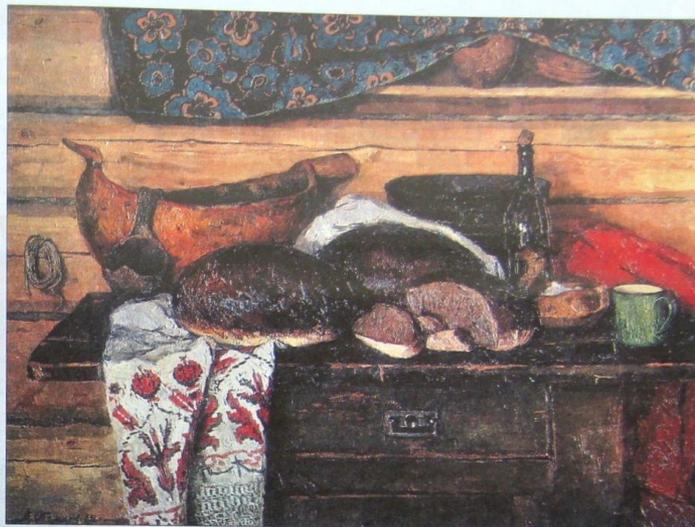
В жизни мы редко видим каждый предмет отдельно, чаще они бывают вместе — группами.

Рисую группы предметов, художники рассказывают о жизни людей даже в тех случаях, когда не изображают их в картине.

В. Стожаров. Квас

Натюрморт — это картина, на которой изображены домашняя утварь, плоды, цветы, дичь, дары моря и другие предметы.

 В. Стожаров.
Хлеб, соль
и братина

В. Стожаров.
Чай с калачами

 РАССМОТРИ картины Владимира Стожарова. **РАССКАЖИ**, о чём они повествуют. Чем восхищается художник?

НАЗОВИ группы предметов, которые ты видишь в классе, дома, в библиотеке, в магазине, на улице, в лесу.

Каждый овощ имеет форму. Овощи по своим очертаниям и силуэту похожи на различные геометрические фигуры.

Прямоугольник

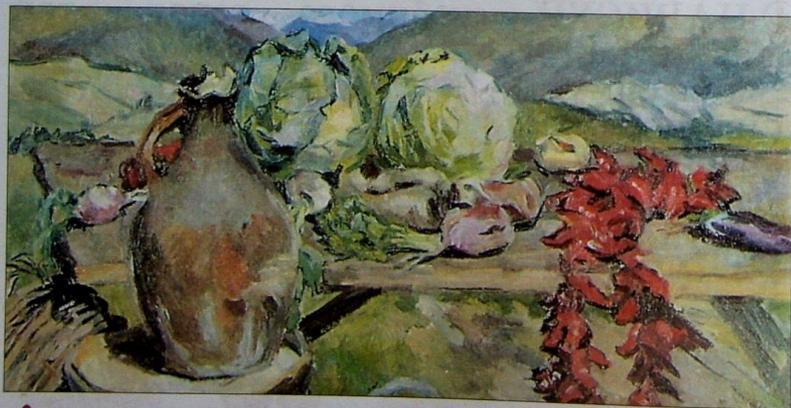
Треугольник

Круг

ПОСМОТРИ на фрагмент (небольшую часть) картины, нарисованной художником с натуры. Предметы, которые он рисовал, находились перед ним. Он любовался ими и изображал их так, как в данный момент видел.

 А. Лентулов. Овощи. Натюрморт. Фрагмент

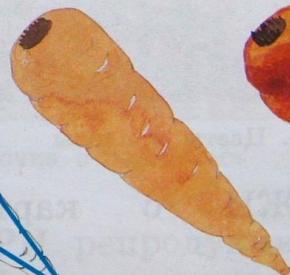
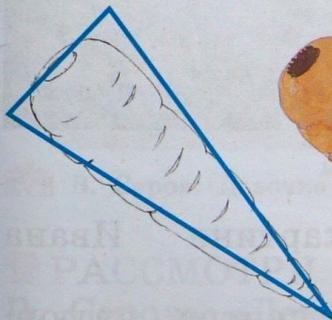
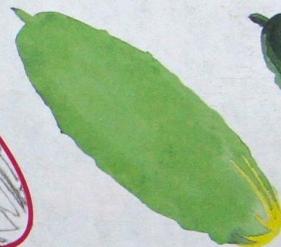
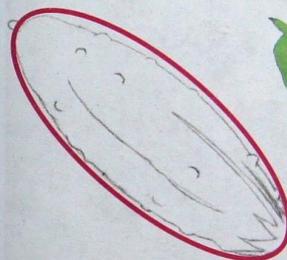

8 Твоя мастерская

Форма каких овощей тебе нравится больше? Почему?

НАПИШИ с натуры 2—3 овоща разной формы акварелью, руководствуясь памяткой. Пользуйся палитрой.

Памятка

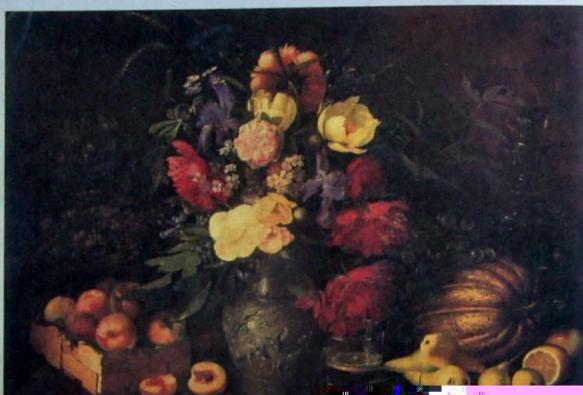

1. Определи общий (локальный) цвет овощей.
2. Проложи второй слой краски, оставив светлой освещённую сторону.
3. Проложи третий слой краски там, где расположена тень.

ОСЕННИЕ ПОДАРКИ. ФРУКТЫ

Рисование с натуры

Часто предметы, изображённые в картинах, помогают художникам полнее и лучше рассказать о том, как жили люди раньше или как они живут сейчас.

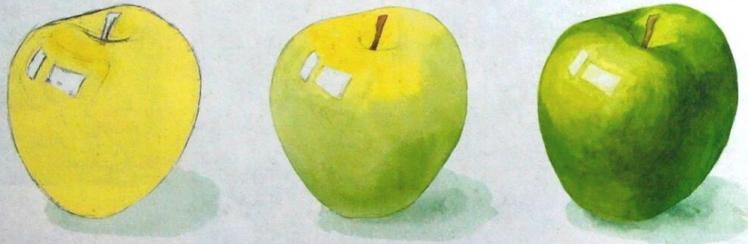

Памятка

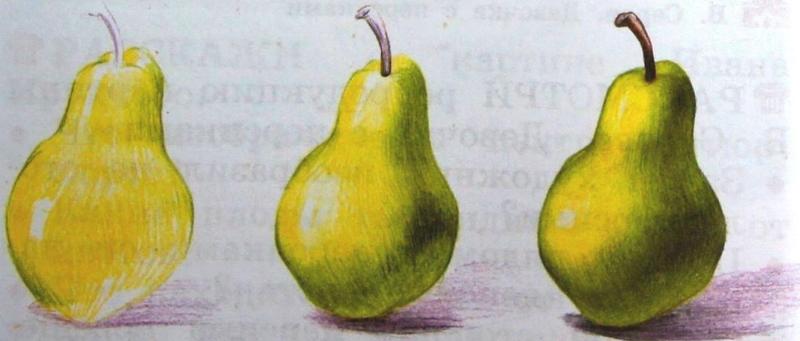
Последовательность рисования фруктов.

Гуашь. Приём «раздельный мазок»

Акварель. Приём «последовательное наложение слоёв»

Цветные карандаши. Приём «вливание цвета в цвет»

Твоя мастерская

РАССМОТРИ три яблока. Чем они отличаются друг от друга?

На какое геометрическое тело похожа форма яблока и чем отличается от него? Какие особенности формы есть у каждого яблока?

НАПИШИ любимые фрукты. Выбери художественные материалы и приём. Пиши «вкусными» цветами. Пользуйся палитрой.

Памятка

1. Нарисуй контур.
2. Подбери основной цвет. Закрась фрукт. Блик оставь незакрашенным.
3. Составь другие цвета, которые преобладают во фрукте. Эти цвета накладывай по ещё влажной поверхности, вливая одну краску в другую.
4. Последними в рисунке напиши тени на боку и во впадине. Тонким концом кисти наметь плодоножку, завязь и другие детали.

СКАЗКА ПРО ОСЕНЬ

Рисование на тему

В своих картинах знаменитые русские художники показывают красоту русской природы.

Есть живописцы, которые всё своё творчество посвятили изображению природы. Мы называем их **пейзажистами**. Среди них — замечательный художник Исаак Ильич Левитан.

 И. Левитан. Золотая осень

Картина И. Левитана «Золотая осень» является украшением Третьяковской галереи. В ней художник воспевае осень в её золотую пору.

В. Поленов. Золотая осень

В пейзаже Василия Поленова мы видим плавно текущую реку, золото осенней природы, обилие света и воздуха.

Художники пишут пейзажи с натуры и по воображению, используя композицию, цвет, колорит, формат.

 РАССКАЖИ о картине, которая тебе понравилась больше всего.

ПОДУМАЙ, почему картины с одинаковым названием вызывают разные чувства. Какую роль играет цвет в каждой из картин?

 НАЙДИ интересные фотографии, иллюстрации, коллажи на тему «Золотая осень в городе». Используй старые журналы, возможности Интернета. Поделись с одноклассниками своими впечатлениями от находок.

Художник, создавая картину, на полотне определённой формы располагает элементы (небо, лес, море, людей, здания) так, чтобы получилось единое целое. Такое соединение всех частей картины на основе определённой идеи называется **композицией**.

Памятка

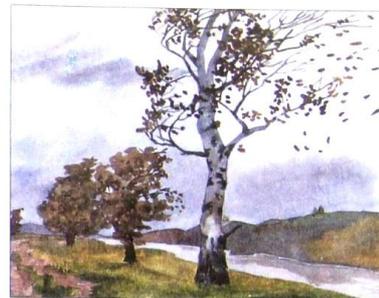

Последовательность выполнения акварелью композиции на тему «Поздняя осень»

Твоя мастерская

ВСПОМНИ и **РАССКАЖИ**, как опадают листья в ясный, солнечный, безветренный день. Что изменилось в пасмурную, ветреную погоду?

Какой листопад изображён на каждом рисунке? **ОПИШИ**.

СОЧИНИ, а затем **НАПИШИ** картину «Листопад». Используй приём «раздельный мазок».

! **НАПИШИ** одну и ту же картину природы в разном состоянии: в ясный, солнечный день и в пасмурную, ветреную погоду.

Памятка

Последовательность изображения Снегурочки

Твоя мастерская

НАПИШИ празднично наряженную ёлку. Дополни изображение хороводом вокруг ёлки, фигурами Деда Мороза и Снегурочки.

Памятка

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the monthly budget. It includes categories for housing, utilities, food, and entertainment. The goal is to allocate funds wisely to avoid overspending and to save for future needs.

The third section covers the topic of debt management. It offers strategies for paying off credit cards and loans efficiently. The author suggests prioritizing high-interest debts and making consistent payments to avoid penalties and interest accumulation.

Finally, the document concludes with advice on long-term financial planning. It encourages the reader to set clear financial goals and to review their progress regularly. The author stresses that discipline and consistency are key to achieving financial stability.

КРАСОТА ВОКРУГ НАС. ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Рисование с натуры

Цветы создают красоту вокруг нас. Бесчисленное множество цветов (полевые, садовые, комнатные) украшает природу, быт человека, радует глаз.

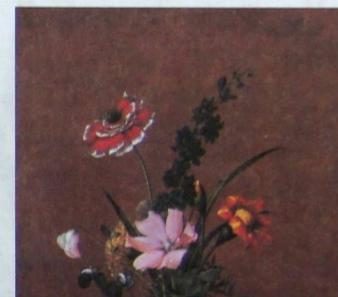
Художники часто изображают на своих картинах цветы.

Гуго ван дер Рус.
Натюрморт

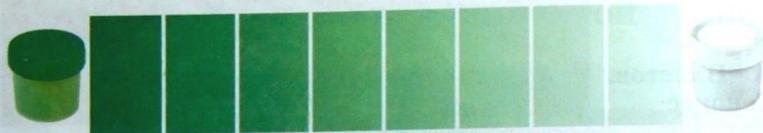
К. Купецио.
Анютины глазки

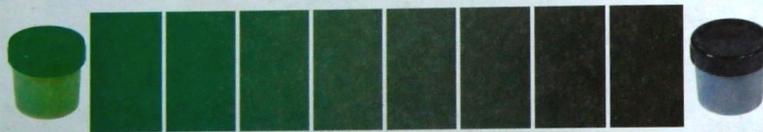

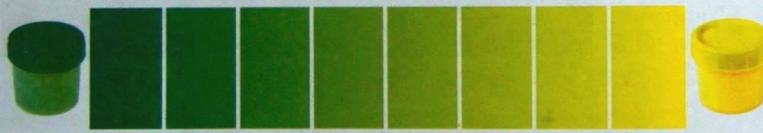
Летом в природе много зелёного цвета. И он такой разный. Смешивая одну краску с другой, можно получить новые цвета или оттенки одного цвета.

Смешивание зелёной краски с белой

Смешивание зелёной краски с чёрной

Смешивание зелёной краски с жёлтой

Смешивание зелёной краски с синей

8 Твоя мастерская

Расскажи о зелёном цвете на картинах художников.

И. Левитан. Луг на опушке леса. *Фрагмент*

А. Дейнека. После дождя. Озеро Сенеж. *Фрагмент*

И. Левитан. Берёзовая роща. *Фрагмент*

А. Куинджи. Берёзовая роща. *Фрагмент*

НАПИШИ картину «Моё лето». Размести людей, животных, предметы так, чтобы им не было тесно или слишком свободно на листе бумаги.

В. С. КУЗИН, Э. И. КУБЫШКИНА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебник

2 класс

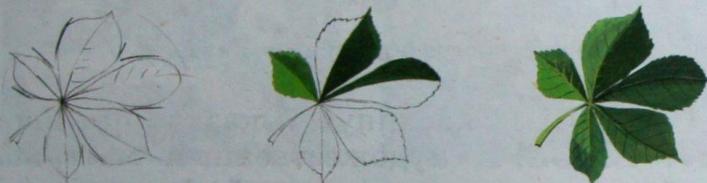
СЫПЛЮТСЯ С ДЕРЕВА ЛИСТЬЯ ПОБЛЁКШИЕ...

Рисование с натуры

Твоя мастерская

◆ **РАССМОТРИ** изображения осенних листьев. **НАЗОВИ** основной цвет осеннего листика и его оттенки, использованные художником.

Памятка

Последовательность рисования гуашью листа каштана

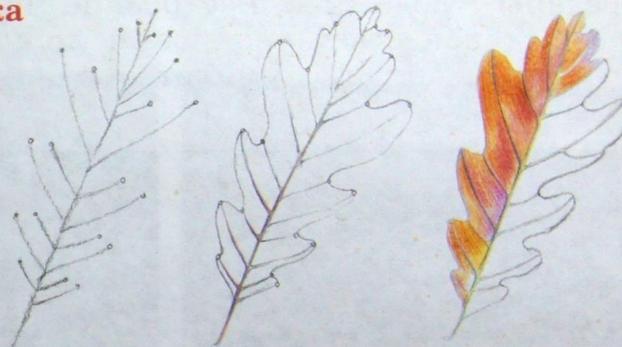
Последовательность рисования акварелью листа рябины. Способ — вливание цвета в цвет

◆ **СРАВНИ** осенние листья на ощупь. **РАССКАЖИ**, чем отличается фактура листовых пластин. **ВЫБЕРИ** художественный материал, наиболее подходящий фактуре каждого листика.

■ **НАРИСУЙ** с натуры карандашом осенние листья. **ОПРЕДЕЛИ** форму пластины, расположение черешка. **ВЫБЕРИ** лист бумаги нужного формата.

Памятка

Последовательность рисования цветными карандашами листа дуба

● **НАПИШИ** осенние листья. Используй разные оттенки основного цвета. **СОСТАВЬ** из этюдов осенних листьев единую композицию.

Памятка

1. Тонкими линиями наметь ширину и высоту листика.
2. Нарисуй главную жилку и черешок.
3. Нарисуй форму листика.
4. Прорисуй мелкие зубцы на пластине листа. Наметь боковые жилки.
5. Подбери основной цвет листика. Залей им рисунок.
6. Добавь оттенки, вливая их в основной цвет.

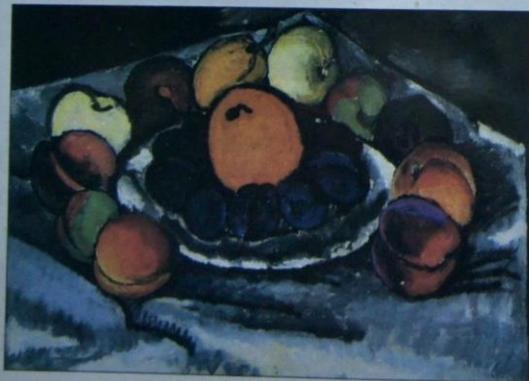
Лепка

Красоту самых разнообразных предметов быта, плодов земли, цветов стремились передать в своих работах многие художники.

Мастером натюрморта был русский художник Илья Машков. С необычайной выразительностью и живописностью изображал он на своих полотнах спелые фрукты, овощи, стеклянную посуду, столовые приборы, блюда.

И. Машков.
Автопортрет.
Фрагмент

И. Машков.
Фрукты
на блюде

И. Машков.
Натюрморт

И. Машков.
Ананасы
и бананы

РАССМОТРИ картины И. Машкова. Какая из картин тебе понравилась больше всего? Почему? Расскажи о ней.

ПОДУМАЙ и **СКАЖИ**, что такое натюрморт.

Как располагаются предметы в натюрморте? Что является композиционным центром натюрморта?

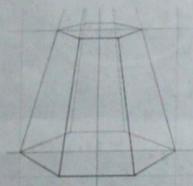
СОСТАВЬ из предметов натюрморт «Красавица-осень». **ОПРЕДЕЛИ**, какой предмет в твоём натюрморте будет главным. **СФОТОГРАФИРУЙ** его.

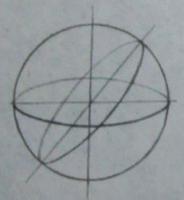
Твоя мастерская

◆ Какие изображения можно назвать объёмными, а какие — плоскими? Почему?

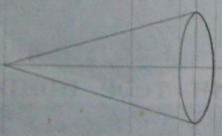
НАЗОВИ свои любимые фрукты и овощи. На какое геометрическое тело похожа их форма?

пирамида Перец. Фломастеры

шар Капуста. Пастель

конус Петрушка. Акварель

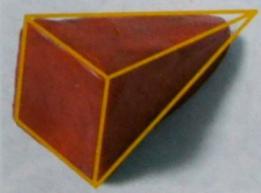

■ СЛЕПИ свои любимые овощи и фрукты. ОПРЕДЕЛИ их форму, размер.

Памятка

Последовательность лепки баклажана на основе цилиндра

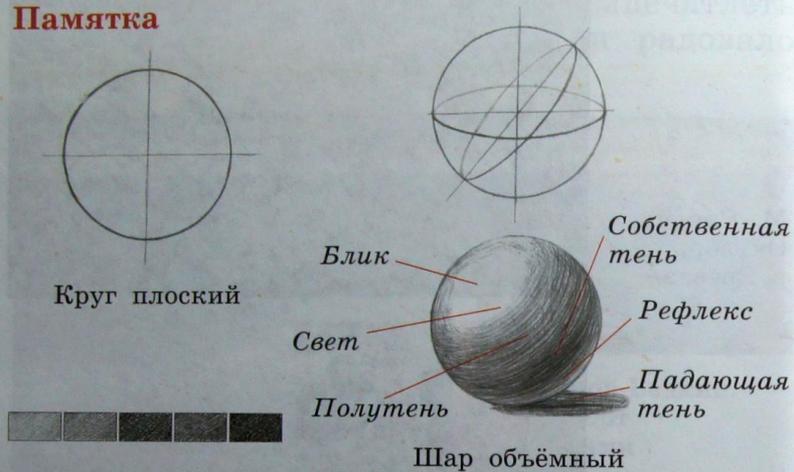

Последовательность лепки перца на основе пирамиды

Для того чтобы предметы выглядели объёмными, на них нужно изобразить светлые и тёмные места.

Памятка

Любой объёмный предмет имеет освещённую и неосвещённую сторону. Освещённая сторона называется «свет», а неосвещённая — «тень».

Понятие «свет» включает в себя блик и свет. Блик — самое светлое место на освещённой части предмета.

Понятие «тень», кроме собственной тени (это та тень, которая лежит на самом предмете), включает в себя ещё и падающую тень. Падающая тень по очертаниям напоминает сам предмет.

Рефлекс — это отражение в теневой части предмета света и цвета другой поверхности.

Место между светом и тенью называют «полутень».

Твоя мастерская

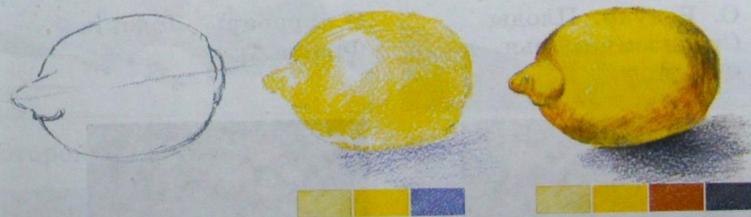
◆ СРАВНИ фрукты и овощи на ощупь. РАССКАЖИ, какая поверхность у лимона, персика, яблока. ВЫБЕРИ художественный материал, наиболее подходящий фактуре каждого фрукта или овоща.

■ НАРИСУЙ любимые овощи и фрукты в разных техниках. Передай объём.

Памятка

Последовательность изображения лука. Акварель

Последовательность изображения лимона. Цветные карандаши

Последовательность изображения персика. Пастель

Мазок — след кисти с краской, оставляемый на холсте, листе бумаги, картоне.

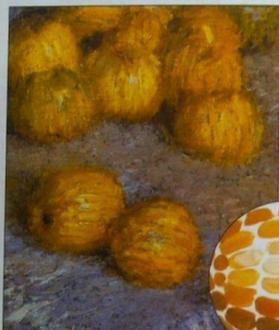
Живопись мазками зависит от приёмов художника, от задачи, которую он поставил перед собой, от особенностей природы.

Памятка

Способы нанесения мазков по форме.

О. Ренуар. Фрукты Средиземноморья. Фрагмент

И. Грабарь. Яблоки. Фрагмент

О. Ренуар. Лук. Фрагмент

А. Куприн. Натюрморт с фаянсовым кувшином. Фрагмент

Твоя мастерская

◆ **РАССМОТРИ** фрагменты натюрмортов. Как расположены мазки на предметах? Как передана фактура каждого овоща, фрукта?

■ **НАПИШИ** натюрморт. Наметь карандашом предметную плоскость (поверхность, на которой лежат предметы). Нарисуй на первом плане предмет, который располагается ближе к тебе, на втором плане — тот, что дальше. Предметы в натюрморте могут загораживать друг друга.

Памятка

Второй план

Первый план

Третий план

● **НАПИШИ** натюрморт красками в технике раздельного мазка.

СКАЗКА ПРО ОСЕНЬ

Рисование по памяти

Картину «Болото в лесу. Осень» Фёдор Васильев написал, когда жил в Крыму. Для своего сюжета он использовал старые наброски, написанные с натуры.

 Ф. Васильев. Болото в лесу. Осень

На картине изображены могучие дубы на берегу болотистого берёзового края, белые цапли на переднем и среднем планах полотна — всё это художник вынужден был навсегда оставить из-за болезни.

 РАССМОТРИ картину. Какие чувства она вызывает у тебя?

Что является композиционным центром картины? Почему ты так решил? **ОБЪЯСНИ**.

ПОДУМАЙ, почему Фёдора Васильева считали великолепным колористом.

Назови контрастные цвета, использованные художником.

ОПИШИ цветовую гамму осенних деревьев, травы, неба с тучами. Можно ли названные тобой цвета назвать «чистыми»? **ОБЪЯСНИ**, почему.

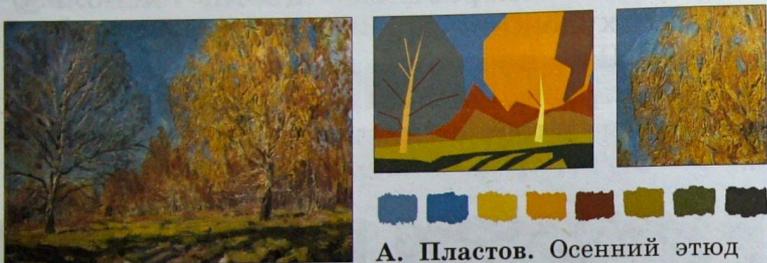
Ф. Васильев. Болото в лесу. Осень. Фрагменты

И В разных источниках информации **НАЙДИ** историю жизни Ф. Васильева. **РАССКАЖИ** одноклассникам.

Цвет играет важнейшую роль при воплощении замысла.

Тёплые и холодные цвета в искусстве выражают не только реальное состояние природы, но и отношение к ней автора картины.

А. Пластов. Осенний этюд

В. Борисов-Мусатов. Осенняя песнь

В. Борисов-Мусатов. Куст орешника

Твоя мастерская

◆ **РАССМОТРИ** произведения художников. Какой элемент пейзажа является композиционным центром в каждой из картин? Где он расположен? **ОБЪЯСНИ**, почему ты так решил.

Какие детали помогают нам больше узнать о замысле художника?

ОПИШИ цветовое решение каждого пейзажа.

■ **НАПИШИ** осенний пейзаж «Сказка про осень». **ПОДУМАЙ**, какие элементы пейзажа помогут тебе передать сказочность осенней поры. **ВЫБЕРИ** художественный материал согласно твоему замыслу.

Памятка

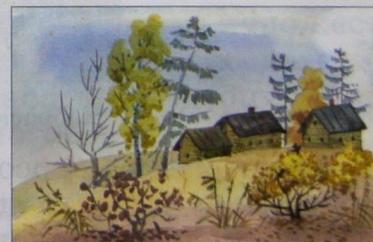
Второй план

Первый план

Третий план

В мире существует много красивых рыб. У них разные хвосты и плавники, а рисунок чешуи похож на узор.

В. Ватагин.
Рыбка. Керамика

В. Ватагин.
Рыбка. Керамика

Рыбка. Фото

А. Матисс. Красные рыбы

РАССМОТРИ произведения художников. **РАССКАЖИ**, как художники изображали рыбок.

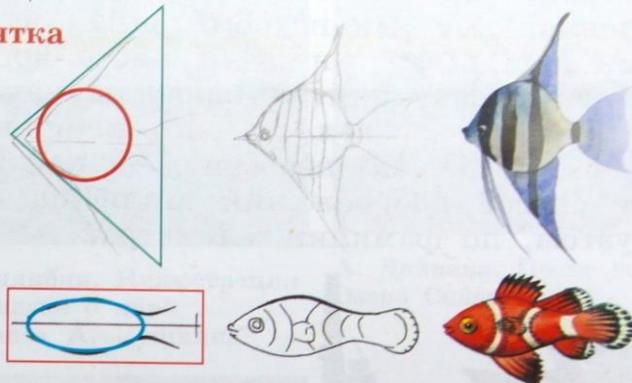
Какие средства художественной выразительности использовали художники?

Твоя мастерская

■ ВЫПОЛНИ наброски аквариумных рыбок. Правильно **ОПРЕДЕЛИ** форму, размер, цвет.

Памятка

Последовательность рисования рыб с натуры или по памяти

● НАПИШИ композицию «Рыбки в аквариуме», используя смешанную технику — акварель и восковые мелки.

Памятка

Обозначь форму аквариума. Определи линию воды.

Восковыми мелками изобрази рыбок. Начиная работать с центра листа. Используй приём «загораживания». Передай фактуру поверхности рыбок. Чтобы линии были ярче, нажимай сильнее на мелок. Чтобы мелок не ломался, держи его близко к острому концу.

Воду изобрази акварелью. Воспользуйся толстой кистью. Тонкой кистью дорисуй водоросли, песок, камушки.

Рисование с натуры

Цветущие растения вдохновляли многих художников на создание картин.

М. Сарьян. Полевые цветы

А. Герасимов. Пионы

М. Сарьян. Цветы

М. Сарьян. Пионы

ОПИШИ, какие чувства вызывают у тебя цветы. **РАССКАЖИ** о художественных приёмах, использованных живописцами.

Твоя мастерская

ПРОДУМАЙ композицию «Мои любимые цветы». **СДЕЛАЙ** подготовительный рисунок — набросок простым карандашом. **ОПРЕДЕЛИ** цветовую гамму.

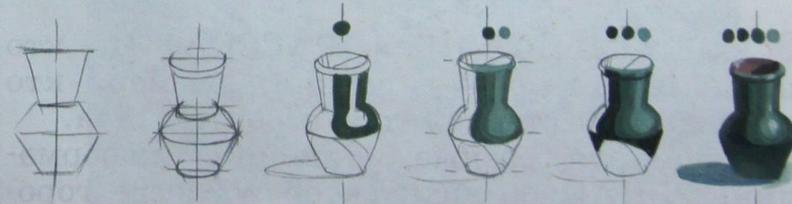

Букет с нарциссами.
Акварель

Полевые цветы. Гуашь

ВЫБЕРИ художественный материал и **НАРИСУЙ** с натуры букет твоих любимых цветов в вазе. Пользуйся палитрой.

Памятка

Последовательность выполнения вазы

Тоновый контраст — это резко выраженное отличие цветов по светлоте (светлее, темнее).

А. Куинджи. Берёзовая роща

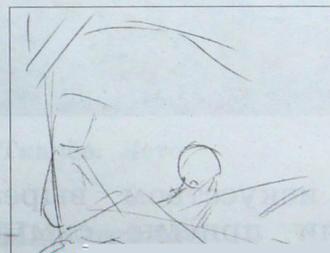
Твоя мастерская

◆ **НАЗОВИ** художественно-выразительные средства живописи. **РАССКАЖИ** о цвете в живописи как художественно-выразительном средстве. Приведи примеры.

■ **ВЫБЕРИ** художественный материал: гуашь, акварель, тушь и перо, тушь и кисть, восковые мелки и **НАРИСУЙ** или **НАПИШИ** картину «Лето красное».

Рисуй картину, слушай музыку. Она поможет тебе выполнить задание.

Памятка

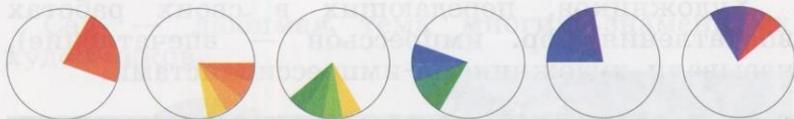
В. С. КУЗИН, Э. И. КУБЫШКИНА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

И С

Нюанс — оттенок, едва заметный переход. Отношения цветов, находящихся рядом в цветовом круге, называют **нюансными**.

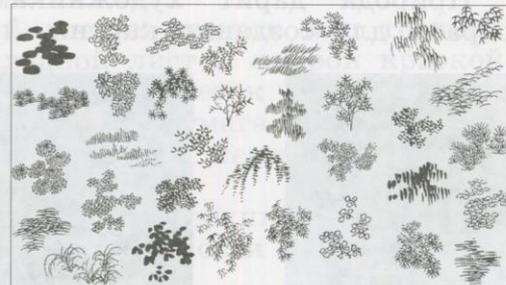

Чем ближе цвета, тем тоньше нюанс. Чтобы получить более нюансные отношения цветов, их смешивают, пока различает глаз.

Твоя мастерская

▲ **РАССКАЖИ** о цветах в саду. **ПОКАЖИ** разнообразие растений через разнообразную фактуру, используя перо и тушь.

Неизвестный мастер. Сад горчичных семян. Китай

■ **НАРИСУЙ** любимый уголок сада. **РАССКАЖИ** о цветовой гамме — сочетании цветов в задуманной тобой композиции.

● **ВЫПОЛНИ** композицию «Сад моей мечты», используя смешанные техники.

Памятка

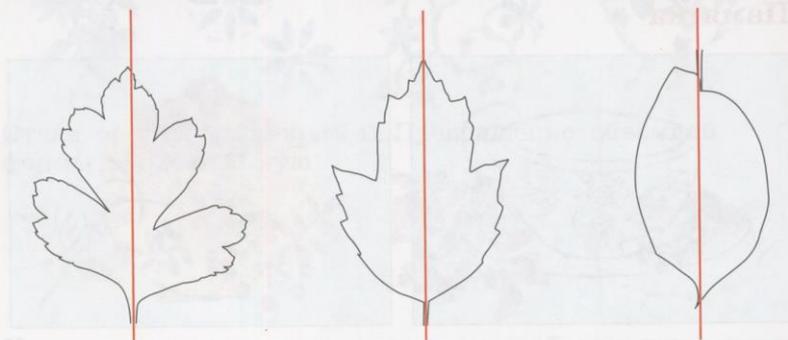
В смешении соблюдай последовательность: сначала веди работу в одной технике, а потом — в другой. Смешение техник основано на их совместимости и взаимном дополнении.

Самое выразительное сочетание техник — **акварель и тушь с пером**. Оно включает в себе, с одной стороны, достоинства живописи, с другой — достоинства графики.

Рисование с натуры

8 Твоя мастерская

▲ РАССМОТРИ фото листьев. Совпадут ли половинки листьев, если их сложить по центральной жилке?

ПОЛОЖИ перед собой осенние листья с разных деревьев, СОГНИ их по центральной жилке. РАЗДЕЛИ листья на две группы: симметричные и несимметричные.

Памятка

Линию сгиба (середину) симметричных предметов называют **осью симметрии**.

■ ВЫПОЛНИ рисунок листа клёна простым карандашом.

Памятка

Последовательность рисования листа клёна

● ВЫБЕРИ любой из способов работы акварелью. ВЫПОЛНИ рисунок листа клёна в цвете.

Памятка

Алла-прима

Лессировка

Пуантилизм

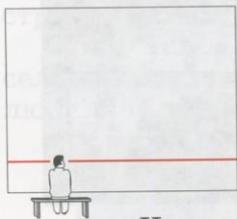
По сырой бумаге

Пейзаж — это изображение природы, вида местности, ландшафта.

Работа над пейзажем начинается с определения положения горизонта. **Линию горизонта** наблюдатель всегда видит на уровне глаз. На берегу моря — это граница между небом и землёй.

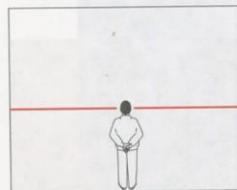
Памятка

Низкая линия горизонта

А. Дейнека.
Вечер

Средняя линия горизонта

В. Сидоров.
Праздник. Фрагмент

Воздушная перспектива возникает потому, что все предметы в природе разделены слоями воздуха. Отдалённые детали пейзажа кажутся голубоватыми и нечёткими, а контуры ближних предметов смотрятся резко и сами предметы — объёмными, многоцветными. Если нарисовать каждый план пейзажа на отдельном листе кальки и наложить их друг на друга, то получится модель воздушной перспективы.

Третий план

Второй план

Первый план

Твоя мастерская

РАССКАЖИ, как изменяется цветовая гамма пейзажа по мере приближения к линии горизонта.

НАРИСУЙ себя в пейзаже «Мой любимый уголок природы». **ВЫБЕРИ** в соответствии с замыслом художественные материалы и выразительные средства.

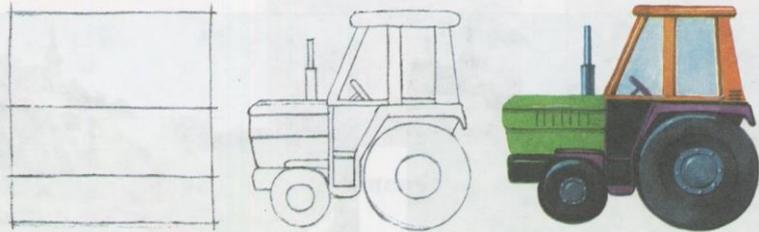
МАШИНЫ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА

Рисование с натуры

8 Твоя мастерская

▲ ВСПОМНИ последовательность выполнения плоскостного изображения предметов. **ВЫПОЛНИ** конструктивный рисунок любого вида транспорта.

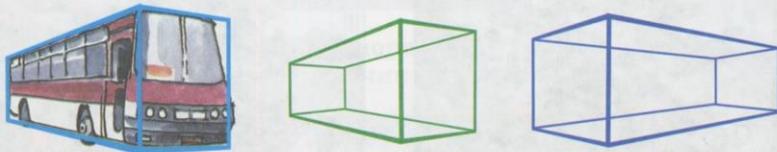
Памятка

Последовательность рисования игрушечного трактора

■ **ВЫПОЛНИ** конструктивный рисунок любого вида транспорта на основе параллелепипеда.

Памятка

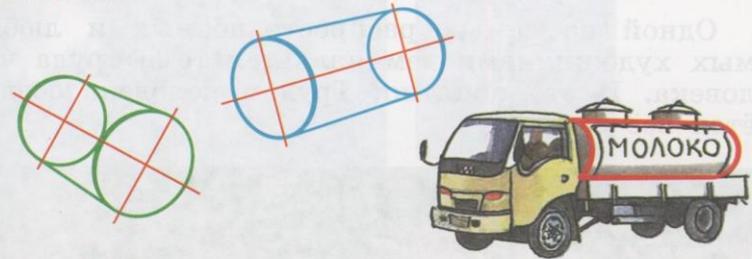

Азбука изобразительного искусства

■ **ВЫПОЛНИ** конструктивный рисунок любого вида транспорта на основе цилиндра.

Памятка

В. С. КУЗИН

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебник

4 класс

ДРОФА

ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Рисование с натуры

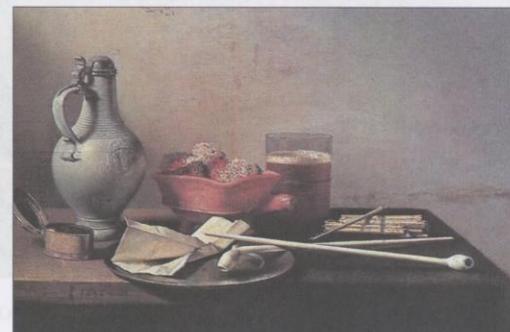
Натюрморт — это изображение различных предметов, вещей, объединённых в группу конкретным сюжетом. В переводе с французского языка «натюр» — это «природа», «морт» — «мёртвый». Картины, изображающие неживые предметы, называют натюрмортом.

Возник этот жанр в конце XVI — начале XVII века в Голландии и Испании. Это было время открытия художниками красоты мира вещей и природы, любования их разнообразием и богатством.

Наиболее известными мастерами голландского натюрморта были Питер Клас (ок. 1597—1661) и Виллем Хеда (1594—1680).

П. Клас.
Завтрак
с ветчиной

П. Клас. Трубки
и жаровня

Голландский натюрморт — это небольшие по размеру картины, изображающие завтраки, как правило не отличающиеся ни роскошью, ни обилием еды. Поражает ощущение материальности изображённых предметов. Каждый предмет обладает своим характером, выявлены все свойства его формы и своеобразие фактуры.

Предметы показаны так, что ощущается как бы внутренняя жизнь вещей, поэтому голландцы называли натюрморт «тихая жизнь», а не «мёртвая природа». Гармония и единство колорита, связь всех элементов в этих натюрмортах достигнуты благодаря умелому использованию художественно-выразительных средств: линии, формы, цвета и света, композиции.

Во Фландрии XVII века знаменитым мастером натюрморта был помощник Пауля Рубенса Франс Снейдерс (1579—1657). Его натюрморты служили декоративным украшением больших богатых интерьеров, и поэтому картины обычно были большого размера.

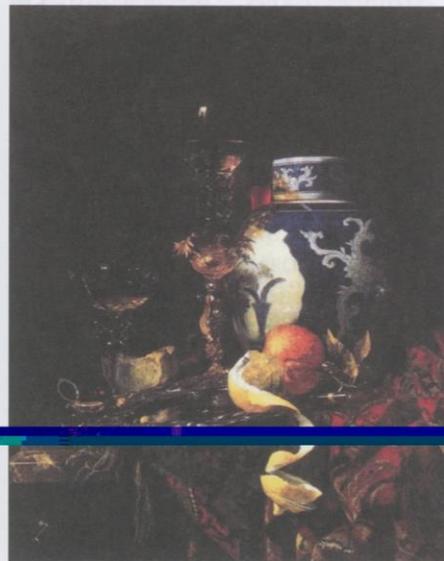

Ф. Снейдерс. Фруктовая лавка

Ф. Снейдерс. Фрукты в чаше на красной скатерти

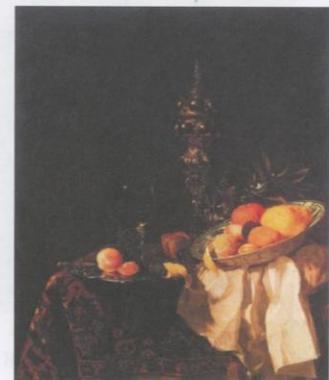
Голландский художник Виллем Кальф (1629—1693) отбирал для своих картин дорогие, изысканные предметы.

В. Кальф. Натюрморт

В. Кальф. Натюрморт

В. Кальф. Натюрморт

РАССКАЖИ, что такое натюрморт. Какие картины, изображающие натюрморты, ты знаешь?

ПОДУМАЙ, какими средствами добиваются художники выразительности, художественной образности в своих натюрмортах. Что ты можешь сказать о цвете, колорите и композиции натюрмортов?

Во Фландрии XVII века знаменитым мастером натюрморта был помощник Пауля Рубенса Франс Снейдерс (1579—1657). Его натюрморты служили декоративным украшением больших богатых интерьеров, и поэтому картины обычно были большого размера.

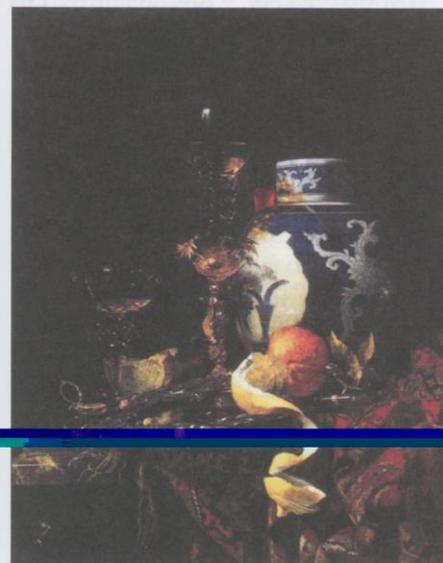

Ф. Снейдерс. Фруктовая лавка

Ф. Снейдерс. Фрукты в чаше на красной скатерти

Голландский художник Виллем Кальф (1629—1693) отбирал для своих картин дорогие, изысканные предметы.

В. Кальф. Натюрморт

В. Кальф. Натюрморт

В. Кальф. Натюрморт

РАССКАЖИ, что такое натюрморт. Какие картины, изображающие натюрморты, ты знаешь?

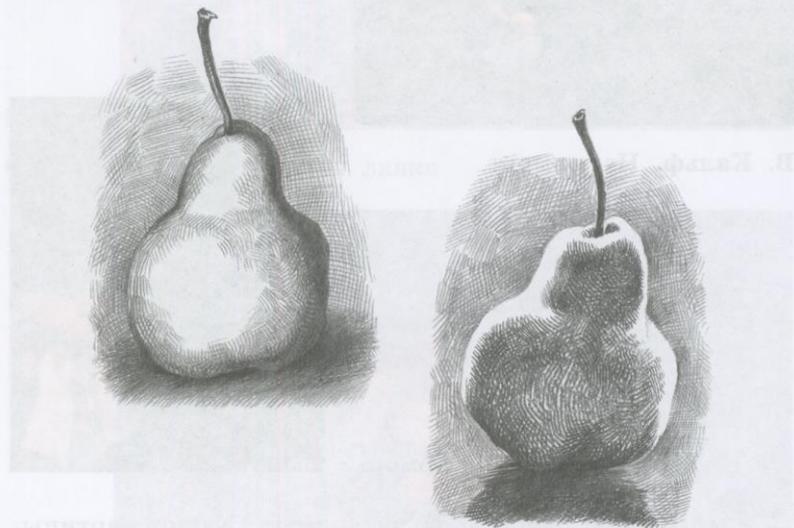
ПОДУМАЙ, какими средствами добиваются художники выразительности, художественной образности в своих натюрмортах. Что ты можешь сказать о цвете, колорите и композиции натюрморта?

Видеть и рассматривать предметы окружающего мира мы можем только с помощью источников света. Это могут быть естественные источники — солнце и луна или искусственные — электрический свет, свет свечи или костра.

Свет, распространяясь по форме, имеет различные оттенки — от самого светлого до самого тёмного. Для того чтобы научиться изображать эти оттенки, надо усвоить понятие светотени.

Светотень — это распределение света на поверхности предмета, которое зависит от формы предмета, характера поверхности (гладкая, шероховатая и т. п.), окраски и освещения, расстояния от зрителя до предмета.

Когда свет падает на предмет спереди, он выглядит плоским и ярким.

Когда источник света находится сзади, предмет воспринимается как тёмный силуэт.

Твоя мастерская

■ ПОДУМАЙ и РАССКАЖИ, как изменится передача светотени на предметах на первом, втором и третьем плане.

Памятка

Передача светотени на предметах зависит от их удалённости от источника света. Степень освещённости предмета показывает нам тон. Слово «тон» переводится как «напряжение», у художников это слово означает характеристику света в изображении.

Чем ближе находится предмет к источнику освещения и сильнее свет, тем темнее тень и сильнее контраст. Вдали от источника света tonальные отношения образуют слабый тон — мягкие отношения светлого и тёмного.

■ ВЫПОЛНИ зарисовки двух-трёх фруктов или овощей:

- положи фрукты (овощи) на белый лист бумаги;
- нарисуй фрукты (овощи) по свету;
- нарисуй фрукты (овощи) против света;
- нанеси светотень на фрукты (овощи) при боковом освещении.

При передаче светотени цветом есть свои правила.

Свет по характеру различают двух основных видов — тёплый и холодный.

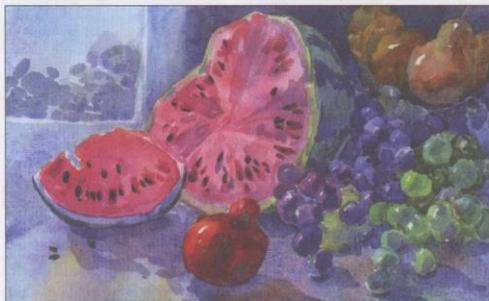
Свет электрической лампочки тёплый. Если поднести к лампе белый лист бумаги, свет равномерно окрасит его в жёлтый цвет. При этом

8 Твоя мастерская

▲ РАССМОТРИ этюды натюрморта, выполненные разными материалами. ОПРЕДЕЛИ, при каком освещении выполнен каждый из них.

Памятка

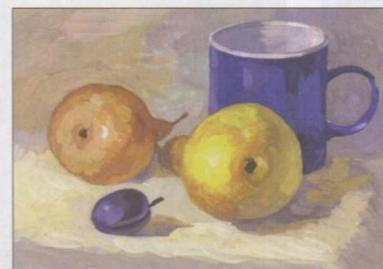
Тени нельзя делать чёрным цветом. Они состоят из множества цветных оттенков.

■ Используя знания о принципах тёпло-холодных отношений света и тени, ВЫПОЛНИ натюрморт из двух-трёх фруктов (овощей) в цвете при дневном освещении, при искусственном освещении.

Работай мазками, клади их по форме. Каждым мазком подчёркивай форму фруктов (овощей).

Памятка

Последовательность выполнения натюрморта гуашью в технике мазка

ПОМНИ, если свет светлый и тёплый — тень тёмная и холодная.

Если свет светлый и холодный — тень тёмная и тёплая.

КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ. ВАЗА

Рисование с натуры

Художники очень любят писать цветы. Одним из основоположников европейского цветочного натюрморта считается нидерландский художник Ян Брейгель «Бархатный» (1568—1625).

Я. Брейгель.
Цветы

Я. Брейгель. Букет

Я. Брейгель. Цветы в вазе

В России развитие искусства натюрморта связано с именами художников И. Хруцкого и Ф. Толстого.

И. Хруцкий.
Цветы и плоды

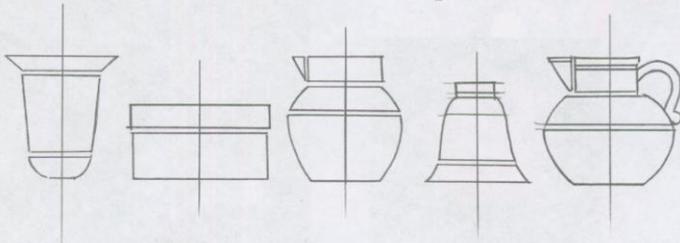
Твоя мастерская

РАССМОТРИ натюрморт испанского художника Франсиско Сурбарана (1598—1664), носившего звание главного живописца города Севильи с 1629 года.

Ф. Сурбаран. Натюрморт

▲ ОПРЕДЕЛИ, какие простые геометрические формы и тела лежат в основе каждого предмета быта.

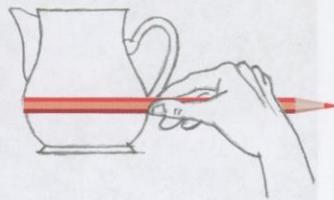
Шар, цилиндр, конусы, лежащие в основе многих предметов быта, называют телами вращения. Их изготавливали на гончарном круге.

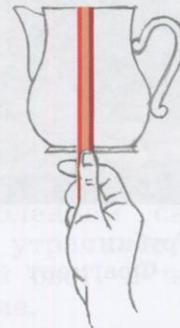
■ ВЫПОЛНИ линейно-конструктивный рисунок предметов быта. ПОМНИ, чтобы правильно нарисовать предметы, нужно точно передать их пропорции и показать характерные особенности формы.

Памятка

Чтобы измерить ширину предмета, карандаш нужно держать горизонтально в вытянутой руке, при этом край карандаша должен совпадать с границей формы предмета с левой стороны. Большим пальцем отмечается граница формы предмета справа.

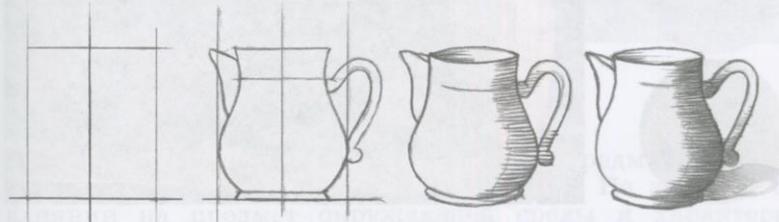

Определение ширины предмета

Определение высоты предмета

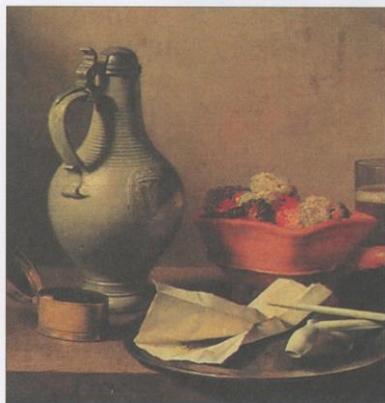
Чтобы измерить высоту предмета, карандаш нужно держать в вытянутой руке вертикально, при этом край карандаша должен совпадать с верхней границей формы предмета, а большой палец отмечает нижнюю границу предмета.

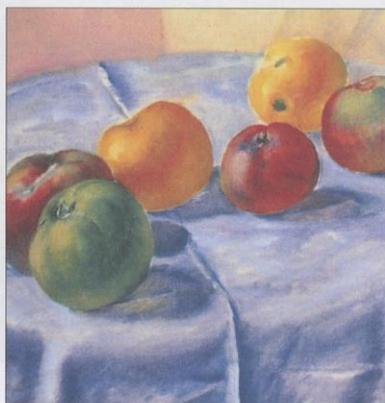
Последовательность рисования предметов быта

Цвета всех предметов в натюрморте связаны рефлексами. Рефлекс — это отражённый свет, находящийся в тени. Рефлекс имеет также цветовое качество. Рефлекс привносит в тень цвета предметов, окружающих предмет.

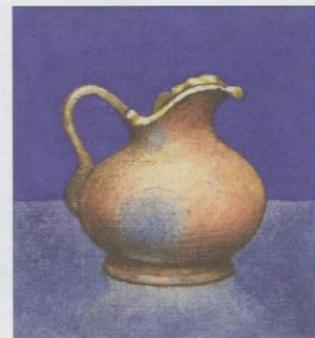
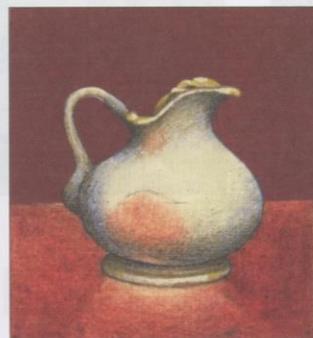
П. Клас. Трубки и жаровня. Фрагмент

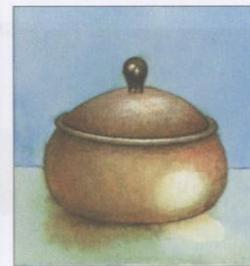
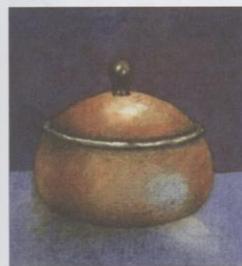
К. Петров-Водкин. Натюрморт с яблоками. Фрагмент

Цвет рефлекса зависит от цвета среды: от плоскости, на которой стоит предмет, а также от фона. Если среда тёплая, то и рефлексы будут тёплые, и наоборот.

Рефлексы по своему качеству зависят от яркости освещения. С ослаблением света сила рефлексов ослабевает или утрачивается вовсе. Рефлекс — это отражённый свет, а чем слабее свет, тем слабее и отражение.

Твоя мастерская

■ ВЫПОЛНИ объёмное изображение предметов быта разными художественными материалами. Не забывай о влиянии на предмет окружающей среды и характере освещения.

При рисовании цветов нужно помнить — они живые. «Позировать» долго они не могут, поэтому художники часто пишут цветы по памяти.

К. Коровин.
Натюрморт. Цветы
и фрукты

Изображая цветы, художник рассказывает нам о своём характере, об отношении к жизни, людям, к самому себе.

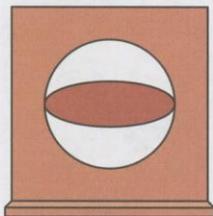

Твоя мастерская

▲ НАУЧИСЬ рисовать цветы на основе овала.

Чтобы правильно нарисовать цветы, ВОСПОЛЬЗУЙСЯ способом конструктивного рисования.

Памятка

Ромашка.
Фото

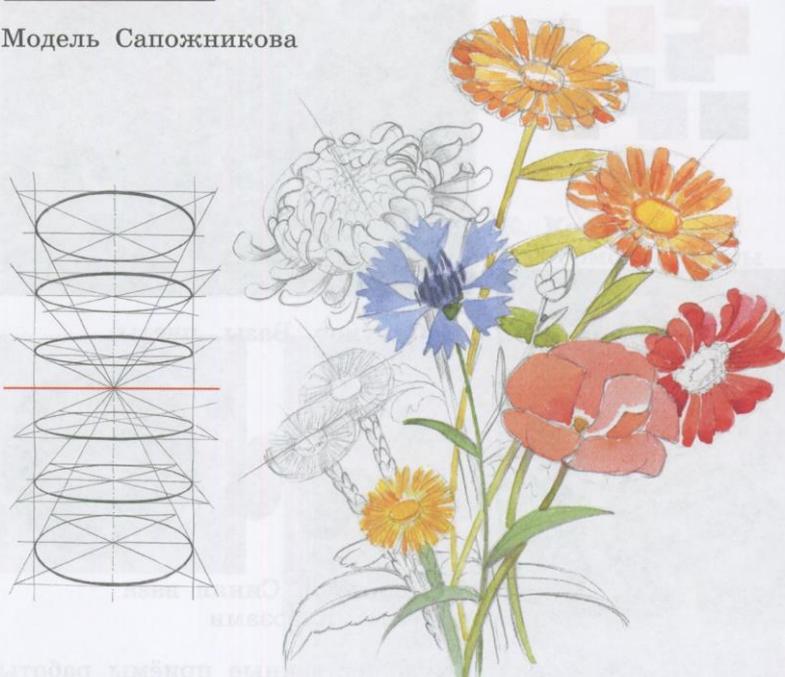

Календула.
Фото

Полевая
гвоздика.
Фото

Модель Сапожникова

ПОМНИ, при рисовании любых предметов сначала нужно наметить крупную форму, а потом изображать мелкие детали.

- Используя разные художественные приёмы, материалы, ПЕРЕДАЙ форму, размер, фактуру двух-трёх разных цветов в букете.

Твоя мастерская

▲ **РАССМОТРИ** натюрморт Яна ван Хейсума «Цветы в вазе». **ОПРЕДЕЛИ**, какие цветы расположены на первом, втором, дальнем плане. **ОБОСНУЙ** свой ответ.

Дальний план

Второй план

Первый план

Ван Хейсум.
Цветы в вазе

▲ **СОСТАВЬ** несложный натюрморт. **ОПРЕДЕЛИ** тип композиции. **ВЫПОЛНИ** композиционный набросок.

ПамяткаСимметричная
композицияАсимметричная
композиция

■ **ВЫПОЛНИ** букет из цветов, плодов и веточек деревьев с осенними листьями.

НАМЕТЬ на листе бумаги вазу и плоскость стола. Даже если твоя ваза очень большая, верх её должен быть ниже середины листа, иначе не останется места для цветов.

Памятка

Последовательность изображения ветки клёна

● **ПРОДУМАЙ** фон в композиции натюрморта.

Памятка

Фон (от франц. «поверхность, которая находится за предметами») придаёт работам впечатление глубины, помогает показать пространство.

Фон помогает сосредоточить внимание зрителя на изображаемых предметах. Без фона взгляд человека не может остановиться на предметах, он будет всё время перескакивать со стены на стол, со стола на пол, с пола на стену.

Фон помогает художнику лучше изобразить предмет. На тёмном фоне светлые предметы смотрятся светлее. На светлом фоне тёмные предметы смотрятся ещё темнее.

пример мастерства в передаче своеобразия форм, различной фактуры (материальности) предметов, световых и цветовых оттенков, рефлексов.

Вещи кухонного обихода: котлы, кастрюли, бачки — живут какой-то своей «тихой жизнью».

Ж. Б. Шарден. Атрибуты искусств

Особое место в творчестве Шардена занимают натюрморты с предметами искусств, наук. В каждом из них он изображает орудия труда, прославляя деятельность человека, его профессию, различные источники знаний и творчества.

 РАССМОТРИ натюрморт «Атрибуты искусств». Атрибут — это необходимое, существенное свойство

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

Часть I

 Натюрморт в технике алла прима по сырому

находить красивые цветовые сочетания, лепить объём, а в первую очередь находить правильное соотношение воды и краски на кисти.

 Возьмёшь много воды — цвет получится блёклым, нежным, возьмёшь много краски и мало воды — цвет станет тяжёлым, непрозрачным. Насыщенные цвета получаются только при оптимальном соотношении воды и краски на кисти.

Для акварельной живописи используют мягкие беличьи кисти, которые не нарушают верхний слой бумаги, впитывают много воды. Это позволяет писать сочными мазками, создавать размыты и затёки — специфические приёмы акварели. С помощью хорошей беличьей кисти можно писать как большие участки работы, используя объём ворса кисти до середины, так и мелкие детали, нанося на бумагу тонкие мазки её кончиком. Сильно нажимать на кисть не следует, так как ворс при таком её использовании теряет форму, можно случайно повредить бумагу металлическим крепежом кисти.

Писать акварелью следует на наклонной поверхности, чтобы лишняя вода с растворённой краской не застаивалась на листе, создавая лужи, а стекала, скапливаясь внизу красочного слоя продолговатой капелькой. Её можно собрать отжатой кистью, прислонив кончик к скопившейся воде.

Научитесь смешивать краски в поисках нужного цвета, а также, регулируя количество воды на кисти,

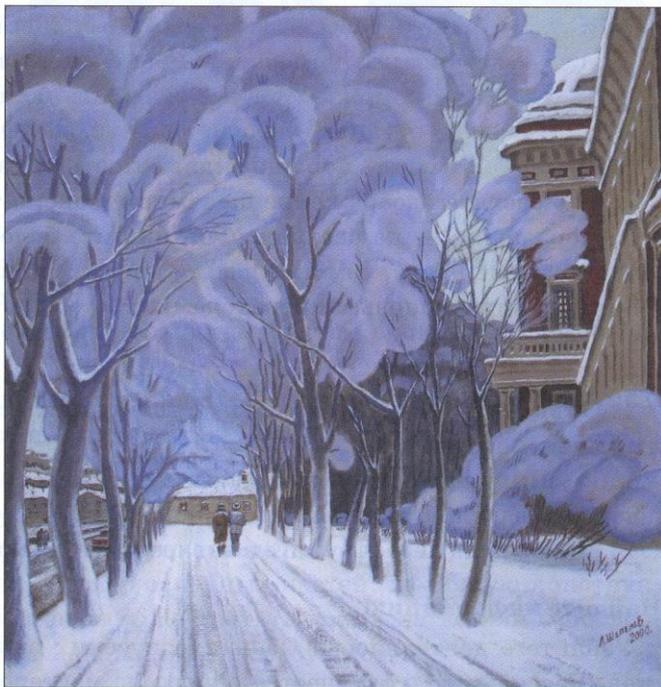
Мы пишем гуашью

Вспомните особенности работы гуашью. Назовите виды работ, которые лучше всего выполнять гуашевыми красками.

Познакомьтесь с особенностями письма гуашевыми красками.

Цветовой тон гуаши плотный. Гуашью можно перекрывать один цвет другим несколько раз, что в акварельной живописи нежелательно.

Гуашью, в отличие от акварели, можно покрывать большие плоскости, она практична, быстро высыхает, придавая цвету матовую бархатистость.

Л. Шепелев. Иней в городе

Шкала цвето-тоновых отношений

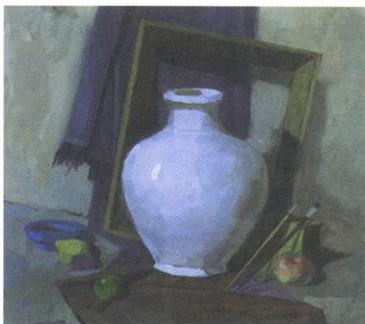
Научитесь писать гуашевыми красками. Для этого нужно подготовить плотную бумагу, жёсткие кисти разных размеров.

Палитра должна быть с углублениями — ячейками, где можно делать цветовые замеры краски до сметанообразного состояния.

1-й этап. Рисунок под гуашь выполните мягким карандашом, более тёмными линиями, чем под акварель.

Этапы живописного решения натюрморта гуашью

Законченная работа

2-й этап. Определите собственный цвет каждого предмета. Сравните предметы между собой и с фоном по цветовому тону, светлоте и насыщенности. Работу ведите от тёмных цветов к светлым, от насыщенных, ярких цветов

к малонасыщенным, бледным. Белилами надо пользоваться с осторожностью, вводить их в работу как можно позже. Это связано с особенностью гуаши высветляться по цвету после высыхания, особенно под воздействием белил.

3-й этап. Большими пятнами без живописных подробностей пропишите тени, падающие тени и полутени, свет в приведённой последовательности. Определите их форму, местоположение, цвет и тон относительно друг друга.

4-й этап. Детализация. Добавьте живописные подробности, на округлых поверхностях создайте плавный светотеневой переход.

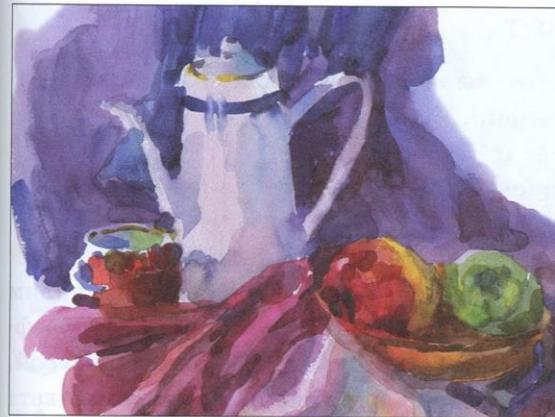
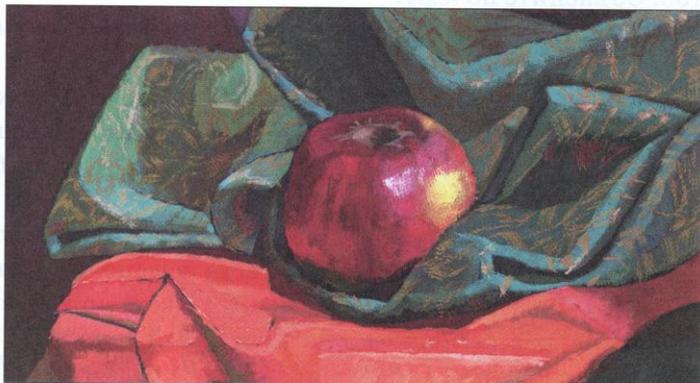

в полутеневой части, куда не попадают прямые и отражённые лучи света. Он определяет основное свойство цвета — цветовой тон.

Часто, рисуя по памяти или по представлению, мы изображаем тот цвет предмета, о котором всегда помним и воспринимаем зрительно в разнообразных условиях. Если нас спросят, какого цвета небо, мы не задумываясь ответим: «Синего», хотя его цвет в зависимости от времени года, суток и погоды меняется и может быть серым, жёлтым, оранжевым, малиновым и т. д. Так, глядя на голубую полоску леса вдаль, мы знаем, что деревья зелёные, а не синие. А ночью, когда наши глаза перестают различать цвета, мы продолжаем воспринимать деревья зелёными, а не чёрными, как видим.

Собственный цвет предмета определяется не только цветовым тоном, но и светлотой и насыщенностью. Это хорошо видно в предметах, близких по цвету. Например, мы видим разницу в зелёном цвете предметов: ярко-зелёное яблоко, тёмно-зелёный кувшин и серо-зелёная ткань. Цвет может быть светлым, тёмным или, как в музыке, «звонким», «глухим».

 Этюд яблока

 Натюрморт на цветковые отношения предметов

Научитесь изображать с натуры собственный цвет предмета.

Выполните живописные этюды нескольких предметов, одинаковых по цвету, например синей сливы, синей чашки. Определяя собственный цвет предмета, подумайте, к какому из родственных цветов он ближе: к сине-зелёному, синему, сине-фиолетовому (ультрамарины), фиолетовому. Следите за тем, чтобы цвет предметов в каждой работе был разным по оттенку и соответствовал натуре.

Ответьте на вопросы

1. В каком месте светотени мы видим локальный цвет предметов и почему?
2. Определите, в чём заключено сходство и различие между собственным цветом яблока, двух драпировок, лежащих на столе, и чашечки в натюрморте.

Свет и цвет

Вспомните, что вы знаете об изменении цвета предмета на свету и в тени. Какой цвет мы видим в полутеневой части предмета?

Познакомьтесь с тем, как влияет свет на изменение

 Изменение цвета предмета в зависимости от цвета окружения

верхности предмета. Он из холодного по оттенку станет тёплым, как цвет лучей света.

Теневые поверхности предмета в зависимости от цвета освещения тоже поменяют цветовой оттенок на противоположный световым участкам. Если свет тёплый, они станут холодными, и наоборот.

Научитесь изображать объём предмета путём передачи контрастов цвета на свету и в тени. Сделайте быстрый этюд жёлтого яблока на поверхности коричневой драпировки. Постарайтесь обнаружить коричневатосиние оттенки собственной тени жёлтого яблока и коричневато-фиолетовые оттенки падающей тени на коричневой драпировке.

Выполните упражнение на составление сложных цветовых оттенков. Учитывайте тональные отношения, освещение и рефлексы.

Познание акварельной техники живописи — это изучение законов отображения реалистической формы цветом. Чтобы добиться лучших результатов и избежать общей ошибки, которую допускают начинающие, — пестроты и примитивной раскраски, — следует ограничить

Этюд
в технике
алла прима.
Тёплое
освещение

себя небольшим набором красок. Ограниченная палитра создаёт условия, при которых необходимо искать нужные цвета посредством смешивания. Научитесь в одном цвете видеть множество оттенков, его составляющих, находить эти оттенки на палитре и гармонически сочетать в изображении.

Ответьте на вопросы

1. Как влияет свет на цвет предметов? Какие факторы влияют на цвет рефлекса в предмете?

2. Выполните задание в паре. Рассмотрите по очереди один и тот же предмет (например, красную кружку, жёлтое яблоко) в разных условиях — при тёплом освещении и при холодном. Запишите, какие оттенки приобретёт предмет в теневой поверхности и в области рефлекса в условиях холодного освещения; тёплого освещения. Проверьте друг друга.

Найдите информацию

 Посмотрите видеозапись (фотографии) светового шоу в Москве на Красной площади или балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Понаблюдайте, как меняется цвет предметов с изменением цвета освещения.

Цветовые отношения

Вспомните и назовите три основных свойства цвета.

Познакомьтесь с понятием «цветовые отношения».

На первых порах не так просто научиться получать сложные, составные цвета. Какие краски, в каких соотношениях надо взять, чтобы, допустим, получить собственный цвет предмета? Здесь важно определить не только цветовой оттенок, но и его светлоту и насыщенность. Для этого, пробуя на палитре смеси, надо смотреть на натуру и сравнивать искомый цвет с другими находящимися в постановке цветами. Этот процесс называется поиском цветовых отношений в изображении.

Нахождение локального цвета предмета не решит всей сложности стоящих задач. Надо увидеть оттенки собственного цвета в световой части, в полутени, в теневой части. Только верное сопоставление этих оттенков создаёт полное представление о цветовой характеристике предмета.

Научитесь в соответствии с натурой определять цветовые отношения между всеми участками светотени в предмете и цветовые отношения между предметами натюрморта.

Выполните с натуры натюрморт из тёплых или холодных по цвету предметов.

 1-й этап. Перед работой в цвете обозначьте блики, границы света и тени, падающие тени.

2-й этап. Наметьте цвет фона рядом с предметами.

3-й этап. Найдите цветовые отношения между предметами и фоном. Определите цвет теневых поверхностей предметов, сравнивая с фоном и между собой. Наметьте падающие тени. В теневой части предмета к цвету предмета примешивается тёмный цвет. Тени всегда сдержанные по цвету. Более живописной тень становится в области рефлекса. Отражённые от окру-

Натюрморт
на цветочные
отношения

жающих предметов и плоскостей лучи света создают рефлекс.

4-й этап. Напишите полутеневые и световые стороны предметов. Цвет предмета на свету намного светлее, чем цвет в тени.

Каждый цвет изображаемых предметов надо рассматривать как составной цвет, полученный из множества оттенков. Они появляются в результате воздействия световых лучей и определяют освещённостью (светлостью), насыщенностью. Чем точнее будут проявлены отношения тёплых и холодных цветов в работе, тем энергичнее и выразительнее будет живопись.

Ответьте на вопросы

1. Как определяют цветочные отношения в натюрморте?
2. Попробуйте дать определение понятия «составной (живописный) цвет».

3. **И** Изготовьте шаблон нежного жёлто-зелёного цвета. Подберите в программах Word или Power Point цвета для фона так, чтобы он смотрелся в одном случае светлым, в другом — тёмным, то холодным относительно фона, то тёплым по цвету. Следите за красотой цветового сочетания. Сохраните полученный результат в «Рабочих материалах художника».

Мы сочиняем натюрморт

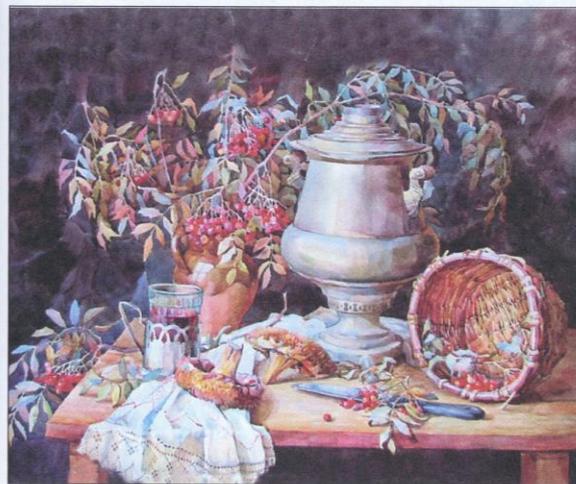
Подумайте, чем отличаются творческие натюрморты от учебных. Рассмотрите работы на с. 48—49, сравните их с учебными работами на с. 61, 62, 64.

Познакомьтесь с тем, как создаётся творческий натюрморт.

Прекрасные образцы изображения предметов дошли до нас в произведениях фламандских, голландских живописцев. Эти натюрморты поражают нас своей жизненностью, материальностью и выразительностью.

Выдающиеся художники — Ф. Снейдерс, В. К. Хёда, Ж. Б. Шардэн, И. Ф. Хруцкий — мастерски передают в своих картинах тихое движение жизни предметов (ср. англ. *stille life* — натюрморт, буквально: тихая, неподвижная жизнь).

Творческие натюрморты позволяют художнику рассказать об определённом времени, событии, настроении, человеке и т. д. В них прослеживается идея, в соответствии с которой подбираются предметы.

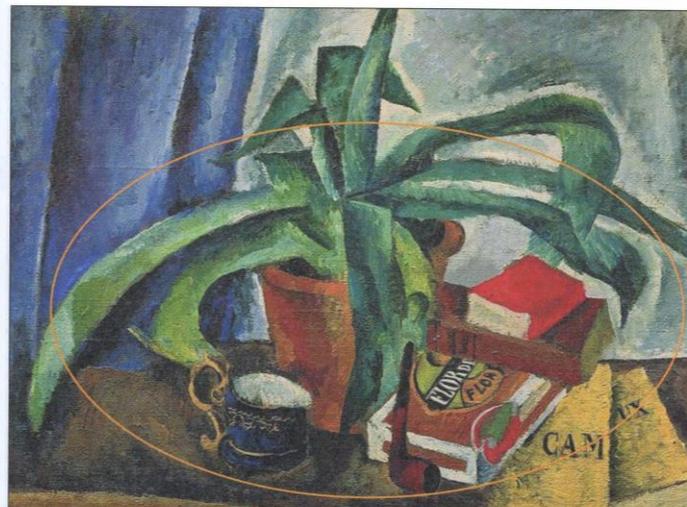
Творческий
натюрморт

 Поиск композиционного решения в натюрмортах

Обычно выбирается главный предмет, вокруг которого организуется весь натюрморт. Часто им является самый крупный предмет, который располагают недалеко от центра картины. Остальные предметы помогают раскрыть содержание композиции, организовать пространство вокруг главного предмета, но не отвлекают внимание от главного, от композиционного центра.

Все предметы натюрморта располагаются в определённой последовательности, создавая красивую линию или

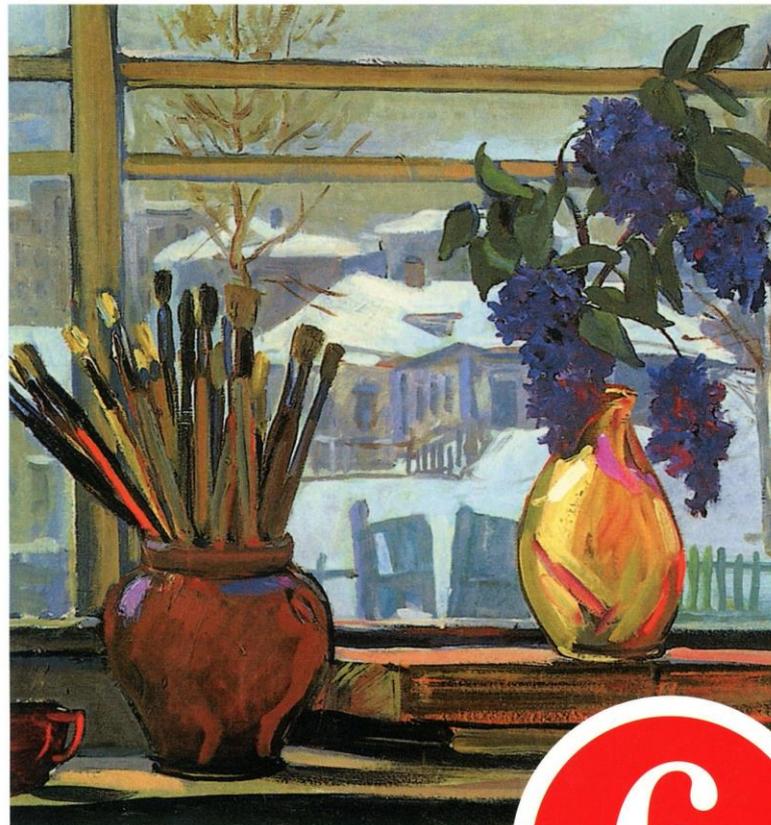
В. Стожаров. Натюрморт с хлебом

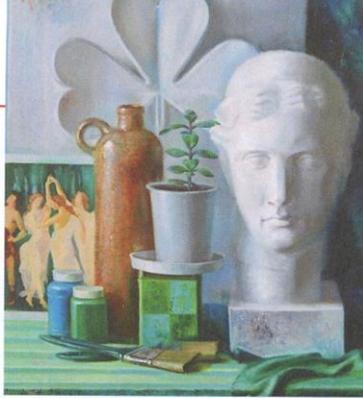
ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

Часть I

6

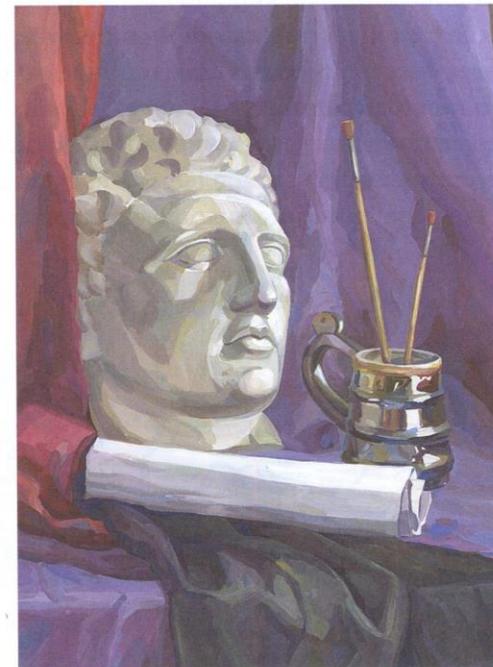

Натюрморт

бразительных знаний: от простого к сложному, от сложного к общему и целостному.

Последовательность работы над учебным натюрмортом может выстраиваться следующим образом: композиционный поиск (эскизы); выполнение форэскизов и этюдов, в которых определяются цвето-тоновые отношения, колорит, и выполнение длительной работы.

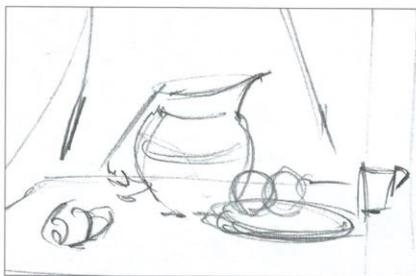
✕ **1-й этап.** Выбирая *точку зрения*, обратите внимание на пластическую выразительность натюрморта и ритм расположения предметов по плоскости и в глубину пространства. Хорошо, когда натюрморт многоплановый, предметы группируются неравномерно, где-то стоит один предмет, где-то два-три, и все находятся на разном удалении друг от друга. Вы помните, что предпочтение

отдаётся точке зрения, с которой все предметы хорошо видны, предметы, расположенные на первом плане, не загораживают полностью основания предметов, расположенных дальше в пространстве, и не нанизываются на одну осевую линию с ними.

Пространство натюрморта смотрится более сложным и интересным, когда плоскость, на которой стоит натюрморт, и сами предметы располагаются под случайным углом зрения (не фронтально), предметы первого плана частично перекрывают предметы, расположенные на дальнем плане. При выборе точки зрения учитывается не только расположение предметов относительно наблюдателя и друг друга, но и освещённость предметов. В учебных работах предпочтение отдаётся боковому освещению, которое хорошо выявляет объём формы.

2-й этап. *Композиционный поиск* — один из важных элементов усвоения гармонически обусловленной расстановки предметов натюрморта на плоскости. В процессе выполнения форэскизов, этюдов и набросков осуществляется выбор наиболее интересного композиционного решения, соответствующего выбранной точке зрения.

 Композиционный поиск натюрморта

3-й этап. Определив композицию, переходите к *линейно-конструктивному построению предметов*. На этом этапе следует внимательно промоделировать как большие, так и малые формы предметов, отметить собственные и падающие тени, обозначить место нахождения бликов и рефлексив.

Когда подготовительный рисунок будет готов, приступают к работе красками.

4-й этап. В живописном решении натюрморта необходимо выдерживать отношения от самого тёмного до самого светлого. В этом поможет работа в технике гризайль, которая основывается на построении светлотных отношений, пропорциональных зрительному образу натуры. Выполнение изображения одной краской — коричневой, чёрной (или любой другой) — принято называть *гризайлью*. Такая живопись называется *монохромной*. Перед началом работы гризайлью полезно внизу этюда выполнить шкалу тонов, чтобы лучше разобраться в светлотных отношениях. Шкалу цвето-тоновых отношений также полезно выполнить для каждого предмета натюрморта и в хроматическом (цветном) решении.

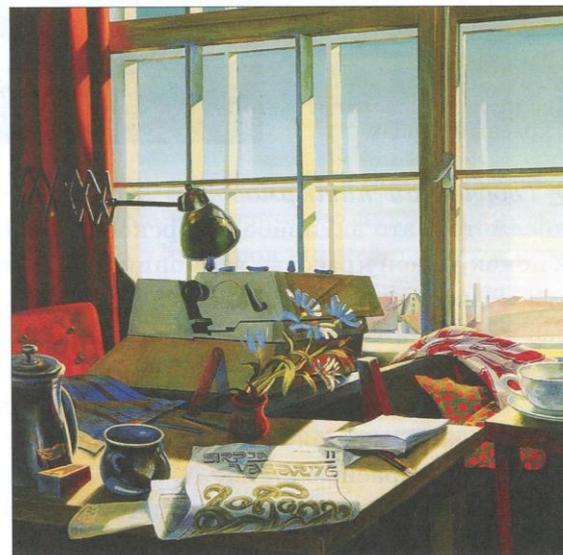
Ответьте на вопросы

1. Проанализируйте два-три своих натюрморта, выполненных ранее. Верно ли была выбрана точка зрения на предметы натюрморта? Назовите свои ошибки при выборе точки зрения и представьте, где лучше было бы разместиться при работе над данным натюрмортом.
2. Поясните, почему нельзя начинать работу с конструктивного построения предметов.
3. В чём заключается особенность живописной техники гризайль?

Творческий натюрморт

Вспомните правила постановки творческих натюрмортов. Они созвучны правилам композиционного решения творческих натюрмортов.

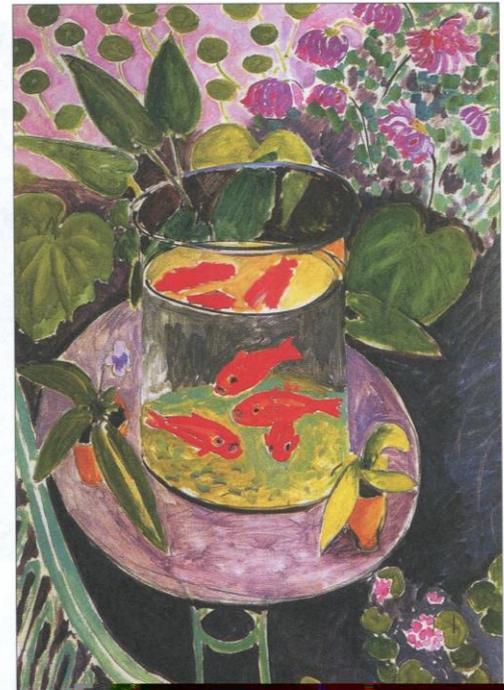
Познакомьтесь с особенностями выполнения творческих натюрмортов.

Р. Таммик.
Вечер
в редакции
ежедневника

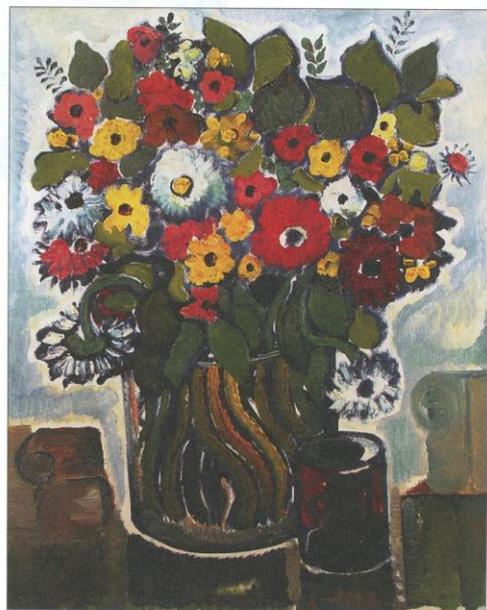

Ван Гог.
Подсолнухи

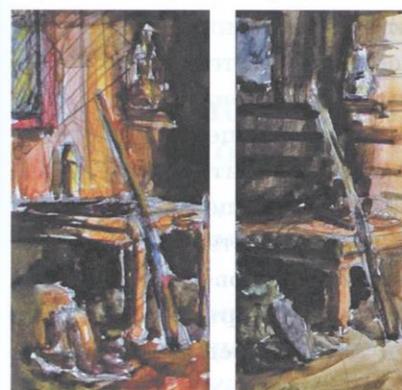
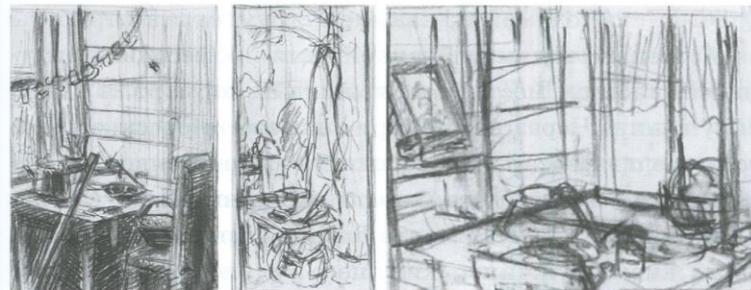

В. Стожаров. Квас

З. Церетели. Цветы
80

Разработка творческого натюрморта «Лесник»

Научитесь придумывать творческие натюрморты, подбирая в соответствии с темой и творческим замыслом предметы, окружение и освещение.

Выполните творческий натюрморт на тему «Все профессии хороши».

✠ **1-й этап.** Подумайте, какие инструменты и атрибуты свойственны каждой выбранной профессии.

2. Какие из натюрмортов (ил., с. 77—80) рассказывают о своём хозяине, а какие — о красивых вещах?

3. Какие атрибуты в натюрморте Р. Таммика «Вечер в редакции ежедневника» позволяют нам судить о принадлежности к профессии журналиста? Какие предметы, элементы натюрморта рассказывают нам о человеке, чьё рабочее место изображено на картине? Предположите, кто этот человек.

4. Какую роль играет окружение и освещение в натюрмортах Р. Таммика и Т. Салахова (ил., с. 77, 78)?

Цветовые отношения в натюрморте

Вспомните, для чего художник перед началом работы пробует на палитре различные цвета и смешивает их друг с другом.

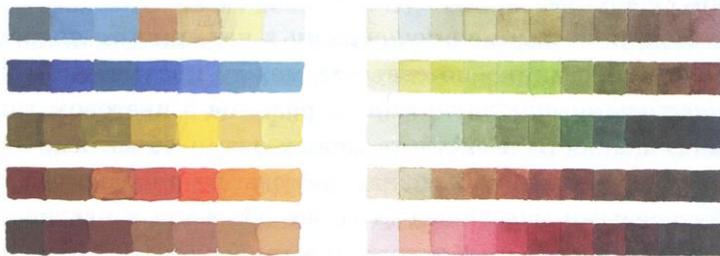
Под *тоновыми отношениями* в натюрморте подразумевается разница по светлоте между предметами. Под *цветовыми отношениями* — разница в цветовом тоне, насыщенности и светлоте между всеми объектами изображения в целом и между световыми, тёмными и полутёмными участками этих же объектов в частности. Цветовые и тоновые отношения анализируются одновременно.

Познакомьтесь с правилами определения цветовых отношений в натюрморте.

Анализируя тоновые отношения в натюрморте, смотрите на натюрморт прищурившись. Это позволит воспринимать его обобщённо, меньше отвлекаясь на цветовой тон предметов. Определите самый светлый и самый тёмный предмет в натюрморте. Остальные предметы распределяются по тону между ними в этом тоновом диапа-

зоне. Важно в соответствии с натурой определить не только какой предмет светлее, какой темнее, но и насколько один предмет светлее другого.

Анализ цветовых отношений начинается с определения самых ярких и самых тёмных мест натюрморта. Все остальные участки предметов сравнивают с ними по степени яркости и светлоте.

Поиск цвето-тоновых отношений в натюрморте

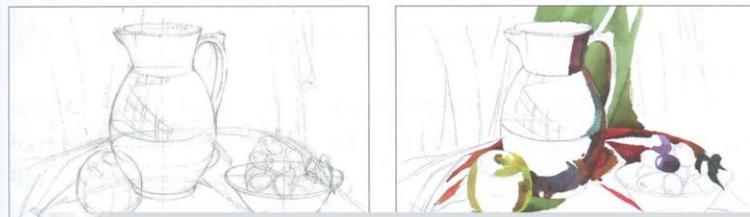
Не забывайте, что каждый мазок краски содержит в себе три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлоту. Ошибка в цветовом тоне ведёт одновременно к ошибке по насыщенности и светлоте. Например, если красный насыщенный цвет написать более светлым, получится розовый малонасыщенный цвет.

Научитесь поэтапно вести работу над живописным решением натюрморта в технике алла прима.

 1-й этап. Определите основные цвето-тоновые отношения в натюрморте.

Наметьте самые яркие пятна в натюрморте и самые тёмные. Цвет старайтесь набрать в полную силу, с учётом тоновых отношений.

Далее во время работы сравнивайте с ними тона и цвета всех объектов натюрморта.

Найдите цвето-тоновые отношения и взаимосвязь между фоном и теневой стороной предмета, то есть пишите рефлексы, собственные и падающие тени.

2-й этап. Вылепите объём предметов, детализируйте композиционный центр, ближний план натюрморта.

Продолжайте писать все собственные и падающие тени предметов, сравнивая их между собой по светлоте и цветовому тону. Затем сравнивайте полутени между собой по светлоте, насыщенности и цветовому тону и, наконец, световые участки.

3-й этап. Детально проработав все предметы натюрморта, проверьте правильность общих цвето-тоновых отношений между предметами, сравнивая изображение с натурой, и внесите по необходимости коррективы (обобщите натюрморт).

Выполните насыщенный натюрморт с ясной цветовой окраской и натюрморт в сдержанных пастельных тонах.

Ответьте на вопросы

1. Составьте натюрморт из трёх предметов. Расскажите, как вы будете определять цвето-тоновые отношения между ними.
2. Работайте в паре. Рассматривайте в учебнике учебные натюрморты и репродукции картин. По очереди называйте и показывайте самые яркие пятна и самые тёмные.

Натюрморт в технике алла прима

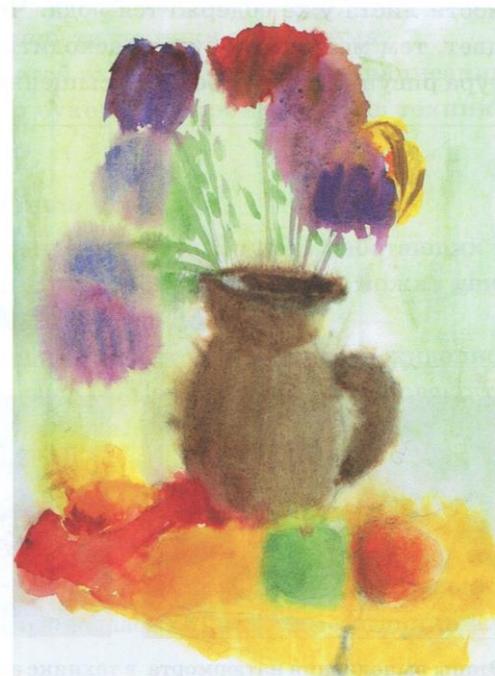
Вспомните, как переводится термин «алла прима».

Познакомьтесь с техническими приёмами однослойной живописи акварельными красками — алла прима. Работа в этой технике может выполняться по сухому и сырому листу бумаги.

Натюрморт в технике алла прима по сухому листу

Выполняя натюрморт *по сухому листу* в технике алла прима, рисующий наносит на бумагу один слой акварельной краски нужного цветового тона, насыщенности и светлоты. Благодаря наклонной плоскости и тому, что

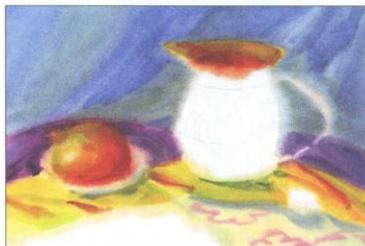
Натюрморт в технике алла прима по сырому листу

каждый последующий мазок кладётся рядом с ещё непросохшим предыдущим, цвета частично соединяются между собой, образуя плавные переливы, создавая дополнительные оттенки. Для того чтобы создать мягкие переходы одного цвета в другой, лучше вводить тёмные оттенки в светлые, а не наоборот. Внести поправки в красочный слой можно, пока он не высох.

Работа в технике алла прима *по сырому листу* выполняется с учётом следующих правил.

Необходимо смочить лист водой и дать немного времени для того, чтобы она впиталась в него, сделав лист пористым.

В процессе работы цветом следует брать на кисть более густой красочный слой, чем обычно, так как на поверхности листа уже содержится вода. Чем гуще будет взят цвет, тем меньше он будет расходиться за пределы контура рисунка и будет более насыщенным.

Этапы выполнения натюрморта в технике алла прима по сырому

Работать по сырому листу надо быстро, чтобы успеть выполнить работу и внести все необходимые изменения до того, как высохнет бумага. В случае если к какой-то части работы вы не успели подойти, а она уже высохла, следует смочить её водой заново.

Писать по сырому листу следует от светлого к тёмному. В процессе работы важно контролировать степень расплывания краски, стараясь удерживать её в границах контура до момента высыхания красочного слоя.

Научитесь писать по сырому и сухому листу бумаги в технике алла прима.

Выполните один и тот же натюрморт в технике алла прима вначале по сухому, а затем по сырому листу бумаги.

Ответьте на вопросы

1. Опишите особенности техники алла прима.
2. В чём заключается сходство и различие написания работ акварелью по сухому и сырому листу в технике алла прима?

Найдите информацию

1. Узнайте о голландских художниках, работавших в жанре натюрморта. В каких музеях России можно увидеть работы голландских художников?
2. Выясните, в чём заключается особенность живописного стиля натюрмортов М. Сарьяна, П. Кончаловского, И. Машкова, Ю. Пименова. Какие мотивы преобладают в натюрмортах этих художников?

Живопись гуашью

Рассмотрите свои работы, выполненные акварелью и гуашью. **Вспомните** и назовите основные отличия акварели от гуаши.

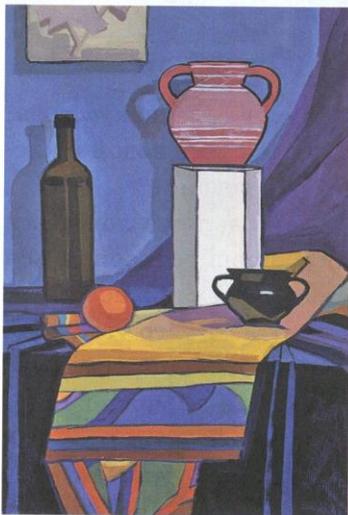
Термин «гуашь» (фр. gouache, итал. guazzo — водяная краска) возник в XVIII в. во Франции, хотя техника создания этой краски значительно старше.

Гуашь широко использовали ещё в Средние века в книжных миниатюрах многих стран Азии и Европы. В эпоху Возрождения гуашью писали иллюстрации, подготовительные картоны — крупноформатные рисунки, выполненные в размере будущей картины, фрески, мозаики; расписывали веера, табакерки. В России её

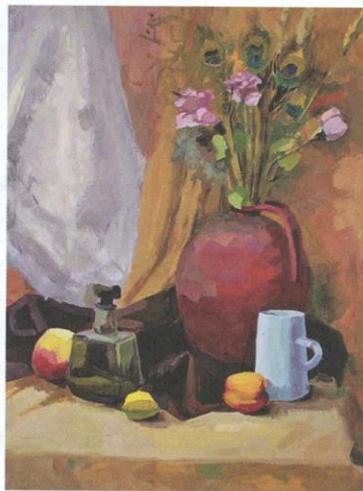
краски при равномерном её нанесении на поверхность делать цвет основы невидимым, декоративность цвета, матово-бархатистая фактура при высыхании. Гуашью можно писать в один слой или, как вы уже знаете, перекрывать один слой другим. Излишне большой слой гуаши приводит к образованию трещин и осыпанию красочного слоя. Поэтому иногда лучше смыть неудавшееся место.

Красочный слой легко размывается водой. Поэтому для получения плавных переходов цвето-тоновых градаций можно легко вписывать один цвет в другой, размывая предыдущий слой, или смешивать между собой невысохшие пятна цвета. Учитывайте, что гуашь быстро высыхает.

Можно работы писать мазками. Мазки, выполненные гуашью, отличаются чётко очерченной силуэтностью. Это добавляет работам эффект декоративности. В про-

 Декоративный натюрморт

 Натюрморт в реалистичной манере

цессе работы гуашью можно сочетать тонкие красочные слои с более пастозными. Лессировки в гуаши используются редко.

Научитесь при работе с гуашевыми красками использовать различные приёмы, добиваясь желаемого результата. Помните, что цвета светлеют при высыхании.

Выполните с натуры два натюрморта: один мазками, другой в смешанной технике. Проанализируйте цветовую гармонию и в том и в другом случае.

Бумага обязательно должна быть плотной и иметь шероховатую поверхность, которая будет обеспечивать лучшее сцепление с краской. Кисти жёсткие, разных размеров — от маленького размера № 2 или № 3 до № 16, 18, плоские и круглые. Палитра обязательно должна быть с углублениями-ячейками, где можно будет делать цветовые замесы.

Ответьте на вопросы

1. Попробуйте определить по репродукции картины В. Серова (ил., с. 90), какие материалы, кроме гуаши, использовал художник.

2. Составьте небольшую табличку, состоящую из двух столбцов: «Свойства гуаши» и «Приёмы работы с гуашью». Сохраните её в «Рабочих материалах художника».

Найдите информацию

Работы, выполненные гуашью, редко экспонируются в музеях и зачастую неизвестны зрителю. Начните составлять для себя список произведений разных жанров, написанных гуашью известными художниками. Это могут быть натюрморты, исторические сюжеты, эскизы декораций, декоративные композиции и др.

Мы уже знакомы с цветовым кругом, который основан на трёх базовых цветах — жёлтом, красном и синем. Однако эта цветовая плоскость недостаточна для объёмного представления всей цветовой системы. Вместо круга Филипп Отто Рунге (учёный-физик) предложил наиболее подходящую форму цветовой систематики — шар.

Шар, как цветное тело, является объёмной формой, позволяющей наиболее полно выразить многообразие свойств цвета и его гармонии.

«Масленица» Б. Кустодиева и «Взятие снежного городка» В. Сурикова, написанные в холодной гамме, прекрасно передают морозный характер русской зимы, ощущение праздника, свежести и здоровья.

Комнатное освещение представляет собой сумму различных излучений: отражённый свет от стен, потолка, пола, предметов, находящихся в комнате, свет от окна. Эти присущие каждому источнику света цветовые оттенки будут присутствовать во всех красках освещаемых предметов, создавая цветное единство природы (колорит).

Ф. Малявин. Вихрь

Б. Кустодиев. Масленица

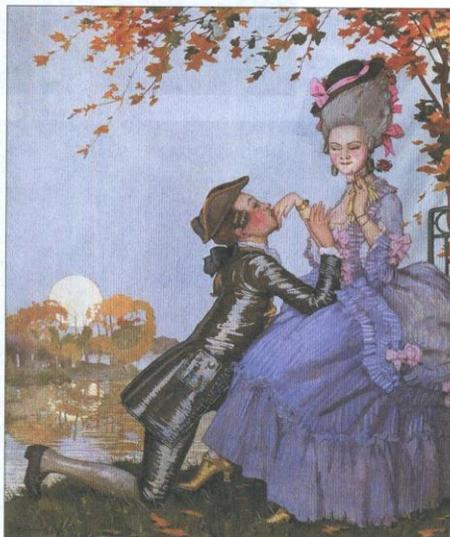

Цветовые шары (гармонизаторы колорита) к картине
Б. Кустодиева «Масленица»

👁️ Посмотрите на цветные шары, гармонизирующие картину Б. Кустодиева «Масленица». Это два объединяющих начала. Голубой шар передаёт холодную гамму

Колористическое построение картин, воссоздающих *искусственное освещение*, отличается ярко выраженными тёплыми коричневато-красными, оранжевато-жёлтыми цветовыми оттенками, очень определёнными светотеневыми и цветовыми контрастами (тёмными тенями и ярко освещёнными поверхностями вблизи источника света) и относительно ограниченной цветовой палитрой. Дневное люминесцентное освещение даёт эффект холодного, несколько резкого колорита.

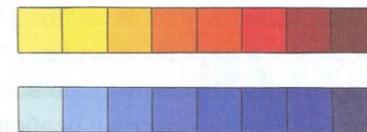
Различие в колористическом решении картин, этюдов будет заметно ещё больше, если сравнить картины, отображающие состояние пасмурного дня или лунного освещения, с картинами, написанными в яркий солнечный день или при искусственном освещении.

К. Сомов.
Первая
любовь

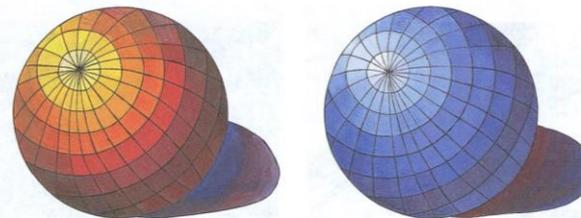
Научитесь передавать разнообразие цветовых оттенков в соответствии с характером источника освещения и

В живописном изображении с натуры необходимо учитывать не только разнообразие цветов, но и их единство, определяемое силой и цветом источника освещения. Ни одно цветовое пятно не следует вводить в изображение, не согласовав его с общим цветовым состоянием. Цвет каждого предмета как по свету, так и по тени должен быть родственным цветовому целому. Если краски изображения не передают влияния цвета освещения, они не будут подчинены единой колористической гамме. В таком изображении каждый цвет будет выделяться как что-то постороннее и чуждое данному состоянию освещённости; он будет казаться случайным и разрушать цветовую целостность изображения.

Поиск шкалы цвето-тоновых отношений к заданному пейзажу

Осенний пейзаж. Фото

Цветовые шары к заданному пейзажу

Чтобы избежать этого, перед каждой учебной постановкой целесообразно выполнять серию форэскизов, направленных на поиск колорита. Это даст возможность

взвесить сравнительные характеристики тональных отношений цвета к отображению природы.

Цветовая гармония в живописной практике строится на двух базовых гармонизаторах — *тёплой* цветовой гамме и *холодной* цветовой гамме. Цвета красно-жёлтой части спектра определяют гармонию тёплых цветов, а цвета голубовато-синих — гармонию холодных цветов.

Художники в своей практике используют разные приёмы колористической гармонизации картины. Например, цветовой шар-гармонизатор колорита и раскладку цвета.

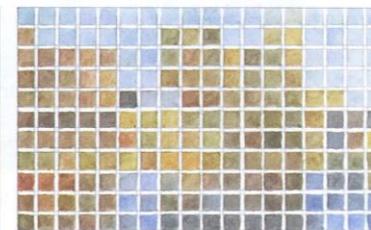
И. Айвазовский. Радуга

Колористическая раскладка цвета к картине И. Айвазовского

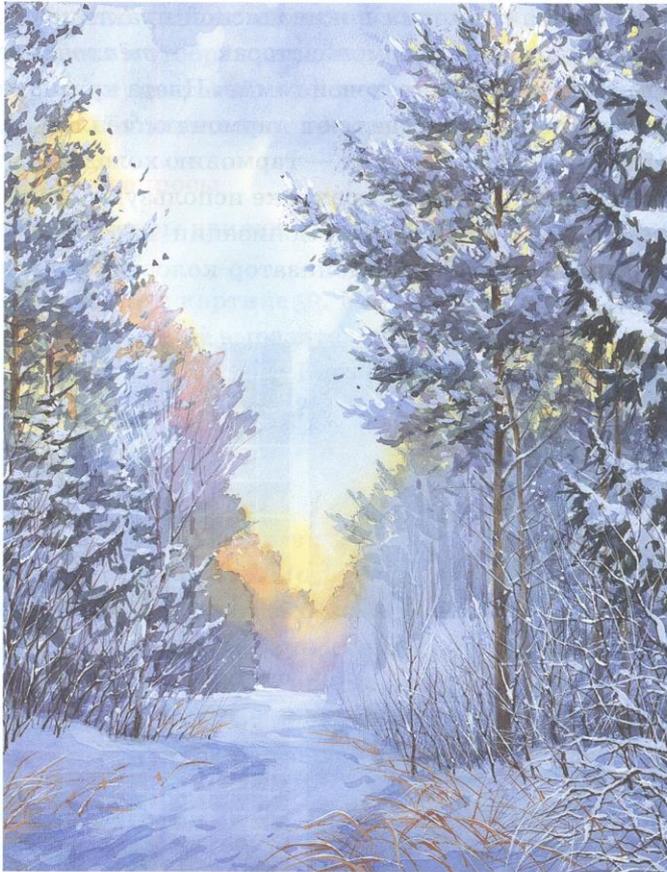

Н. Крымов. Осень

Колористическая раскладка цвета к картине Н. Крымова

Колорит, как вы уже знаете, — это гармония заданного цветового строя картины. Цветовое единство любой картины обусловлено поиском и определением колорита, где наряду с гармоническим цветовым сочетанием появляется особенность *цветовой доминанты*. Например,

 Этюд зимнего пейзажа

гармония холодных цветов в зимнем пейзаже подчинена гармонии доминирующих (преобладающих) серебристо-фиолетовых цветовых пятен, что придаёт картине сдержанный серебристо-серый колорит.

Выполните живописное решение объёмной формы

ния. Для этого определите основную цветовую среду и выполните гармоничную раскладку цвета в условиях триады: цветового тона, насыщенности и светлоты. Таким образом вы получите шар-гармонизатор цвета.

Ответьте на вопросы

1. Сравните между собой картины Г. Нисского «Подмосковье. Февраль» и А. Рылова «Зелёный шум» (ил., с. 106). Определите доминанту каждой из картин. Что послужило основой цветовой доминанты в каждой из них?
2. Определите цветовую доминанту картин в главах «Творческий натюрморт» и «Пейзаж как образ Родины». Работайте в паре, каждый по картинам одной из глав. В натюрмортах или пейзажах определить цветовую доминанту было проще? С чем, на ваш взгляд, это связано? Во всех ли работах присутствует цветовая доминанта?

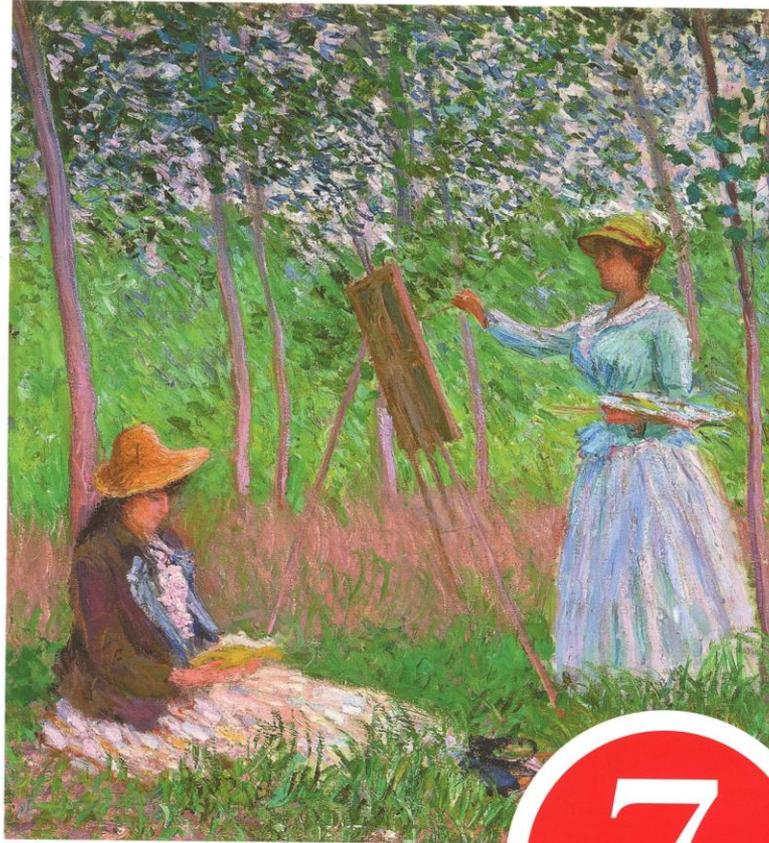
Найдите информацию

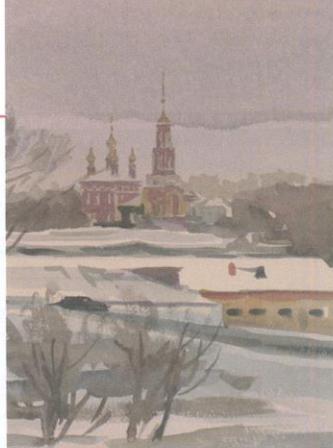
1. Выясните, при каких условиях освещения мы видим самый богатый цветовой спектр. Какие цвета мы в первую очередь перестаём различать ночью, а какие видим достаточно хорошо?
2. Узнайте, чем художник Н. Крымов прославился в мире изобразительного искусства.
3. Каким бывает колорит и как он действует на психофизиологическое восприятие художественных произведений? Сделайте сообщение, продемонстрируйте примеры.

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

Часть I

Живописные техники

Живописец спорит и соревнуется с природой.

Леонардо да Винчи

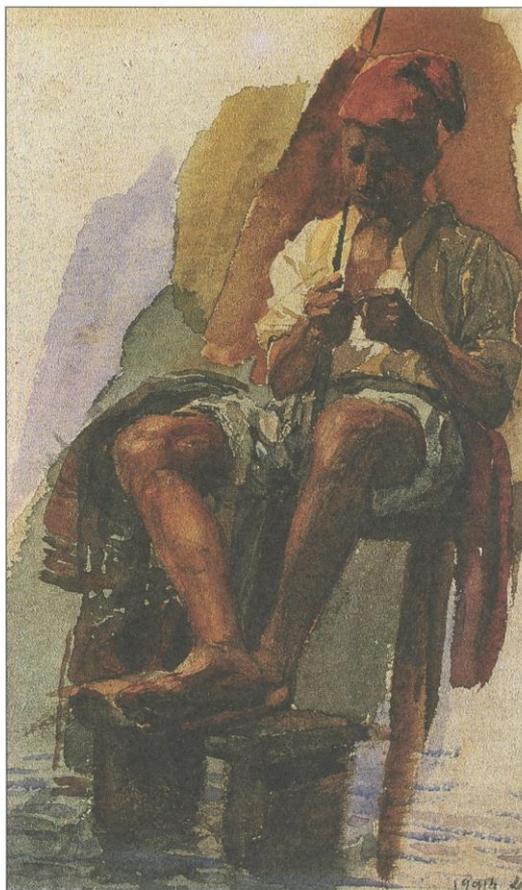
Техника лессировки в акварельной живописи

Подумайте и назовите главное отличие акварели от других видов живописи.

Познакомьтесь с техникой многослойной живописи — лессировкой.

Вы уже знакомы с техникой однослойной живописи — алла прима. Сложность работы в данной технике заключается в умении сразу находить в соответствии с натурой или замыслом нужный цвет, в умении писать насыщенные и тёмные места в полную силу, вносить по необходимости изменения незамедлительно (ил., с. 107). Эта техника приучает художника к работе с палитрой, так как основывается на умении находить нужный замес красок, не требующий доработки. Работая в этой технике, художник должен одновременно решать несколько задач: находить и

М. Врубель.
Итальянский рыбак.
Акварель.
Смешанная техника

последующего нанесения цвета. Каждый слой краски наносится на просохший предыдущий. Первый слой пишется малонасыщенным, очень прозрачным цветом. Последующие слои — более насыщенными, плотными, но при этом прозрачными цветами. Нижние слои должны просвечиваться через верхние.

Силуэты предметов постепенно проступают на белом листе бумаги, усиливается контрастность и насыщенность изображения (ил., с. 108), проявляются детали. От художника тре-

И. Крамской. Деревенский дворик во Франции.
Бумага, акварель, белила. Лессировка

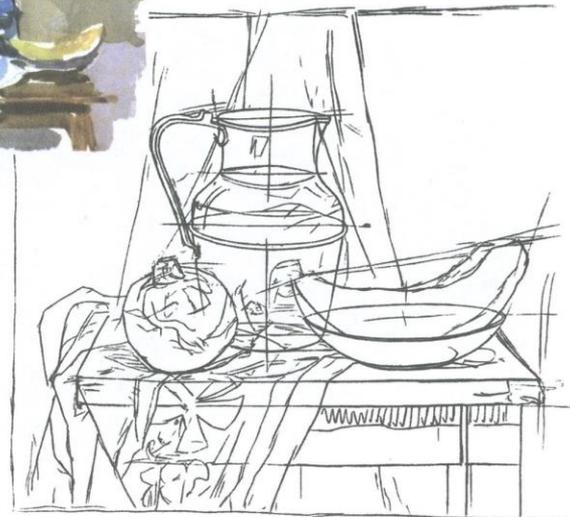
слой пишет лёгким синим цветом, а второй — прозрачным жёлтым.

Работая в этой технике, художники преимущественно ограничивают свою живописную палитру красками, хорошо пропускающими свет, обладающими высокими лессировочными свойствами — ровным покрытием, высокой прозрачностью слоя. Такими свойствами обладают берлинская лазурь, кармин, краплак, индийская жёлтая, охра красная, оранжевый марс, сиена натуральная, марс жёлтый, изумрудная зелень, умбра натуральная, виноградная чёрная и др. Но в живописи не обойтись, например, без ультрамарина или кобальта синего, которые не обладают перечисленными свойствами. Поэтому цветовая палитра художников, работающих в технике лессировки, включает и такие не лессировочные краски.

Техника лессировки позволяет писать акварельными красками сложные картины, работать над ними длительно, скрупулёзно, поэтапно, как в масле — от общего к частному и от частного к общему, в несколько сеансов.

Эскиз цветового решения
в технике алла прима

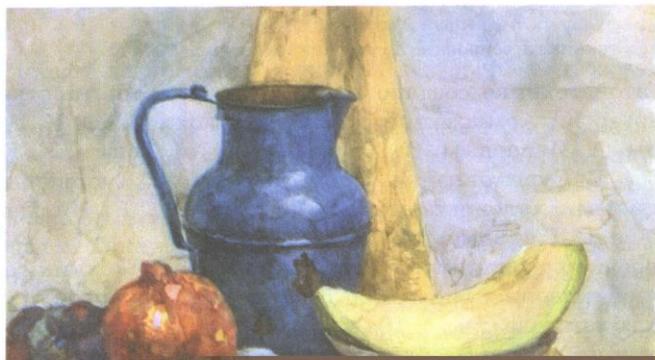

Работа в технике лессировки. Из учебника живописи 1964 г.

В этой технике создано немало натюрмортов, портретов, интерьеров и композиций русскими художниками К. Брюлловым, А. Ивановым, И. Хруцким, П. Соколовым, К. Коровиным, В. Суриковым, П. Кончаловским, А. Куприным, зарубежными художниками В. Кальфом, Ж. Б. Шарденом, Э. Мане, П. Гогеном и пр.

Нередко художники используют в работе обе техники акварельной живописи, исходя из особенностей натуры или творческого замысла (ил., с. 104).

Научитесь по необходимости (когда диктуют особенности натуры или стоит учебная задача) использовать технику лессировки.

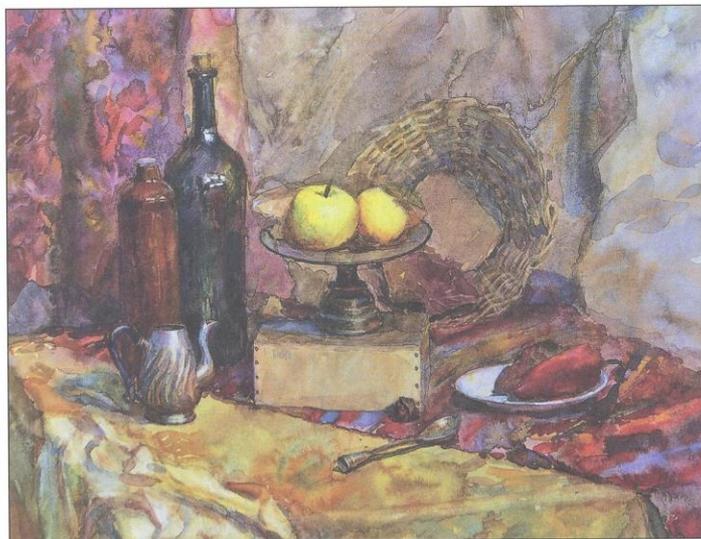

 Натюрморт. Лессировка

водит не к одному и тому же итогу. Проведите эксперимент. Смешайте оранжевый цвет и изумрудный на палитре, а потом в технике лессировки. Научитесь получать нужный цвет путём оптического смешения. С этой целью используйте в послойной живописи более чистые краски, по возможности не прибегайте к сложным цветам, полученным путём смешения трёх-четырёх красок на палитре.

- ◆ Учитывайте, что оптическое смешение не позволяет использовать большое количество цветовых слоёв. Оптимально писать лессировкой в два-три слоя. Большое количество слоёв может привести к грязному, мутному цвету и вялости акварели. Не допускайте механического смешения слоёв на поверхности картины, размывая предыдущий слой последующим.

Прозрачные лессировочные слои наносите быстрыми, лёгкими касаниями мягкой беличьей кисти в один приём поверх просохшего нижнего красочного слоя. Не трите кистью по одному месту, это приведёт к механическому соединению нижних слоёв краски с верхними в один слой.

 Натюрморт. Смешанная техника

Лессировочные слои наносите сверху вниз, чтобы избежать потёков и заливов. Подбирать цвет можно в течение всей работы над этюдом, в отличие от техники алла прима.

Научитесь совмещать в одной работе две акварельные техники, исправлять недочёты в акварельных работах с помощью лессировочных слоёв, а также обобщать этюды и их отдельные участки.

Выполните этюд кувшина с орнаментом. В первой прописке имитируйте орнамент. Цветовой тон этого слоя должен

7-й этап. Обобщая работу, проверьте соответствие цветотонных отношений натюрморта натуре. Приведите натюрморт в соответствие законам воздушной перспективы. Проанализируйте, выделен ли композиционный центр и подчинено ли второстепенное главному. Внесите по необходимости в работу коррективы.

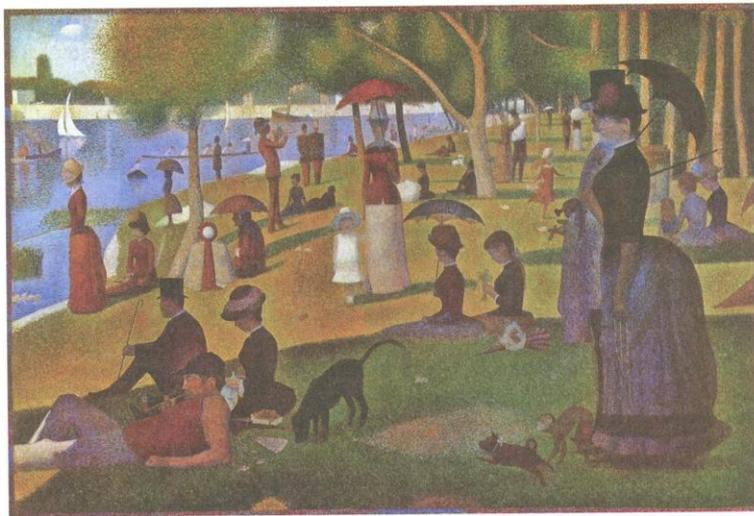
Ответьте на вопросы

1. Какой тип смешения цветов используется в технике акварельной живописи? Какую технику предпочитаете вы?
2. В чём заключаются сложности техники лессировки?
3. В каких случаях совмещают две акварельные техники в одной работе?

Пуантилизм

Подумайте и предположите, в каком жанре были написаны первые картины в технике пуантилизма.

Существует два основных вида оптического смешения цветов, с которыми мы имеем дело ежедневно. Это *аддитивное (слагательное) смешение*, когда два разных цветовых пятна, расположенных рядом на определённом расстоянии, воспринимаются нами как единый цвет. А при *субтрактивном*

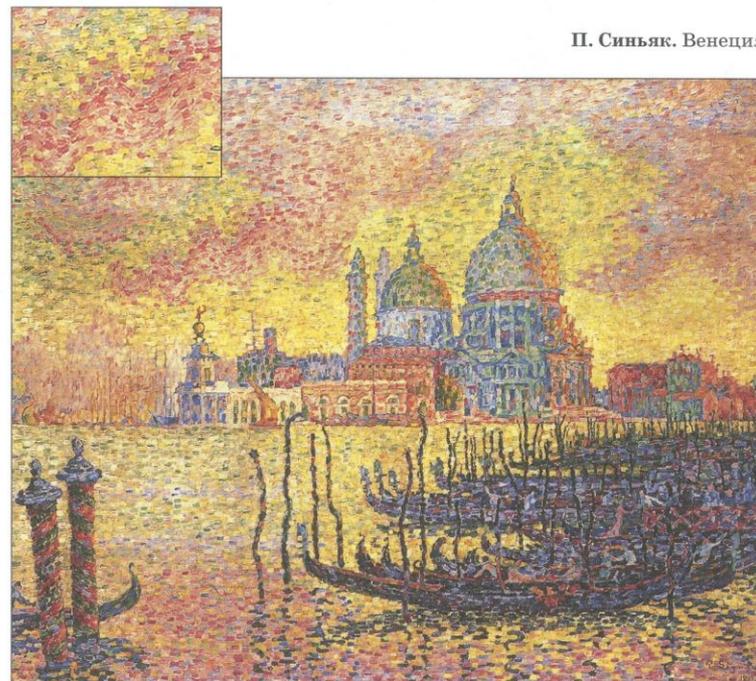

Ж. Сёра. Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт

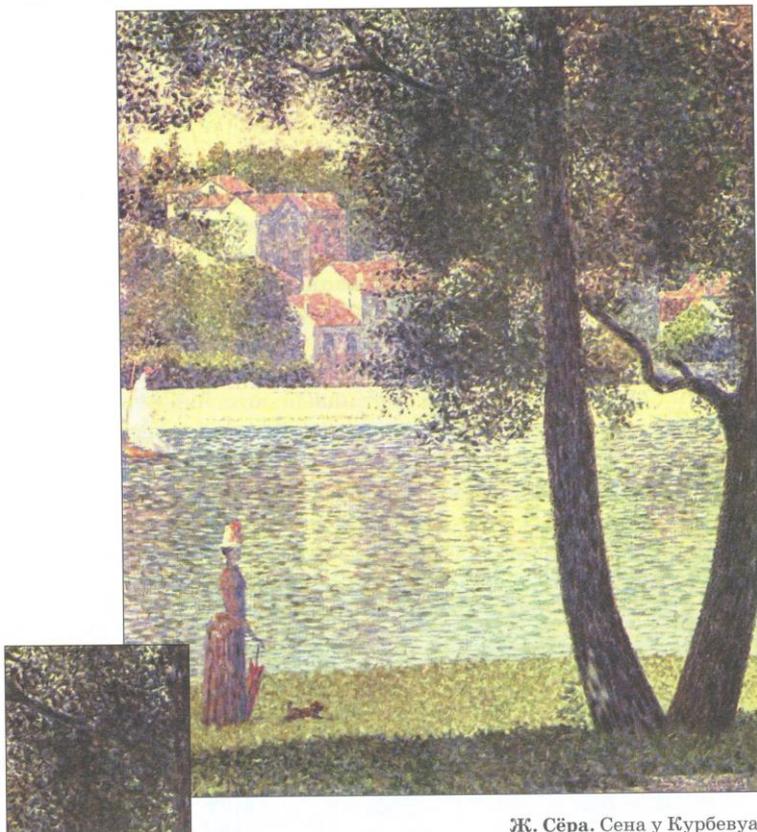
(*вычитательном*) смешении на один цветовой слой наслаивается другой прозрачный цветовой слой и смешение происходит в результате вычитания или отсеивания некоторых волн света. Этот вид оптического смешения цветов лежит в основе техники лессировки.

Существуют различные виды волн: космические, рентгеновские лучи, ультрафиолетовые и инфракрасные, звуковые и инфразвуковые волны и др. Мы знаем об их существовании, но не видим их. Единственный вид волн, который способен видеть человек, — это световые волны.

Как вы уже знаете, если через трёхгранную призму пропустить узкий луч света, на экране, расположенном позади неё, возникнет красивый световой эффект, напоминающий радугу. Эти переливы из цвета в цвет называются спектром. Он образуется потоком лучей света с разной длиной световой волны. Наш глаз — это сложный физический прибор, который способен улавливать незначительную разницу в длине свето-

П. Синьяк. Венеция

Ж. Сёра. Сена у Курбевуа

вых волн и благодаря этому различать оттенки цвета. Ньютон выделил из спектра семь простых цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Свет с наибольшей длиной волны принято называть красным. Каждый последующий цвет спектра имеет длину волны меньше, чем предыдущий цвет. Наименьшей длиной волны, которую мы способны увидеть, обладает фиолетовый цвет.

Наши глаза и мозг воспринимают различия в спектральном составе света, *отражаемого от видимых предметов*. Например, если на стекло жёлтого цвета наложить стекло синего цвета, мы увидим зелёный цвет, потому что два стекла поглощают из белого света всё, кроме волн средней длины —

Этюд сосуда
с пёстрой окраской

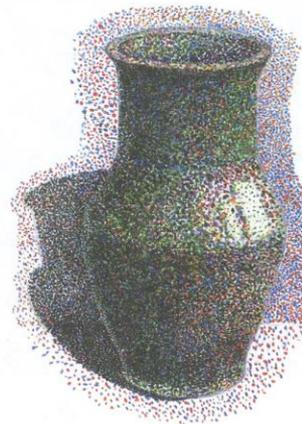
тельный к освещению цвет (зелёно-синий, синий, фиолетовый), охлаждая локальный цвет предмета в этих участках.

Художники-неоимпрессионисты, удостоверившись на практике, что звучание цвета усиливается, если краски не смешивать на палитре, а наносить их на холст мелкими мазками, изобрели новую технику — пуантилизм.

Познакомьтесь с основами техники пуантилизма. Эта живописная техника представляет собой систематическое наложение отдельных чётких мазков в виде точек или мелких квадратов. Сложность и характерная особенность техники заключается в том, что сложные цвета художники-пуантилисты получают

Этюд сосуда

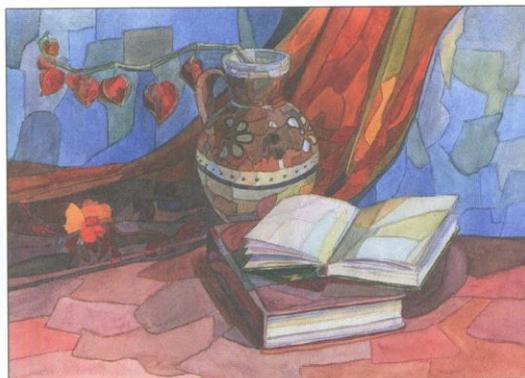

Живописцы экспериментировали и с разным направлением мазков, добиваясь любопытных эффектов. Картины писали одинаковыми мазками или разными. Мазки могли быть уложены по форме или напоминать мозаику.

Удостоверьтесь на практике, что звучание цвета усиливается, если краски не смешивать на палитре, а наносить их на холст мелкими мазками.

Научитесь писать в технике пуантилизма. Она позволяет сохранять чёткие очертания форм рисунка и точно определять соотношение разных цветов на каждом участке живописной поверхности, находить тонкие цветовые сочетания. Пространственные задачи в этой технике можно решать, не только используя законы воздушной перспективы, но и с помощью варьирования размера мазка. Находящиеся на ближних планах предметы можно писать более крупными мазками и постепенно уменьшать их по мере удаления.

Выполните серию упражнений гуашью или акварелью. Напишите этюд кувшина в технике пуантилизма. Наносите чистые цвета мелкими точками. Помните, что предметный цвет должен получиться путём оптического смешения цветов. Для этого мазки наносятся по типу сетчатого орнамента — попеременно и систематически. Смешивая оптически две краски, вы получите оттенок того цвета, которого возьмёте больше. Например, если вы будете оптически смешивать два дополнительных цвета в одинаковых пропорциях (зелёный и красный), получите серый цвет. Если зелёных точек

 Натюрморт

ных мазков нанесёте в большем количестве, чем красных, получите оттенок зелёного цвета (умбру натуральную холодного оттенка). Если больше красных точек — оттенок красного цвета (сиену жжёную тёплого оттенка).

Напишите этюд кувшина мелкими точечными мазками, используя чистые цвета спектра и чёрный цвет, в расчёте на оптическое смешение цвета издалека. Ощущение того или иного оттенка можно получить с помощью изменения состава красок в том или ином пятне, варьирования количества точек того или иного цвета, а также с помощью размера пробела между точками (ил., с. 117). Напишите этюд кувшина мелкими прямоугольными мазками. Укладывайте их по форме предмета (ил., с. 115, 116). Уменьшайте размер мазков в перспективе. Например, по мере их приближения к контуру кувшина, сечение которого представляет собой круг.

Используйте в работах контрасты, в том числе контраст дополнительных цветов. Напишите натюрморт маленького размера в технике пуантилизма.

Ответьте на вопросы

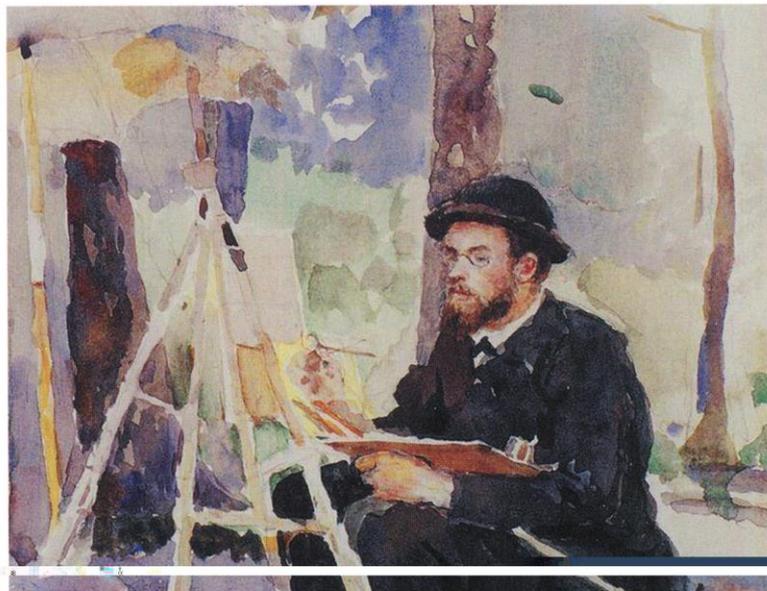
1. Сколько видов оптического смешения цветов существует и в чём заключается их суть?
2. Какие цветовые эффекты можно получать в технике пуантилизма?

С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина

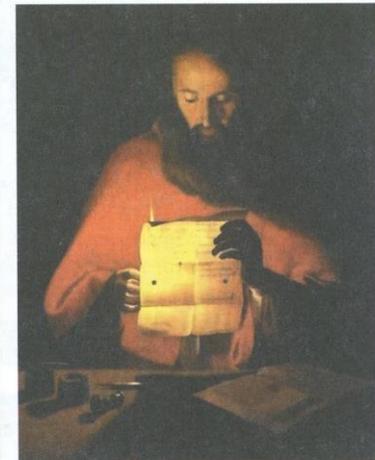

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

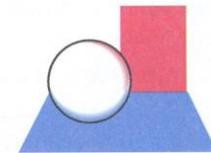
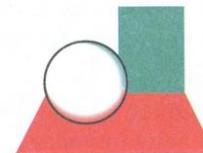
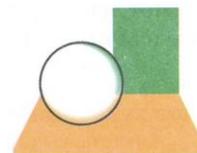
Солнечное
освещение

Освещение открытым пламенем свечи

Освещение рассеянным светом неба

Изменение цвета предмета в зависимости от цвета окружения

поэтому тени не бывают насыщенными, они всегда сдержанные по цвету. Более живописной тень становится в области рефлекса. Отражённые от окружающих предметов и плоскостей лучи света, возвращаясь на предмет, создают рефлекс, цвет которого представляет собой смесь собственного цвета, цвета освещения и окружения.

Свет и тень в предметах контрастируют между собой по цвету. Под влиянием холодного освещения (рассеянный свет неба, дневное в помещении и на пленэре в пасмурную погоду, люминесцентное и т. д.) световые участки предметов и рефлексы приобретают более холодный оттенок, а теневые — контрастный, тёплый. В условиях тёплого освещения (открытым пламенем свечи, лампой накаливания, солнечном освещении) контраст тёплого и холодного распределяется наоборот. Тёплое освещение привносит в собственный цвет предмета на свету и в рефлексе тёплые оттенки, тени при этом приобретают холодный отсвет. При рассеянном дневном освещении, как правило, собственный цвет виден лучше, чем при искусственном.

Научитесь писать цвет предмета в соответствии с цветом источника освещения.

Выполните упражнение. Пронаблюдайте, как меняется цвет предмета в зависимости от характера источника освещения — при рассеянном и солнечном, открытом пламенем свечи при искусственном освещении.

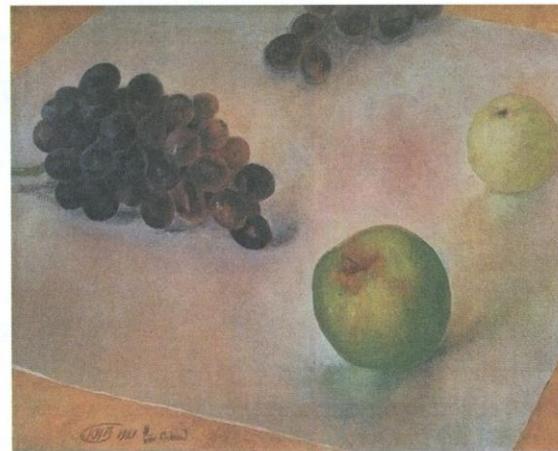
2. Как используется освещение в театре и в цирке?
3. С какой целью используется двойное освещение в театральном и изобразительном искусстве?

Цвето-тоновые отношения

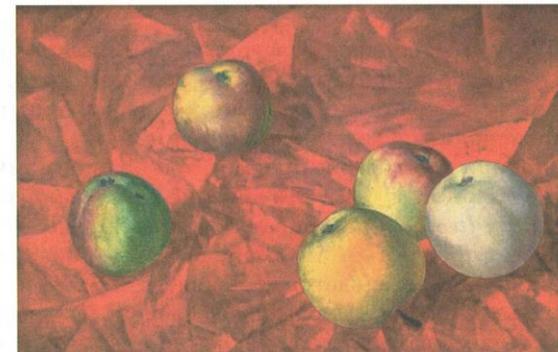
Вспомните основные закономерности поиска цвето-тоновых отношений.

Познакомьтесь с некоторыми факторами цвето-тоновых отношений в натюрморте.

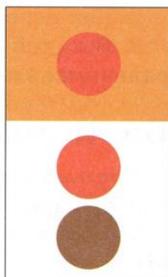
Цвето-тоновые отношения в натюрморте зависят от цвета и тона предметов, входящих в его состав, от характера источ-

К. Петров-Водкин.
Натюрморт.
Виноград
и яблоки

К. Петров-Водкин.
Яблоки на
красной ткани

 Этюды.
Восприятие
цвета предмета
в зависимости
от окружения

ника освещения, его интенсивности и удалённости. Обратите внимание, как один и тот же предмет в зависимости от тона и цвета окружения оказывается то светлым, то тёмным, то тёплым, то холодным.

Чем интенсивнее освещение, тем сильнее его влияние на цвет и тон предметов. Такое освещение объединяет, «подчиняет» себе цвета, делает их менее насыщенными. То же самое происходит по мере приближения предметов к источнику освещения. Чем ближе предмет, тем больше влияние на изменение его цвета и тона. Это явление *световой перспективы*.

Научитесь передавать цвето-тоновые отношения в натюрморте, соответствующие природе, показывать в работах движение света (световую перспективу).

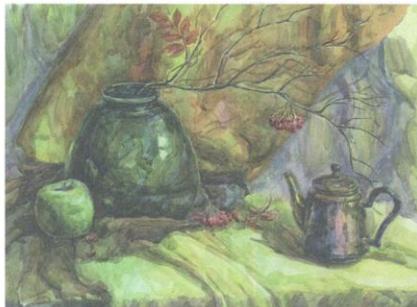
Выполните натюрморт со свечой. Проследите, как меняется цвет света по мере удаления от свечи. В процессе живо-

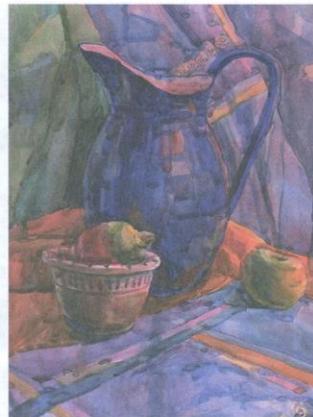
Примеры
живописного
выполнения
натюрморта со свечой

писного решения натюрморта помните, что самым светлым

 Натюрморт в условиях зелёного освещения

 Натюрморт в условиях красного освещения

частями предмета в зависимости от удаления относительно источника освещения.

Ответьте на вопросы

1. От чего зависят цвето-тоновые отношения в натюрморте?
2. Как влияет освещение на восприятие цвета предметов?
3. При каких условиях контраст между световой и теневой частями предмета наиболее выражен?

Найдите информацию

1. Выясните, какой источник освещения является наиболее интенсивным, как изменяется контраст между световой и теневой частями предмета по мере его приближения к источнику освещения.
2. Выясните, что такое натюрморт-обманка. Поясните, какую задачу ставили перед собой авторы таких произведений. Какими достоинствами обладают эти натюрморты?
3. Найдите и рассмотрите натюрморты Т. Салахова, М. Сарьяна, Э. Церетели. Выберите одну картину. Прокомментируйте, как художник передаёт цвета предметов с учётом окружения и характера источника освещения. Объясните, с какой целью живописец заострил цвето-тоновые отношения.