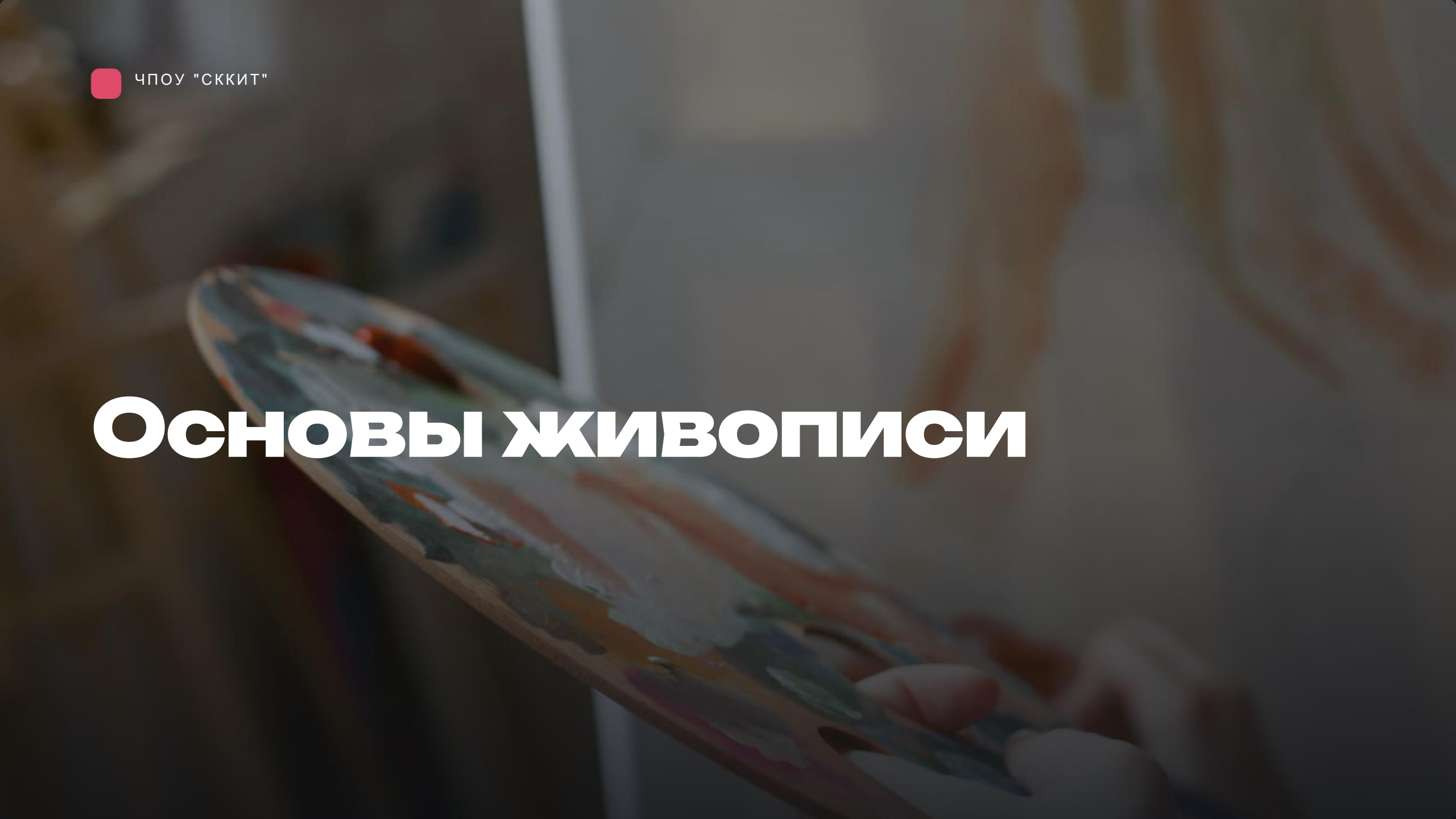

ЧПОУ "СККИТ"
Основы живописи

ГЛОССАРИЙ · ОСНОВЫ

Живопись

[сущ. · вид изобразительного искусства]

> Вид искусства, в котором изображение создаётся красящими веществами на плоскости. Главные средства выразительности — цвет и фактура красочного слоя, а не линия и штрих, как в графике.
>
> *Пример: «В живописи пигмент соединяют со связующим и наносят на основу — холст, дерево, бумагу».*

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Чем пишут: краски, основы и кисти

01

Масло

Медленно сохнет — время на лессировки и правки; плотная паста, глубокие тона, работа на холсте.

02

Акрил

Сохнет быстро, разбавляется водой, ложится на любую основу — универсален для этюдов и смешанных техник.

03

Акварель

Прозрачная живопись: белый цвет бумаги работает как свет, слои накладываются от светлого к тёмному.

04

Гуашь

Кроющая и матовая: перекрывает нижние слои, даёт ровные плотные заливки без бликов.

05

Основа

Холст, бумага, картон, дерево — от гладкой поверхности для деталей до фактурного зерна холста.

06

Кисти

По форме — круглые, плоские, флейцы; по ворсу — щетина, синтетика, белка, колонок.

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Цветовой круг: как устроен цвет

Комплементарные пары — напротив друг друга, аналогичные — рядом на круге

СВЕТОТЕНЬ

Тон, свет и объём: как строится форма

1. **Блик**
   Самое светлое пятно — точка отражения источника света

2. **Свет и полутень**
   Освещённая часть формы, плавно уходящая в полутон

3. **Собственная тень**
   Участок формы, закрытый от источника света

4. **Рефлекс**
   Отражённый от окружения свет в тени — оживляет объём

5. **Падающая тень**
   Тень предмета на плоскости — связывает его с фоном

КОМПОЗИЦИЯ

Правила композиции: что работает и где новичок спотыкается

+ Сильные приёмы

Правило третей и золотое сечение

Смысловой центр и равновесие масс

Ритм, контраст и направляющие линии

− Типичные ошибки

Центр «в лоб» — объект ровно в середине, взгляд некуда вести

Перегруженный край: тяжёлое пятно у борта, картина «падает»

Обрезанные фигуры и предметы — композиция выглядит случайной

ТЕХНИКИ

Основные техники живописи

Алла прима

Работа за один сеанс: краска кладётся плотно, без подмалёвка. Масло, акрил, гуашь.

Многослойная живопись

Лессировки — тонкие прозрачные слои поверх просохших. Глубина цвета, масло и темпера.

Импасто

Пастозный мазок мастихином или кистью, рельефная фактура. Масло, акрил с загустителем.

Гризайль

Одноцветная подложка от тёмного к светлому. Основа тона, затем цвет. Масло, акварель.

Сухая кисть

Почти без связующего, мазок по фактуре. Масло, акрил; эффект графичной шероховатости.

ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ

Жанры живописи: от натюрморта до абстракции

Натюрморт

Тренирует форму, цвет и светотень на простых предметах

Пейзаж

Учит воздушной перспективе и передаче пространства

Портрет

Развивает пропорции, конструкцию головы и характер

Бытовой и исторический жанр

Работа с сюжетом, композицией и повествованием

Анималистика

Пластика, движение и характер животных

Абстракция

Цвет, ритм и эмоция без предметной формы

ПРАКТИКА

Пошаговый этюд натюрморта

1

Постановка и освещение

Выбираем предметы и драпировку, ставим один источник света, чтобы читалась светотень: свет, полутень, тень, рефлекс.

2

Композиционный эскиз

Быстрый линейный набросок: находим центр, ритм пятен и пропорции, проверяем формат 30×40.

3

Подмалёвок

Прокладываем большие отношения тона и цвета, без деталей — задаём общий строй этюда.

4

Основной цвет, форма и обобщение

Уточняем цвет и рефлексы, лепим форму мазком, затем обобщаем: убираем лишнее, усиливаем главное. Тайминг 2–3 часа.

ПРАКТИКА

С чего начать: чек-лист первых 30 дней

Пять шагов, которые превращают желание рисовать в регулярную практику

- [x] **Собрать базовый набор: 3 кисти, 5–7 красок, бумага или холст**
- [x] **Рисовать наброски по 15 минут каждый день**
- [x] **Написать один этюд в неделю**
- [x] **Разбирать работы по тону и композиции**
- [x] **Раз в месяц посещать выставку**

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Практика начинается с первого мазка

Выберите материал, поставьте простой натюрморт и напишите этюд уже на этой неделе.