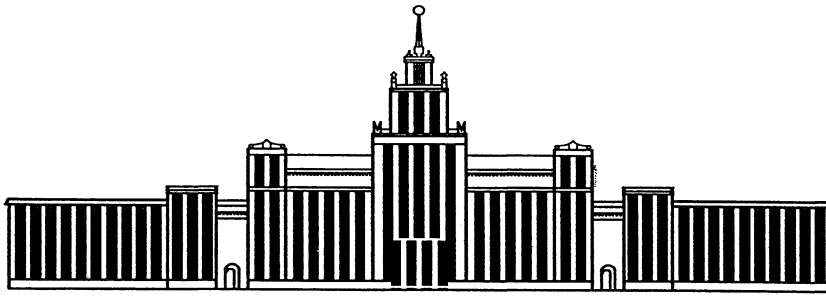
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Щ14.я7
Ш59

А.Н. Шилов, Е.А. Лукиных

ЖИВОПИСЬ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

Челябинск
2013

Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Уральский государственный университет
Филиал в г. Златоусте
Кафедра общей металлургии

Щ14.я7
Ш59

А.Н. Шилов, Е.А. Лукиных

ЖИВОПИСЬ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

Под редакцией С.Н. Куликовских

Челябинск
Издательский центр ЮУрГУ
2013

ББК Щ154.я7 + Щ140.я7
Ш59

Одобрено
учебно-методической комиссией филиала ЮУрГУ в г. Златоусте

Рецензенты:
А.А. Жданов, В.И. Зозуля

Шилов, А.Н.

Ш59 Живопись и цветоведение: учебное пособие / А.Н. Шилов, Е.А. Лукиных; под редакцией С.Н. Куликовских. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 31 с.

Учебное пособие содержит разделы теоретической основы для приобретения практических навыков изучения цвета, формирования живописной грамоты. Приведены сведения о материалах. Раскрывается техника владения цветом – от простого к сложному. Пособие предназначено для студентов по направлению подготовки 261400 «Технология художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»).

ББК Щ154.я7 + Щ140.я7

© Издательский центр ЮУрГУ, 2013

ВВЕДЕНИЕ

Процесс изучения дисциплины «Живопись и цветоведение» направлен на формирование следующих ***компетенций***:

– способности к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления готовых изделий (ПК-2);

– способности определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3);

– способности выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий (ПК-4);

– способности к освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК-6);

– способности к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обладающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промышленных объектов (ПК-7);

– способности к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8);

– способности к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности готовых объектов (ПК-11);

– способности к систематизации и классификации материалов и технологических процессов в зависимости от функционального назначения и художественных особенностей изготавливаемого объекта (ПК-12);

– готовности к историческому анализу технических и художественных особенностей при изготовлении однотипной группы изделий (ПК-13);

– способности решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной деятельности (ОНК-3);

– способности осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для решения поставленных задач (ОНК-4);

– готовности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5).

ТЕОРИЯ О ЦВЕТЕ

Великий английский ученый Исаак Ньютон, а затем Томас Юнг вывели принцип, который и поныне признается всеми художниками неоспоримым фактом: свет есть цвет. Ньютон пришел к такому заключению в закрытой темной комнате, когда он, приоткрыв окно, пустил маленькую полоску света. Затем, поместив треугольную стеклянную призму по ходу луча света, он увидел, что

стекло его разбило на шесть цветов спектра, которые становились видимыми, когда падали на прилегающую стену.

Английский физик Юнг, несколько лет спустя, провел от обратного тот же эксперимент. Своими исследованиями он установил, что шесть цветов спектра можно свести к трем основным цветам: зеленому, красному и синему. Затем он взял три лампы и спроецировал лучи света через фильтры этих трех цветов, сфокусировав их на одной точке; зеленый, красный и синий лучи соединились в один белый луч. Другими словами Юнг воссоздал свет.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Расположение цветов в виде круга удобно. Оно позволяет наглядно объяснить многие закономерности в теории цвета.

Цветовой круг можно разделить на две части. В одну вошли красные, оранжевые, желтые, желто-зеленый цвета, получившие название «теплых», потому что ассоциируются с солнцем и огнем, а в другую – голубовато-зеленые, голубые, синие, фиолетовые, называемые «холодными», так как напоминают о льде, воде, воздушной дали.

Понятия «теплые» и «холодные» цвета носят условный характер, так как восприятие цветов одной и той же группы относительно (сине-зеленый цвет, расположенный рядом с желто-зеленым, кажется холодным, а по сравнению с синим – теплым). Следовательно, любой теплый цвет по сравнению с еще более теплым может оказаться холодным и, наоборот, холодный цвет рядом с более холодным может быть теплым.

В хроматическом круге или таблице цветов (рис. 1), первичные цвета обозначены (П), а вторичные (В).

Замкнутый цветовой круг позволяет легко находить через центральную ось взаимозаменяемые цвета контраста.

Сегментный цветовой круг может составляться из пар цветов от шести, двенадцати, двадцати четырех и т. д. Также имеется малый круг, составленный из основных трёх цветов – красного, желтого и синего.

Живопись изображается красками, которые могут воспроизводить составляющие свет цвета или цвет спектра.

СМЕШАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЦВЕТОВ

Для того чтобы понять первичные цвета, нужно их разделить на две группы: природные (свет) и пигментные цвета.

Природные цвета имеют три основных – красный, зелёный, синий (рис. 2, 3).

При смешении природных цветов образуется белый цвет. Сочетая два цвета: фуксин – зелёный, получаем желтый, зелёный – синий, получаем светло голубой, синий – фуксин, получаем розовый.

Пигментные цвета – это основные: красный, желтый и синий. В смешении трех основных получаем черный цвет, такой цвет в народе называют «грязный». В сочетании двух цветов образуется новый цвет, получивший название вторичный, красный – желтый дают оранжевый, желтый – синий дают зелёный, синий – красный дают фиолетовый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Как правило, приобретая краски в магазине, мы видим ограниченность цветовых колеров. Наборы касок различны, от трех основных цветов (красный, жёлтый, синий) до двадцати четырёх.

Дополнительный цвет – это пара цветов красок, которые при оптическом смешении дают новый цвет, к примеру, хроматические цвета красный и зелёный дают коричневый цвет, а ахроматические цвета чёрный и белый – серый. Такая связь цветов пропорциональна между собой и получила понятие дополнительных цветов, которые тесно связаны с ведением колористических смешений.

Если посмотреть на цветовой круг (колесо), то видно, что такие цвета расположены напротив друг друга, они хорошо контрастируют между собой (см. рис. 1).

Метод использования дополнительного цвета был известен художникам еще в древности, но особое внимание этому вопросу начали уделять в конце XIX в., с началом эпохи импрессионизма (рис. 4). Такой метод приёма смешения красок в живописи передает насыщенность, богатство цветов и воздушность.

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ

Живопись – один из видов изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-нибудь поверхность. Классификация живописи может быть различна. Исходя из практических целей, различают монументально-декоративную живопись, станковую, декорационную, иконопись и миниатюру. Выделяют также различные жанры живописи: батальный, бытовой, исторический, натюрморт, пейзаж, портрет и др.

Технику живописи выделяют по характеристике красочных материалов: масляная, водяная, темпера, восковая, акварель, гуашь, тушь и др. В каждой из техник живописи сложились свои приемы. Возникновение живописи уходит корнями в эпоху позднего палеолита (наскальные рисунки). Искусство живописи складывалось на протяжении длительного времени. Долгое время она имела лишь прикладное значение (например, стенная живопись, вазопись). Как самостоятельный вид искусства живопись стала развиваться в эпоху Возрождения. Начиная с XVI–XVII вв., определились и жанры живописи.

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник

холст, дерево, картон, бумага, обработанные поверхности стен и т. д. В том числе к живописи относят и выполненные красками изображения на декоративных и церемониальных сосудах, поверхности которых могут иметь сложную форму. Существует также узкая трактовка термина «живопись» как работ, выполненных красками на холсте, доске и других подобных материалах. В узком значении термин «живопись» противопоставляется работам, созданным на бумаге, для которых применяется термин «графика».

К технике живописи относится и однотонная гризайль. Название «гризайль» одинаково применимо и к одноцветным картинам, писанным масляной краской, и к рисункам, сделанным акварелью, например, китайскою тушью с белилами или отмывкой; но название это присвоено преимущественно таким произведениям кисти, которые составляют подражание барельефам или горельефам. Хотя в гризайлях подобного рода довольствуются по большей части передачей эффекта совершенно белых скульптурных работ, однако при их исполнении необходимо принимать в расчет, что в натуре всегда встречаются оттенки различных тонов, зависящие от источника освещения, от рефлексов, от вещества, из которого сделан рельеф и т.п., а потому необходимо иметь на палитре, сверх белой и черной красок, еще и другие – голубую, коричневую, красную, желтую и даже малиновую.

Гризайль может быть коричневой, серой, умбристой или сиреневой, главное, что в процессе ее создания используется один цветовой тон, допускается лишь применение белил.

ТЁПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

Вы наверняка обратили внимание при покупке красок, как они расположены.

Как правило, краски имеют две группы цветов: теплых, имеющих ассоциацию с теплом, огнем, и холодных.

В живописи краски между собой гармонируют, отстраиваются объёмам и характеризуются настроением. Чтобы передать объем предмета применяют две группы цветов, к примеру (рис. 5) желтое яблоко имеет тень и рефлекс, свет холодный, а тень теплая, рефлекс (отражение) холодный.

Влияние соседних цветов имеет значение, тот или иной цвет может казаться теплым или холодным в зависимости от того, какой цвет находится рядом с ним. Это особенно хорошо видно на примере цвета тени фиолетового яблока, поскольку он промежуточный (смесь холодного синего и теплого желтого). Рядом с теплым цветом, к примеру, желтым, фиолетовый выглядит холодным, а рядом с холодным, скажем, синим, зеленым, – теплым. Поэтому неудивительно, что карминовое пятно на картине, выполненное в холодных тонах, скорее всего, покажется вам горячим (рис. 6).

Подбор цветов ведется на палитре, краски выкладываются по периметру, а в центральной части они смешиваются.

Большое значение имеет цветовой подбор, так как он формирует состояние письма красками (рис. 7). Цветовое состояние передают три ассоциативных настроения: радость, горе и печаль. Эти состояния настроения позволяют ориентироваться на ведение цветового подбора, а в целом – и на письмо.

Изобразительными средствами французские художники середины XIX в., стараясь максимально точно выразить свои непосредственные впечатления от вещей, создали новый метод живописи. Его суть состояла в передаче внешнего впечатления света, тени, рефлексов на поверхности предметов раздельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло форму в окружающей световоздушной среде (рис. 8). В излюбленных своих жанрах (пейзаже, портрете, многофигурной композиции) импрессионисты стремились передать свои мимолетные впечатления от окружающего мира.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Акварельные кисти необходимо внимательно выбирать. Кисти имеют плоскую и круглую форму, также имеют нумерацию, в зависимости от толщины волоса. Качество кисти не трудно выявить, надо круглую беличью или еще лучше колонковую кисть обмакнуть в стакан с водой. Если при этом кончик кисти будет острый, то она годится для живописи. Разлохмаченные или обрезанные кисти для этой цели непригодны. Конечно, волос должен прочно сидеть во втулке черенка и не болтаться. Для этюдов нужны, прежде всего, толстые акварельные кисти № 16–26, а тонкие кисточки пригодны лишь для мелкой деталировки (и шрифтовых работ). Толстой кистью с острым концом можно наносить и тонкие линии и широкие мазки.

Для сохранности кисти не оставляйте её долгое время в банке с водой, так как волос кисти в воде уязвим.

Кисти для масляной живописи бывают плоские и круглые, щетинные или из ушного волоса.

Покупая кисти, смотрите, не обрезаны ли кончики щетинок, плотно ли они пригнаны друг к другу, не болтается ли на ручке металлическая втулка. Работать можно только кистями с натуральным необрезанным волосом. А чтобы кисть не лохматилась, надо всегда ее мыть теплой (ни в коем случае не горячей) водой с мылом сразу же после работы. И затем кисть надо завернуть полоской бумаги. Для этюдов нужны кисти № 12–16 (3–4 шт.) и № 5–6 (1–2 шт.).

В масляной живописи также используется и мастихин. Таким инструментом техника письма пастозна, мазок наносится широко и гладко, мастихином работают как кистью. Эти инструменты используются для смешивания красок на палитре. Они бывают разных размеров и форм и хорошо подходят для смешивания красок.

Возьмите мастихином краски и положите порции красок на чистое место на Вашей палитре. Затем мастихином хорошо смешайте эти краски. Вытрите мастихин насухо и перемешайте краски еще раз для достижения лучшего результата.

В конце сессии удалите остатки краски с палитры при помощи мастихина и сложите их в банку для последующей безопасной утилизации.

Изобразительная работа начинается с подбора инструментов. От того, как оборудовано рабочее место, во многом зависит не только технический, но и творческий успех.

Палитра – важный инструмент художника, на ней создается материал живописной ткани. На ней смешиваются краски и подбираются искомые тона, а также в продолжение всей работы хранятся заготовленные краски.

Чтобы отвечать своему назначению, палитра для акварели, во-первых, должна быть белой и непрозрачной. Белизна палитры, как и белизна бумаги, нужна для того, чтобы видеть краску на просвет, видеть ее такой, какой она будет выглядеть на бумаге. Во-вторых, палитра должна иметь разнообразные углубления для хранения разведенных красок в больших и малых количествах, места для смешения красок, места для приклеивания красок в плитках или выдавливания красок из тюбиков, место для влажной губки, тряпки или пропускной бумаги. Если палитра предназначена для мастерской, то хорошо, если она будет белой фарфоровой или светлой фаянсовой достаточно большого размера. Палитру для работы на натуре целесообразно делать металлической, эмалированной, складной, белой внутри и черной снаружи.

Акварельный бачок с двумя отделениями предназначен для мытья кистей и хранения чистой воды для разведения красок. Для мастерской удобен бачок прозрачный, стеклянный; такой бачок позволяет видеть степень загрязнения воды. В походной обстановке нужен бачок металлический эмалированный либо сделанный из светлой резины, складной. Такой же удобный и небьющийся бачок можно сделать из пластмассы или целлулоида.

При работе акварелью всегда необходима губка. Умение всесторонне использовать ее технические возможности указывает на хороший технический уровень мастера.

Губка предназначается для смачивания бумаги перед натяжкой ее на подрамник, а также для увлажнения бумаги в начале работы, чтобы краски ложились легко, с мягкими очертаниями мазков. Губка предназначается также для осушения кистей, когда на кисти может оказаться много лишней воды или краски. Мокрую кисть иногда стряхивают на землю или, что еще хуже, берут в рот. Но стряхивание кисти загрязняет пол и иногда портит отставленные работы. Наиболее правильно удалять лишнюю воду прикосновением к губке. Так, не делая лишних движений, можно снять необходимое количество воды или краски, поправить конец кисти, сосредоточеннее работать. Губка нужна на палитре также для того, чтобы подобрать случайно текущую краску, которая может угрожать всему изображению. Губкой смачивают неудачные места для их переделки. И, наконец, губка нужна для того, чтобы по окончании работы смыть добела палитру.

Для акварельной техники лучшая губка – натуральная греческая. Она хорошо держит воду, мягка, когда в ней много воды и когда ею нужно смочить бумагу или красочный слой, почти не задевая поверхности; жестка в отжатом со-

стоянии, когда нужно что-нибудь смыть, и т.д. Ее могут заменить чистая полотняная тряпка, вата или пропускная бумага.

Мольберт для акварельной живописи делается особой конструкции. Кроме всех остальных требований, которые предъявляются ко всем мольбертам, он должен давать возможность ставить подрамник под разными наклонами, начиная от горизонтального и кончая почти вертикальным положением. Таким требованиям отвечает академический мольберт, дающий подрамнику любую высоту и любой наклон. Более прост ученический мольберт «хлопушка»; он используется в вертикальном положении, имеет невысокие стойки с одинаково откидывающейся рамкой. За таким мольбертом работают сидя.

Мольберт для натурных зарисовок должен быть легким, портативным и вместе с тем достаточно устойчивым при ветреной погоде.

Для работы на открытом воздухе необходимы два подрамника с натянутой бумагой, палитра, краски, бачок, блокнот и складной стульчик завертывают в клеенку. Набор стягивается ремнями вместе со складным зонтом.

Перо – прекрасный инструмент для деталировки, о нем непростительно часто забывают акварелисты. Наряду с тонкой кистью перо имеет большие возможности в акварельной технике; оно прекрасно служит нанесению цветного контура акварельными чернилами, дает тонкие и острые штрихи в мелких деталях; удобно для уточнения формы, для ретуши, для реставрации поврежденных и переделываемых мест. Будучи хорошо отточено, перо дает мягкие линии, а иногда заменяет кисть.

Нож акварелиста снимает краску с бумаги. Это бывает необходимо в освещенных местах. Острым и тонким концом ножа, не нарушая поверхности бумаги, можно получить светлый блик. Всем лезвием ножа хорошо снимать краску с зернистой бумаги, обнаруживая этим структуру зерна и придавая красочному слою необходимую фактуру изображаемого материала с последующей обработкой кистью. Работа ножом требует большой осторожности и ограничения; разодранная скоблением акварель производит отталкивающее впечатление. Осторожно обработанная ножом, она дает полное впечатление фактурного красочного слоя.

В мастерской необходимо оборудовать специальный стол для палитры, кистей, воды, бумаги, красок и других инструментов. Хорошо оборудованный стол освобождает от нервной суматохи, от поисков нужных инструментов и материалов, способствует спокойной и сосредоточенной работе.

Стул художнику нужен лишь для временного отдыха и, самое большее, для детализации изображения. Когда акварелист садится на стул, ставит на колени подрамник, берет в руки палитру с красками и т.д., тогда у него начинает пропадать желание двигаться, отходить, чтобы видеть свою работу на расстоянии. Его невольно начинают увлекать детали, второстепенные подробности колорита, и вскоре он по своему творческому состоянию начинает переходить от живописи к рукоделию. Ответственная работа живописца требует непрерывных отходов, оценки каждого мазка как нанесенного, так и предполагаемого к нанесению, с многих, различно удаленных точек зрения. Лишь только для того, что-

бы нанести мелкую деталь и не держать в это время руку на весу, может понадобиться стул. Суровая обстановка мастерской не диктуется рисовкой или надуманной позой. Она необходима для требовательной творческой работы. Смягчение требовательности в этом отношении может быть допущено лишь в случае болезни или каких-либо физических недостатков.

Итак, подбор инструментов и оборудования мастерской оказывают значительное влияние на ход работы как в техническом, так и в творческом отношении. Однако нельзя сваливать неудачи в работе целиком на неудовлетворительную обстановку, материалы, инструменты. Решает успех целеустремленный, творческий труд художника. Но нужно всячески стремиться приспособить существующую обстановку для улучшения работы; сколько позволяют условия, оборудовать рабочее место лучшими материалами и инструментами.

ЭТЮД

В живописи этюдом является самостоятельно-художественное выражение на небольших форматах. Это художественное произведение, выполненное, как правило, непосредственно с натуры, представляет собой изучение, отработку художником какого-либо частного изобразительного мотива. Часто этюд представляет собой подготовительный материал для большого серьезного произведения, однако нередко имеет и самостоятельное значение.

Над этюдом работают незначительное время и в основном опускают второстепенные планы, образы. Такие приемы применяются в поиски лучшего образа через цвет, состояния будущего произведения.

По себе этюд является универсальным изображением, по своему художественному процессу на каком-либо этапе может завершен.

В долгосрочных этюдах применяется проработка мельчайших деталей, форм. Все эти формы имеют право на существование. Вопрос заключается лишь в том, чтобы разумно их сочетать. Работая только над длительными по времени исполнения этюдами с углубленной и детальной прорисовкой предметов, мы не приобретем навыков быстрой работы и не сумеем сразу запечатлеть в этюде наиболее главные и существенные черты, не научимся сознательно жертвовать теми или другими деталями в угоду главного.

На курсах живописи применимы методы быстрой записи рисунка, необходимо запечатлеть в этюде только главное, наиболее существенное, или только часть целого – фрагмент. Поэтому наряду с длительными по времени работами, существуют и другие формы этюда. Это этюды-наброски, этюды фрагментов, эскизы по памяти. Этюд, решенный в короткий срок (2–3 ч), помогает подметить в натуре, передать на бумаге, картоне или холсте основные тональные и цветовые акценты, а это, в свою очередь, очень важно сохранить в работе над длительным заданием, так как на больших форматах гораздо труднее передать взаимосвязь живописных отношений, отличающих данную постановку.

АКВАРЕЛЬ

Акварель, несмотря на кажущиеся простоту и легкость рисования, сложнейшая живописная техника. Акварельная живопись требует мастерства владения кистью, мастерства видения тона и цвета, знания законов смешивания цветов и нанесения красочного слоя на бумагу (рис. 9).

Для акварельной работы бумага является одним из важнейших материалов. Важно ее качество, тип, рельеф, плотность, зернистость, проклейка. В зависимости от качеств бумаги акварельные краски по-разному наносятся на бумагу, впитываются, высыхают.

Заботясь о прозрачности акварели, не вводят в смеси белила, которые мутят краски. Бумага заменит белила: чем больше воды на кисти, тем прозрачнее мазок и светлее цвет.

Искомые оттенки в акварельных этюдах получают тремя способами:

1) смешивают на палитре 2–3 краски и переносят их в этюд сильно увлажненной кистью;

2) наносят второй красочный слой по просохшему слою. Если, скажем, по желтому положить мазок синей краски, то получится зеленый цвет, а прописка красной краской по желтому даст оранжевый цвет и т.д.;

3) кладут рядом короткие мазочки чистых красок. На расстоянии эти мазочки как бы сливаются в сложный цвет.

В акварели существует множество художественных приемов: работа по сырой бумаге («A la Prima»), работа по сухой бумаге, заливка, смывание, использование акварельных карандашей, туши, работа сухой кистью, использование мастихина, соли, многослойная живопись, применение смешанной техники.

Способ отмывки. Сначала прописывают весь этюд сильно разбавленными водой красками, бледными оттенками. Но основные отношения цветовых масс (пятен) устанавливают по возможности целостно и гармонично. Дав просохнуть этюду, второй прописью усиливают цвет полутонов, третьей прописью насыщают цвет теней и вводят детали (прил. 4 рис. 9).

Заливка – очень интересный прием в акварели. Плавные переходы цветов позволяют эффектно изображать небо, воду, горы.

Более трех слоев краски в акварелях наносить нельзя, появляется грязь. Каждый новый слой наносят только по просохшему предыдущему слою.

При наложении одного слоя на другой надо учитывать влияние нижележащих слоев на цвет новой прописки, использовать их для получения искомого оттенка.

Способ работы «***по-сырому***». Раскрывая этюд в цвете, наносят каждый мазок рядом с предыдущим, пока тот еще не просох, захватывая немного соседний мазок. Благодаря этому образуется мягкий переход между ними. Для усиления цвета вливают кистью нужную краску в еще не просохший мазок. Работают быстро, чтобы закрыть весь лист до того, как подсохнут ранее нанесенные мазки. Чтобы замедлить их высыхание, желательно добавлять в стакан с водой несколько капель глицерина. Если писать на стираторе, то обратную сторону

бумаги можно увлажнить или снизу прикрепить кусок влажного поролона, сукна, войлока.

Другой способ работы «по-сырому». Перед работой лист покрывают чистой водой ваткой или толстой кистью и дают подвянуть. Пишут по еще влажному листу, благодаря чему получаются мягкие переходы оттенков.

Техника ***по мокрому*** использует растекание акварели и создает необычные цветовые эффекты. Использование этого приема требует знания степени влажности бумаги и опыта использования самого приема.

Возможна смешанная техника, когда часть изображения прописывается отмывкой или по сухой бумаге сочными мазками-каплями, например, небо с расплывчатыми легкими облачками, туманные дали или отражение в воде пишут по увлажненной бумаге.

Ослаблять цвет или смягчать края мазков можно чистой сухой кистью, которая впитывает краску. Ею также останавливают, когда нужно, подтеки краски. Поэтому не следует бояться текучести акварели. В этом ее прелесть и эффективность! Учитесь только управлять красочными слоями в этюде.

Мастихин используется не только в живописи маслом, но и в акварельной живописи. Мастихином можно подчеркивать очертания гор, камней, скал, облаков, морских волн, изображать деревья, цветы.

Впитывающие свойства соли используются для получения интересных эффектов в акварели. С помощью соли можно украсить луг цветами, получить подвижную воздушную среду в картине, движущиеся тональные переходы.

Многослойная живопись насыщенна по цвету. В многослойной живописи используются все художественные приемы работы.

ГУАШЬ

Более сложной по сравнению с акварелью является гуашь – техника, для исполнения которой используются плотные по своей структуре краски. Данная техника требует дополнительных знаний и навыков (рис. 10). Так, например, особое свойство краски видоизменяет оттенок при высыхании, повторное же нанесение цвета может легко размыть имеющееся изображение, толстый же слой при высыхании может потрескаться и осыпаться.

Для работы с гуашью лучше всего пользоваться фарфоровой или пластмассовой палитрой с лунками для красок по краям или просто ровной белой доской небольшого размера (30×40 см). Кисти круглые и плоские. Щетинные кисти можно употреблять при работе над декоративным панно, плакатами и лозунгами. Но здесь понадобятся еще плакатные перья или палочки, заточенные в виде лопаточки. А при работе на большой плоскости использовать флейц – плоскую щетинную кисть. Поверхность покрыть гуашью несколько раз, не дожидаясь высыхания краски. Если получились неровности, выровнять влажным флейцем всю плоскость. Сначала полосы проводить последовательно слева направо по горизонтали, а затем – поверх покрытия. Не наносить слишком толстого кра-

сочного слоя: он легко растрескивается и осыпается. Высыхает гуашь при комнатной температуре в течение часа.

Работать лучше на планшете, но можно и на стираторе – фанерном планшете с наружной рамой, зажимающей края бумаги, или с двумя рамами, вставленными одна в другую.

Гуашью рисуют на белой рисовальной бумаге, оберточной или на сером картоне. Для ровного натягивания бумагу на планшет положить так, чтобы ее края с каждой стороны на 2–4 см были больше планшета. Затем смочить бумагу с обеих сторон губкой, пока она не ляжет ровно. После этого бумагу подсушить ватой, а края планшета смазать мучным клейстером или декстрином. Наклеивание начинать с середины планшета, равномерно натягивая во все стороны. Углы закрепить кнопками. Для сушки готовый планшет положить горизонтально на ровное место, бумагой вверх. Материал для работы гуашевыми красками готов.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Адаптация – свойство глаза приспосабливаться к определенным условиям освещения. Различают адаптации к свету, темноте, а также к цвету. Особенность последней заключается в приспособляемости глаза не замечать на предметах цвет освещения в первые секунды и становиться постоянной через 5–7 мин. К цветовой адаптации относится цветовое утомление, которое выражается в том, что при рассматривании в течение некоторого времени двух разных цветовых оттенков они начинают казаться одинаковыми.

Акварельные краски – водно-клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом, выпускаются сухие, полусырые или полужидкие. Акварелью можно писать по сухой и по сырой бумаге. Нередко акварелью пользуются в сочетании с гуашью, темперой, углем.

Алла прима – художественный прием в живописи, состоящий в том, что картина пишется без предварительных прописок и подмалевки.

Анатомия пластическая – раздел анатомии, изучающий пропорции человеческого тела, зависимость внешних форм тела от внутреннего строения и изменений, которые возникают в результате движения. Основное внимание обращается на строение скелета, мускулатуру тела, на особенности соединения костей и мышц.

Ахроматические цвета – белый, серый, черный; различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета. С переменой точки зрения блик меняет свое местоположение на форме предмета.

Видение живописное – видение и понимание цветовых отношений натуры с учетом влияния среды и общего состоянии освещенности, которое характерно для натуры в момент ее изображения.

Восприятие зрительное – процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

Гамма цветовая – цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.

Гармония – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. В живописи – соответствие деталей целому, цветовое единство. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.

Гризайль – 1) техника исполнения; 2) произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой), изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты).

Гуашь – водная краска, обладающая большими кроющими возможностями Краски после высыхания быстро светлеют, и нужен определенный опыт, чтобы предвидеть степень изменения их тона и цвета. Гуашевыми красками пишут на бумаге, картоне, фанере. Работы имеют матовую бархатистую поверхность.

Декоративно-прикладное искусство – вид пластического искусства, тесно связанного с бытом народа и поэтому использующего народные традиции. Художественные средства обычно подчинены практическому назначению предмета и обусловлены особенностями материала и техники.

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении (красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). При механическом смешении этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. Дополнительные цвета нередко называют контрастными.

Жанр – понятие, объединяющее произведения по признакам сходства тематики. В изобразительном искусстве различают жанр натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетной картины. Жанр бывает бытовой, исторический, батальный.

Живопись – один из главных видов изобразительного искусства, передающий разнообразное многоцветие окружающего миря. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. По жанрам различают живопись станковую, монументальную, декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную.

Живопись декоративная – предназначена для украшения архитектуры или изделия. Выступая в единстве с их объёмно-пространственной композицией, становится их элементом, акцентирует выразительность композиции или зрительно преобразует ее, внося новые масштабные отношения, ритм, колорит.

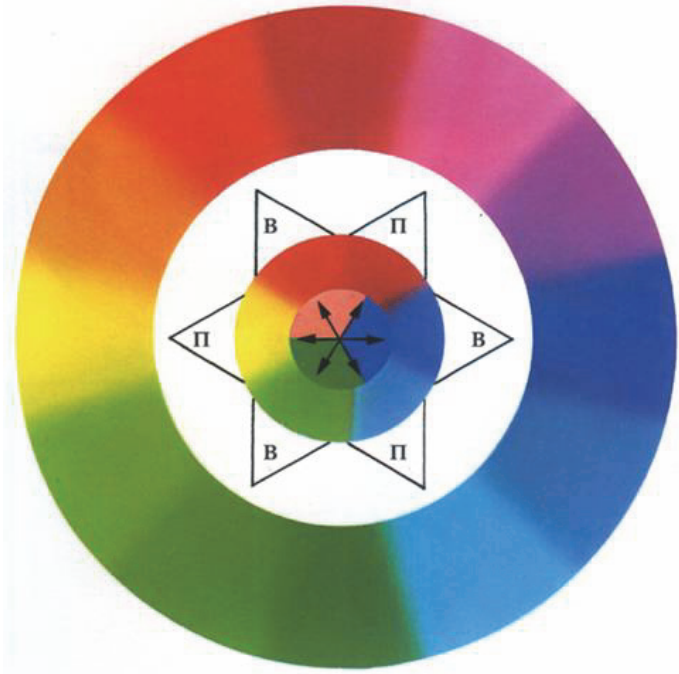


Рис. 1



Рис. 2. Цвета света



Рис. 3. Пигментные цвета



Рис. 4. Смешения цветов

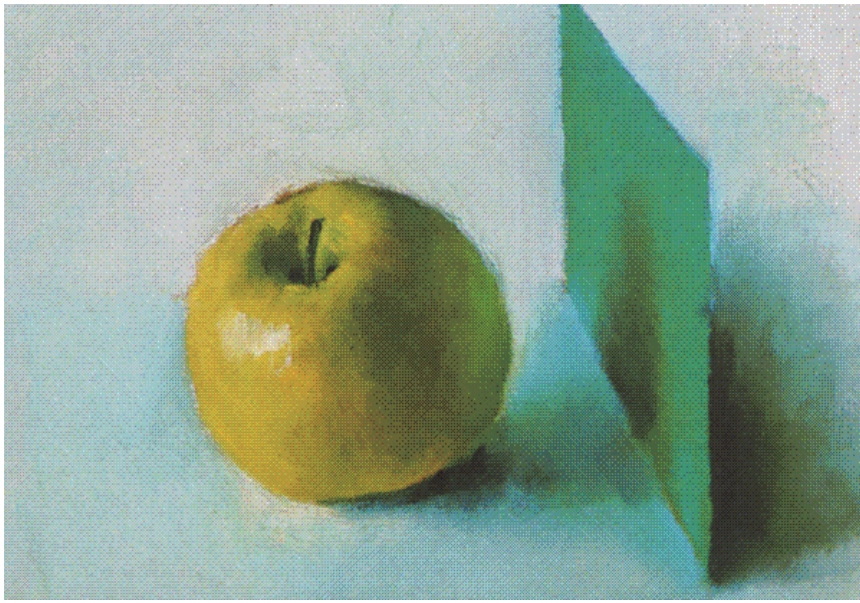


Рис. 5. Рефлекс



Рис. 6. Натюрморт в технике гризайль



а)



б)



в)

Рис. 7. Цветовые ряды: а) теплый, б) холодный, в) приглушенный



Рис. 8. Альфред Сислей «Городок Вильнев-ла-Гарени на Сене»



Рис. 9. Акварель

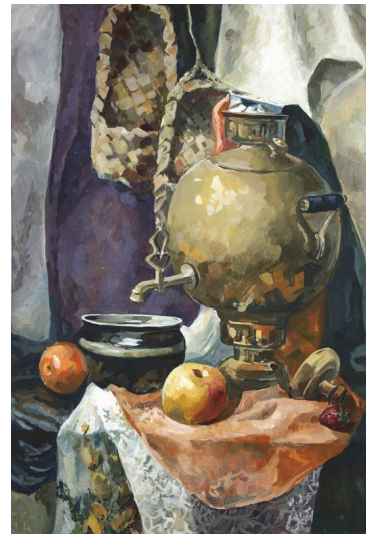


Рис. 10. Гуашь

Живопись миниатюрная – произведения изобразительного искусства, отличающиеся небольшими размерами и тонкостью художественных приемов. Книжная миниатюра появилась в рукописных книгах, большое развитие получила с начала книгопечатания. Портретная миниатюра появляется в эпоху Возрождения. Этот вид живописного портрета небольшого формата выполняется гуашью, акварелью по пергаменту, картону, бумаге, слоновой кости, иногда маслом по металлу, керамическими красками по фарфору, а также в технике эмали.

Живопись монументальная – особый вил живописных произведений большого масштаба, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений – фреска, мозаика, панно.

Живопись станковая – произведение живописи, имеющее самостоятельный характер и значение. Идейно-художественное значение произведения не изменяется в зависимости от места, где оно находится, хотя его художественное звучание и зависит от условий экспонирования.

Живопись театрально-декорационная служит для создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, грима, освещения. Основой этого являются эскизы художника, помогающие глубже раскрыть содержание спектакля, активизировать зрительское восприятие того, что происходит на сцене.

Живопись по сырому – технический прием масляной и акварельной живописи. При работе маслом необходимо окончить работу до подсыхания красок и исключить такие этапы, как подмалевок, лессировки и повторные прописки. В акварели перед началом работы по сырому бумагу равномерно смачивают водой. Когда вода впитается в бумагу и немного просохнет, начинают писать. Мазки краски, ложась на влажную поверхность, расплываются, сливаются друг с другом, создают плавные переходы. Так можно добиться мягкости в передаче очертаний предметов, воздушности и пространственности изображения.

Идея – основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме.

Импрессионизм (в переводе с французского – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX – начале XX в. Импрессионизм продолжает начатое реалистическим искусством середины XIX в. освобождение от условностей классицизма, романтизма и академизма, утверждает красоту повседневной действительности, простых мотивов, добивается живой достоверности изображения.

Кисти – основной инструмент для нанесения красящих веществ на холст, бумагу и другую основу в живописи и графике, а также в каллиграфии; изготовляются из обезжиренных и прокаленных волос или шерсти различных животных. Кисти бывают щетинные, беличьи, барсучьи, песчанковые, колонковые.

Клеевые краски – сухие краски, выпускаемые в порошках и смешиваемые самим художником с клеевой водой. Хорошо растертые, они иногда применя-

ются при оформлении репродукционных оригиналов как заменители гуашевых красок. Чаще всего ими выполняют театральные декорации.

Колорит – особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычно сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей в нем цветной гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

Композиция – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника. Работа над композицией идет от первоначального замысла, обшей его «завязки» в пластически зримых формах, до завершения произведения. При этом на основе избранной темы художник ведет разработку сюжета.

Контраст – распространенный художественный прием, представляющий тобой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

Корпусная живопись – живопись, выполненная плотными, густыми мазками; ее красочные слои непрозрачны и часто имеют рельефную фактуру.

Лепка формы – см. Моделировка.

Лессировка – художественный прием в живописи, в котором используется прозрачность красок. Лессировки применяют в живописи для придания цвету новых цветовых оттенков, иногда для создания нового (производного) цвета, а также для усиления или приглушения интенсивности цвета. Лессировка имеет большое распространение в акварельной живописи. В масляной живописи лессировка широко применялась старыми мастерами.

Линейная перспектива – см. Перспектива

Локальный цвет – 1) цвет, характерный для окраски данного предмета; постоянно изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих цветов и т.д.; 2) в живописи – взятый в основных больших отношениях к соседним цветам, без летального выявления цветовых оттенков.

Мазок – след кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне и т.д.). Техника живописи мазками очень разнообразна и зависит от индивидуальной манеры художника, от задачи, которую он перед собой ставит, от особенностей и свойств материала, в котором он работает.

Манера – этим понятием в основном определяют особенности творчества художника, его индивидуальные приемы работы в той или иной технике.

Многослойная живопись – важнейшая техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов (подмалевки, прописки, лессировка), разделенных перерывами для полного просыхания краски. При исполнении крупной тематической композиции, а также при длительной работе вообще многослойная живопись является единственной полноценной техникой масляной живописи.

Моделировка – передача рельефа, формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения. В рисунке моделировка осуществляется тоном (светотенью), при этом учитывается и перспективное изменение форм. В живописи форма моделируется цветом, так как здесь тональная и цветовая стороны неразрывно связаны между собой. Степень моделировки обусловлена содержанием произведений и замыслом художника.

Модель – объект, предмет изображения, большей частью живая натура, главным образом, человек.

Мольберт – подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину, рисунок и т. д.

Монохромный – одноцветный (см. Гризайль).

Монументальное искусство – произведения, рассчитанные в основном на массовое восприятие. Своим художественным решением эти произведения всегда связаны с архитектурными сооружениями или с условиями места, где это произведение размещается. Массовость монументального искусство определяет общественно значимое содержание его произведений, которое бывает выражено в больших размерах и крупных обобщенных формах. Для композиций в монументальном искусстве характерна большая простота и ясность художественного языка, подчеркнутая выразительность контуров и силуэтов, четкость пластических членений и декоративность цветовых пятен. Помимо самостоятельного художественного значения, произведения монументального искусства играют и чисто декоративную роль.

Муляж – точный слепок, снятый непосредственно с натуры или с какого-либо скульптурного произведения. Раскрашенные восковые (или из папье-маше) муляжи фруктов, овощей и других предметов иногда используются в качестве наглядных пособий.

Натура – в изобразительном искусстве объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т.п.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении. В выборе натуры и ее интерпретации проявляются мироощущение художника, его творческая задача. Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, зарисовки, часто – портрет, пейзаж, натюрморт.

Натурализм – 1) направление в искусстве, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности. Объектом натурализма был человеческий характер в его обусловленности физиологической природой и средой, понимаемой как непосредственно бытовое и материальное окружение. Натурализм прокламировал недоверие ко всякого рода

идеологии, что в целом вело к ограничению его художественных возможностей. Однако вторжение жизненной правды обусловило у лучших представителей натурализма и положительные моменты, внесенные ими в развитие художественной культуры. Вступив в борьбу с официальным оптимизмом, с мещанской идеологией и моралью, проявляя широкий демократизм и критические разоблачительные тенденции, натурализм способствовал прогрессу общественной мысли и художественного видения; 2) порожденные буржуазной культурой идеологические и стилевые тенденции, а также противостоящий реализму художественный метод, выражающиеся во внешне жизнеподобном воспроизведении реальности, но без ее идейного осмысления, художественного обобщения, критической оценки и отбора. Другая сторона натурализма – пристрастие к достоверно-фактографическому изображению мрачных, теневых явлений жизни, сцен жестокости и насилия, культ агрессивной, варварской силы – отразилась в искусстве фашизма и других реакционных режимов.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства (главным образом, станковой живописи), который посвящен изображению окружающих человека вещей. размешенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Кроме неодушевленных предметов, в натюрморте могут изображаться объекты живой природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращенные в вещь (рыба на столе, цветы в вазе и т.д.).

Нюанс – очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени и т.п. (см. Оттенок).

Образ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Объем – изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другими важными средствами передачи объема на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс.

Орнамент – узор, обычно отличающийся ритмическим расположением одних и тех же декоративных мотивов. Создается путем переработки и стилизации изображений всевозможных предметов реального мира или из сочетаний геометрических форм. Орнамент может быть выполнен и различной технике. Он всегда служит украшением предметов, интерьеров и т.д.

Основа в живописи и рисунке – материал, поверхность, по которой пишут красками или рисуют. Основой может служить холст, деревянная доска, картон, бумага, поверхность стены, стекло, фарфор и т. д. Основа должна быть специально подготовлена по-разному для различных видов живописи и рисунка: акварели, масла, темперы, фрески и др.

Отношения – взаимосвязь элементов изображения, существующая в натуре и используемая при создании произведений. Например, отношении цветов и оттенков (в живописи), тонов различной светлоты (тональные отношения в рисунке), отношения размеров и форм предметов (пропорции), пространственные

отношении и т.д. Отношения, передаваемые в произведениях искусства, определяются методом сравнения.

Отмывка – 1) акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши; 2) прием осветления краски или удаление ее с бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде, и сбор отмоченной краски промокательной бумагой.

Оттенок – 1) изменение цвета натуры под воздействием окружающей среды; 2) небольшое различие в красках по светосиле, насыщенности, цветовому току; 3) различие в каком-либо цвете при его переходе от холодного к теплому и наоборот.

Палитра – 1) доска, чаще всего деревянная, на которой художник раскладывает и смешивает краски; 2) характер цветовых сочетаний, типичных дли данной картины, для произведений данного художника или художественной школы. Говорят «богатая палитра», «блеклая палитра», «однообразная палитра».

Панорама – живописный холст в виде замкнутой круговой ленты. Перед живописным изображением на холсте помешаются различные реальные бутафорские предметы, которые создают иллюзию непосредственного перехода реального пространства переднего плана в живописное пространство картины. Панорама располагается в специально построенном для нее картинном зале с центральной, обычно затемненной смотровой площадкой.

Панно – произведение или скульптура (барельеф) декоративного характера. Оно предназначается для определенного и постоянного места в интерьере или на фасаде здания. Панно обычно служит для украшения стен, потолка и т.д. Тесная связь с архитектурой сближает панно с монументальной живописью, но в отличие от последней панно пишется на холсте, прикрепленном к подрамнику подобно обычной станковой картине.

Пастозность – прием живописного письма, когда краска наносится густыми, рельефными мазками. Используется в масляной и темперной живописи.

Пейзаж – вид, изображение какой-либо местности; в живописи и графике – жанр и отдельное произведение, в котором основной предмет изображения – природа.

Перспектива – 1) кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; 2) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изображать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве. Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена так называемая перспективная наблюдательность, то есть изображение «на глаз» всевозможных форм предметов. Перспектива воздушная определяет изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее по мере

удаления натуры от глаз наблюдатели, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

Планы пространственные – 1) при наблюдении натуры условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя; 2) части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Обычно различают несколько планов; первый, второй, третий или передний, средний, дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замысла.

Пленэр – работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской. Термин «пленэр» обычно употребляется в применении к пейзажу, а также для обозначения произведений любого рода живописи, отличающихся многообразием и сложностью цветовых и тональных отношений и хорошо передающих световоздушную среду.

Подмалевок – одна из первоначальных стадий работы над картиной, главным образом в масляной многослойной живописи. Но предварительные подмалевки могут делаться и при работе в других видах живописной техники. Подмалевок – первая прокладка красочного слоя, в которой художник находит обобщенное цветовое решение картины или даст моделировку форм предметов светотенью. При этом в зависимости от поставленной задачи подмалевок может быть цветным или монохромным, однотонным, а также написанным тонким красочным слоем (впритирку) или сравнительно пастозным.

Портрет – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет и т. д.).

Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. В изобразительном искусстве пропорции многообразны Художник имеет дело с различными видами пропорций. Они определяют не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, отношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу и т.д.

Профиль – вид всякого живого существа или предмета при боковом положении.

Ракурс – перспективное сокращение живых и предметных форм, значительно изменяющее их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии и т.п.), а также самим положением натуры в пространстве.

Рама – обрамление для картины, созданной художником. Она завершает композицию, придает ей единство, направляет внимание зрителя на само произведение. Рама является существенной частью живописной композиции, окрашивается в светлые и темные цвета разных оттенков. Имеются рамы с богатыми пластическими мотивами, орнаментом условного растительного или геометрического содержания.

Реализм – в искусстве правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В ходе развития искусства реализм приобретает конкретно-исторические формы и творческие методы (например, просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм). Методы эти, связанные между собой преемственностью, обладают своими характерными особенностями. Различны проявления реалистических тенденций и в разных видах и жанрах искусства.

Рельефное изображение – энергичная лепка объемной формы тоном или цветом.

Рефлекс – 1) в живописи оттенок цвета более сильно освещенного предмета на поверхности, соседней с ним. Цветовые рефлексы возникают в результате отражения лучей света от окружающих предметов; 2) в рисунке – отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого.

Ритм – одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т. д.); чаще всего проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. В произведениях живописи, графики и скульптуры проявление ритма бывает более сложным. Здесь он часто способствует созданию определенного настроения в картине, благодаря ему достигается большая целостность и согласованность частей композиции и усиливается ее воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах жестов, движения и композиционных группировок фигур, в повторах и вариантах световых и цветовых пятен, а также в чередовании при размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся значительными элементами композиции.

Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в натуре, так и в произведениях искусства термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности.

Светлота – сравнительная степень отличия от темного, чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

Светосила – термин, имеющий отношение к светотени. В живописи степень насыщенности цвета светом, сравнительная степень светлоты цвета по отношению к другим соседним цветовым тонам. В графике – степень светлоты одного тона по отношению к другому, находящемуся рядом с ним.

Светотень – градации светлого и темного, соотношение света и тени на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения и выражения замысла произведения. Благодаря светотени воспринимаются зрительно и передаются в произведении пластические особенности натуры. В натуре характер светотени зависит от особенностей формы и материала предмета. В произведениях искусства светотень подчиняется общему тональному решению. Градации светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Сеанс – промежуток времени, необходимый для какого-нибудь дела (например, позирования). Художник может написать этюд за один сеанс приемом

«алла прима», но завершение работы может потребовать двух, трех и более сеансов.

Силуэт – 1) теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном), нарисованное или вырезанное из бумаги или другого материала; 2) общие очертания фигуры или предмета в натуре. В произведениях искусства – такой вид фигур или предметов, при котором их форма воспринимается без деталей и резко выраженной объемности или выглядит совсем плоской. Так, силуэтность приобретает фигура, поставленная против света. Силуэтом называются также все профильные темные изображения в графике.

Содержание и форм в искусстве – неразрывно связанные и взаимообусловленные категории, одна из которых указывает на то, что выражено в произведении (содержании), а вторая на то, как и какими средствами это достигнуто (форма). Ведущая, определяющая роль принадлежит содержанию.

Станковое искусство – название происходит от станка, на котором создаются произведения (станок у скульптора, мольберт у живописца). Произведения станкового искусства всегда имеют самостоятельное значение. Их идейно-художественные особенности не зависят от окружения, в котором они находится. В отличие от произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, они не предназначены для определенного места в помещении и пространстве или для декоративных целей. В связи с этим при их создании используются несколько иные художественные средства. Например, дается более тонкая и обстоятельная передача цветовых и тональных отношений, более сложная и подробнее разработанная психологическая характеристика персонажей.

Статичность – в противоположность динамичности (см.) – состояние покоя, неподвижность. Статичность может соответствовать замыслу образного решения произведения. Но иногда статичность вызвана неумением художника передать движение.

Стиль – 1) общность идейно-художественных особенностей произведений разных видов искусства определенной эпохи; 2) национальная особенность искусства; 3) отдельные специфически художественные признаки произведений искусства или памятников материальной культуры; 4) творчество одного художника или группы художников, которое отличается яркими индивидуальными чертами.

Сфумато – определенный художественный прием, характерный мягкостью исполнения, неуловимостью предметных очертаний, связанный с живописью эпохи Возрождения, начиная с творчества Леонардо да Винчи.

Сюжет – любой объект живой натуры или предметного мира, взятый для изображения, в том числе и единичный предмет. В сюжетной картине – конкретное событие или явление, изображенное в произведении. В изобразительном искусстве сюжетными в первую очередь являются произведения бытового, батального и исторического жанров.

Темперные краски – водно-клеевые краски, приготовленные из сухих порошков, смешанных с яичным желтком, разведенным клеевой водой. В настоя-

щее время изготовляются также полужидкие краски, заключенные в тюбики и приготовленные на желтке, цельном яйце или эмульсии из растительного масла с яйцом и клеем. Темперными красками можно писать густо, как масляными, и жидко, как акварельными, разбавляя их водой. Сохнут они медленнее гуаши. Недостатком является разница в оттенках сырой и высохшей краски. Картины, написанные темперными красками, имеют матовую поверхность, поэтому их иногда покрывают специальным лаком, устраняющим эту матовость.

Теплый цвет – см. Цвет.

Техника – в искусстве совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых выполняется художественное произведение. Умение пользоваться художественными возможностями материала и инструментами, которые используются для передачи вещественности предметов, объемной формы. Технические средства искусства не остаются нейтральными по отношению к содержанию, а подчинены идейно-художественному замыслу произведения.

Техника живописи – см. масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, клеевая живопись, пастель, энкаустика, фреска, мозаика.

Тональность – определенное соотношение цветов или тонов, характерное для данного произведения, одна из его художественных особенностей. В графике тональность определяется степенью контраста темных и светлых тонов. В живописи понятие тонов имеет то же значение, что и цветовая гамма, так как определяет особенности цветового строя произведения наряду с цветовыми нюансами.

Фактура – 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусства; 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала. Фактура произведения во многом зависит от свойств используемого художником материала, от особенностей натуры, которую он изображает, а также от поставленной задачи и манеры исполнения. Фактура является одним из художественных средств, способствующих эмоциональному воздействию произведения.

Фон – в натуре и в произведении искусства – любая среда, находящаяся за объектом, расположенным ближе: задний план изображения. В произведениях изобразительного искусства фон может быть нейтральным, лишенным изображений, или включать изображения (изобразительным).

Форма – 1) внешний вид, очертание; 2) в изобразительном искусстве – объемно-пластические особенности предмета; 3) во всех видах искусства – художественные средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения. В творческом процессе находят форму, наиболее соответствующую замыслу. В любом из видов искусства форма в значительной степени определяет художественные достоинства произведения. В изобразительном искусстве художественная форма – это композиционная построенность, единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.). Она обусловлена ее общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и от настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.

Фреска – один из основных видов монументальной живописи. Связующим веществом в красках здесь служит водный раствор извести или вода. В соединении с веществом штукатурки на стене (потолке) они образуют прочный красочный слой. Техника фрески очень сложна, так как не допускает исправлений в процессе работы. Лишь впоследствии они вносятся темперой. При работе над фреской художник должен учитывать и некоторое высветление красок при высыхании. Фреска пишется по частям, каждая из которых выполняется за один сеанс. Отдельные ее части исполняются по картонам, в которых рисунок, композиция и размер полностью соответствуют будущему произведению. Различают следующие виды фрески: 1) живопись по сырой штукатурке с подправкой темперой; 2) живопись по сырой штукатурке без поправок; 3) живопись по сухой штукатурке; 4) казеиново-известкован живопись. Последняя является наиболее прочной и позволяет больше других разнообразить манеру исполнения. Ценное качество этой техники состоит в том, что она менее других чувствительна к изменениям атмосферы.

Холодный цвет – см. Цвет.

Художественные средства – все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения. К ним относятся: композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет, штрих, фактура и т.д.

Хроматические средства – цвета, обладающие особым качеством (цветовым тоном), отличающим их один от другого. Хроматические цвета – цвета солнечного спектра, создающиеся при преломлении солнечного луча. Условно цвета спектра располагаются по «цветовому кругу». Эта шкала цветов содержит большое количество переходов от холодных к теплым цветам. Ахроматические цвета – белый, серый, черный. Они лишены цветового тона и различаются только по светосиле (светлоте).

Цвет – одно из основных художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей натуры в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Насыщенность цвета в красках может изменяться в результате разбавления ее в акварели – водой, в темперной, гуашевой и масляной живописи – белилами. Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Представление о холодном цвете в натуре и в живописи связывается с впечатлением от льда, снега, а о теп-

лом цвете – с огнем, солнечным светом и т.д. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются и контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изображения, обусловливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи, Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства, его художественной структурой, воздействуя на восприятие зрителя, так как способен вызвать различные ассоциации.

Цветовые отношения – различия цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В натуре цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям натуры. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой натуры на диапазон красок палитры, обусловливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

Целостность – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частного общему, второстепенного главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

Цельность восприятия – умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной постановки. В цельности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника.

Экспрессия – повышенная выразительность произведения искусства. Экспрессия достигается всей совокупностью художественных средств и зависит также от манеры исполнения, характера работы художника в том или ином материале. В более узком понимании – проявление темперамента художника в его творческом почерке, в фактуре, рисунке, цветовом решении произведения.

Энкаустика – восковая живопись, выполняемая горячим способом – расплавленными красками.

Эскиз – подготовленный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. Эскиз может быть выполнен в различной технике. В процессе работы над картиной, скульптурой и т.д. художник обычно создает несколько эскизов. Наиболее удачные, с его точки зрения, он использует в дальнейшем, развивая и дополняя ранее найденное решение.

Этюд – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда он является упражнением, в котором художник совер-

шенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правдивым изображением натуры. Этюды могут служить вспомогательным и подготовительным материалом при создании произведений. С помощью этюда художник конкретизирует замысел произведения, первоначально более обобщенно переданный, прорабатывает детали и т.д.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бадаев, В.С. Русская кистевая роспись / В.С. Бадаев. – М.: ВЛАДОС, 2004.
2. Бенуа, А.Н. История живописи: в 4 т. / А.Н. Бенуа. – СПб.: Искусство 1913.
3. Бесчастнов, Н.П. Живопись./ Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2004.
4. Бесчастнов, Н.П. Изображение растительных материалов / Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2004.
5. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Высшая школа. 1984.
6. Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей / Р.А. Гильман. – М.: ВЛАДОС, 2004
7. Дейнека, А.А. Учитесь рисовать / А.А. Дейнека. – М.: Высшая школа. 1961.
8. Зайцев, А.С. Наука о цвете / А. С. Зайцев. – М.: Высшая школа. 1986.
9. Кирццер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирццер. – М.: Высшая школа. 2005.
10. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи / П.П. Ревякин. – М.: Гос. изд-во литературы по строительству, архитектуре и стройматериалам, 1959.
11. Ростовцев, Н.Н., Рисунок, живопись, композиция / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение. 1989.
12. Сланский, Б. Техника живописи / Б. Сланский. – М.: Академия художеств, 1962.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Теория о цвете 3
Цветовой круг 4
Смешения первичных цветов 4
Дополнительные цвета 5
Техника живописи 5
Тёплые и холодные цвета 6
Инструменты и приспособления 7
Этюд 10
Акварель 11
Гуашь 12
Краткий словарь специальных терминов 13
Библиографический список 30

Учебное издание

Шилов Андрей Николаевич,
Лукиных Елена Александровна

ЖИВОПИСЬ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

Под редакцией С.Н. Куликовских

Техн. редактор *А.В. Миних*

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 17.07.2013. Формат 60×84 1/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 50 экз. Заказ 270/416.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ.
454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76.