ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ

1. Освоение приёмов живописи

Живопись — вид изобразительного искусства, в котором изображение создаётся посредством нанесения красочных слоёв на твёрдую основу (холст, картон, дерево, бумагу и др.). Ключевым выразительным средством живописи выступает цвет, взаимодействующий с тоном, фактурой и композиционным построением.

Приёмы живописи классифицируются по способу работы с красочным слоем и характеру взаимодействия пигментов:

- **Лессировка** — последовательное нанесение прозрачных или полупрозрачных слоёв краски поверх просохшего нижнего слоя. Приём позволяет достигать глубины тона и сложных цветовых переходов за счёт оптического смешения цветов. Наиболее эффективен в масляной и акварельной живописи.
- **Пастозная техника (импасто)** — нанесение густого, непрозрачного слоя краски, часто без предварительного разведения. Позволяет создавать выраженную фактуру, подчёркивать объём и динамику мазка. Преимущественно применяется в масляной живописи и акриле.
- **Алла прима (живопись «в один приём»)** — завершение фрагмента или всей работы до высыхания красочного слоя. Техника требует высокой точности в подборе тона и цвета, поскольку исправления затруднены. Широко используется в акварели и масляной живописи.
- **Сухая кисть** — нанесение краски почти сухой кистью для создания шероховатой, зернистой фактуры. Эффективна для передачи текстур (ткань, кора, металл).
- **Сграффито** — процарапывание верхнего влажного или полусухого красочного слоя для обнажения нижнего контрастного по тону или цвету слоя. Применяется для акцентирования деталей и создания рельефного эффекта.

Освоение приёмов предполагает поэтапную отработку на простых мотивах: цветовых растяжках, простых геометрических телах, однопредметных этюдах. Важным этапом является изучение закономерностей оптического и механического смешения цветов, а также влияния подложки и грунта на итоговый цвет.

2. Техника работы красками и кистью. Этюд из овощей и фруктов в различной живописной технике

Работа с красками требует понимания свойств материалов и закономерностей их поведения на различных основах.

Акварель

Акварельная техника строится на прозрачности слоёв и взаимодействии краски с волокнами бумаги. Основные приёмы:

- **«По-сырому»**: лист увлажняется, краска наносится на влажную поверхность, позволяя пигментам свободно растекаться и смешиваться. Подходит для мягких переходов и атмосферных эффектов.
- **Многослойная лессировка**: каждый слой наносится после полного высыхания предыдущего. Позволяет выстраивать сложные цветовые отношения и детализацию.
- **Работа по сухой бумаге**: обеспечивает чёткие края и контролируемые мазки. Эффективна при проработке деталей.

Кисти для акварели должны обладать высокой эластичностью и способностью удерживать воду; предпочтительны кисти из натуральной белки или синтетики с хорошей сборкой ворса.

Масло

Масляные краски обладают высокой кроющей способностью и продолжительным временем высыхания, что позволяет корректировать изображение. Основные приёмы:

- **Смешивание на палитре** для получения точных цветовых смесей.
- **Наложение по сырому** для плавных переходов.
- **Процарапывание и использование мастихина** для фактурных эффектов.

Для масла применяются кисти из щетины (для пастозных мазков) и колонковые (для детализации).

Акрил

Акриловые краски быстро сохнут, обладают высокой адгезией и могут использоваться как в прозрачных, так и в пастозных техниках. Возможна имитация масляной или акварельной техники при использовании замедлителей высыхания и медиумов.

Этюд овощей и фруктов

Выполнение этюда предполагает последовательность этапов:

1. **Композиционное размещение** на листе: определение масштаба, пропорций и равновесия масс.
2. **Линейно-конструктивное построение**: выявление формы через осевые линии и основные объёмы.
3. **Определение локального цвета и основных тональных отношений**: выделение светлых, средних и тёмных участков.
4. **Нанесение подмалёвка** — лёгкого цветового слоя, задающего общий тон и основные цветовые массы.
5. **Проработка объёма** через взаимодействие света и тени, уточнение цветовых рефлексов и контрастов.
6. **Детализация и обобщение**: усиление ключевых акцентов и смягчение второстепенных деталей для достижения целостности.

Этюд выполняется в нескольких техниках (акварель «по-сырому» и многослойная, масло алла прима и лессировками, акрил в пастозной и прозрачной технике) для сравнительного анализа выразительных возможностей каждой.

3. Натюрморты из предметов быта. Выполнение в живописной технике

Натюрморт из предметов быта служит эффективным средством освоения живописных навыков благодаря разнообразию форм, материалов и фактур.

Ключевые задачи при работе над натюрмортом:

- **Передача материальности**: стекло, металл, керамика, ткань, дерево требуют различных подходов к моделировке формы и передаче отражений, бликов и теней.
- **Цветовые отношения и гармония**: построение палитры на основе доминирующего цвета, использование дополнительных и родственных цветов для создания единства композиции.
- **Тональная организация**: определение самого тёмного и самого светлого участков, выстраивание шкалы полутонов для убедительной передачи объёма.
- **Композиция и ритм**: распределение акцентов, создание движения через направление мазков и тональных пятен.

Последовательность работы:

1. **Эскиз и компоновка**: выбор точки зрения, определение формата и расположения предметов.
2. **Конструктивное построение**: уточнение пропорций, осевых линий и перспективных сокращений.
3. **Цветовой эскиз**: определение основных цветовых масс и их взаимодействия.

4. **Подмалёвок**: нанесение основных цветовых пятен без детализации.
5. **Моделировка формы**: проработка светотени, рефлексов, падающих теней.
6. **Уточнение деталей и фактур**: акцентирование бликов, текстур, мелких элементов.
7. **Обобщение**: смягчение второстепенных деталей, усиление композиционного центра.

Упражнение: выполнение набросков и этюдов предметов в различных акварельных техниках

Цель упражнения — освоение технических приёмов акварели и развитие способности к быстрой передаче формы, тона и цвета.

Варианты техник для отработки:

- **Быстрый набросок «по-сухому»**: 10–15 минут на предмет, акцент на силуэте и основных тональных пятнах.
- **Этюд «по-сырому»**: передача мягких переходов и атмосферности, контроль растекания краски.
- **Многослойный этюд**: последовательное наложение слоёв для построения сложного цвета и объёма.
- **Комбинированная техника**: сочетание «по-сырому» для фона и «по-сухому» для деталей.