

Омский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (институт)»

ПЦК «Рисунка, живописи и дизайна»

Шинкевич Мария Николаевна

Живопись фигуры человека

Учебное пособие для студентов по выполнению самостоятельной работы

для специальностей:

54.02.05 Живопись (по видам),

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам),

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой
промышленности

Омск, 2017г.

Составитель: Шинкевич М.Н., преподаватель Омского
филиала ВШНИ

Живопись фигуры человека. – учебное пособие для студентов всех
специальностей Омского филиала ВШНИ / сост. Шинкевич М.Н.; Омский
филиал ВШНИ. – Омск, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ	6
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КРАТКОСРОЧНЫХ ЭТЮДОВ .	6
2.1 Кратковременный этюд фигуры человека	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А	12

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Живопись» всех специальностей, реализуемых в Омском филиале ВШНИ.

Содержание учебного пособия по организации самостоятельной работы соответствует требованиям Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования по указанным специальностям.

Целью учебного пособия является обеспечение эффективности самостоятельной работы обучающихся.

Задачами учебного пособия по организации самостоятельной работы являются:

- активизация самостоятельной работы студентов;
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
- выработка умений и навыков работы с материалом;
- управление познавательной деятельностью студентов.

Заданиями по данному курсу являются краткосрочные этюды. Выполнение краткосрочных этюдов помогает студентам приобрести живописные и пластические знания, развить и воспитать глаз.

Данные в учебном пособии методические рекомендации помогают лучше подготовиться к предстоящим занятиям, закрепить полученный навык работы с натуры. Выполнение самостоятельной работы позволит перейти к более длительным практическим заданиям на основных занятиях, в которых изучение фигуры человека будет более углубленным.

В содержании учебной дисциплины «Живопись» следует выделить следующие задания по самостоятельной работе, связанные с изображением фигуры человека:

1. Выполнить живописный этюд одетой стоящей женской фигуры на нейтральном фоне., формат А- 3/А-2.

2. Выполнить наброски кистью фигуры человека на светлом и темном фоне.
3. Выполнить этюд одетой сидящей мужской фигуры на контрастном цветном фоне, формат А- 3/А-2.
4. Выполнить этюд фигуры в интерьере, формат А- 3/А-2.
5. Выполнить этюд обнаженной женской фигуры на нейтральном фоне. Модель сидящая. Формат А- 3/А-2.
6. Выполнить этюд обнаженной мужской фигуры на цветном темном фоне. Формат А- 3/А-2.

Во время работы, обучающиеся должны решить комплекс учебных задач художественно-профессионального и технологического характера:

- цвето-тоновой анализ постановки;
- анатомический и конструктивный анализ человеческого тела, умение читать анатомическую основу по внешней пластике форм;
- выбор интересной оптимально-выразительной точки зрения;
- компоновка изображения в заданном формате;
- передача пластической характеристики и пропорций модели;
- моделировка сложной формы, обусловленная силой, характером освещения и влиянием окружающего пространства, моделирование объёма больших и малых форм (посредством выявления цвето-тоновых отношений);
- передача плановости фигуры;

Материалом для этюда могут служить картон, холст, наклеенный на картон, или проклеенная плотная бумага, масло.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ

Самостоятельная работа, как правило, имеет творческий характер и выполняется во внеаудиторных условиях. В процессе обучения самостоятельная работа носит характер практической деятельности овладения различными приемами масляной живописи, а также познавательный характер работы с учебной литературой. Главной целью выполнения этюдов является закрепление знаний и навыков, полученные на практических занятиях по рисунку и живописи.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КРАТКОСРОЧНЫХ ЭТЮДОВ

Выполнение краткосрочных этюдов способствует развитию образного мышления, цельного пластического видения, выработке точного взгляда в решении соподчиненности всех элементов натуры. Этюд помогает увидеть в жизни и передать на изобразительной плоскости основные тональные и цветовые отношения, а это очень важно сохранить в работе над длительной постановкой, потому что на холсте большого размера гораздо труднее сразу организовать живописную среду, отличающую каждое задание. Работа над краткосрочным этюдом обогащает изобразительные средства будущего художника. Этюд требует определенной лаконичности в передаче натуры, в выборе цветовой гаммы, обобщенной трактовке формы, так как должен показать самое существенное в изображаемом человеке. Выполнение этюдов развивает наблюдательность, способность быстро «схватывать» цветовые отношения в натуре.

2.1 Кратковременный этюд фигуры человека

Методические рекомендации при работе над кратковременным этюдом фигуры человека во время самостоятельной работы студента. Временные рамки определяют учебную задачу: за небольшой промежуток времени, обходясь оптимальным количеством средств выражения, наиболее выразительно передать живописно-пластические характеристики натуры. Однако необходимо передать не только общий пластический и цветовой характер постановки, но и дать характеристику индивидуальных черт модели.

Первостепенное значение в данном виде работ имеет умение видеть большую форму, силуэт, пятно. Начало работы наиболее чётко показывает, насколько обучающийся научился работать отношениями, воспринимать пятно как потенциальную форму, обладающую набором определённых характеристик проявляющихся только в сопоставлении с окружением.

Умение мыслить отношениями это значит научиться сравнивать и соподчинять части целого, выстраивая структуру цветовых, тоновых взаимосвязей, светлотных градаций подводя работу к гармоничному восприятию.

«Кратковременный этюд, как вид работы, ориентирован на развитие целостного восприятия, выражающегося в умении жертвовать деталями ради сохранения выразительности большой формы, что предполагает некоторую обобщённость изображения. Однако, при этом, необходимо стремиться к тому, чтобы работа смотрелась завершено, несмотря на отсутствие подробной моделировки формы».[8] Данное явление хорошо просматриваются в работах В. Гремитских, работы которого представлены в приложение (рис. А-1, А2). Для успешного выполнения подобного задания, необходимо ориентировать обучающихся на выполнение определённых задач, отличных от задач длительного этюда.

Важным в краткосрочном этюде представляется наличие умения быстро уловить форму модели, конструктивную сущность, фиксируя цветовые и тоновые особенности.

Традиционно, работа состоит из трёх этапов:

- компоновка,
- построение,
- живописное изображение.

Первостепенно важным является выбор точки зрения, с которой натура смотрится наиболее интересно. Место выбирать следует такое, чтобы фигура выглядела пластически выразительно, в динамическом повороте или сложном ракурсе, с явным распределением светотени, в контрастном силуэтном решении, оптимально выявляющим характер формы и т.п.

Проведя анализ точек зрения, и найдя лучший ракурс можно приступить к выполнению подготовительного изображения. Рисунок выполняется сразу на холсте кистью. При компоновке фигуры нужно учесть движение натуры, установить размер рисунка и распределить всю постановку на формате. Начиная работать красками, наметим цветовые отношения, стараясь передать силуэт одетой фигуры. Характер одежды и фон должны быть взаимосвязаны, так же как цвет кожного покрова лица, шеи, рук и волос. Работу следует вести широко, сразу по всей поверхности формата. При этом необходимо позаботиться о силуэте одежды на фигуре, он должен хорошо читаться на любом фоне. Это приведет общий строй работы к целостному восприятию «фигура/фон». При этом не стоит забывать о композиционном центре, т.е. о главном и второстепенном в живописном этюде (рис. А-3). Ввиду ограниченного времени, отводимого на этюд, декор и отделки следует показать условно, без детализации, иначе внимание будет отвлечено от главного – головы и фигуры модели. Чтобы не ошибиться в цветовых отношениях между цветом тела и одежды, волос и фона, необходимо все время сравнивать соотношения больших масс.

При кратковременной работе над живописным этюдом необходимо помнить о времени выполнения. Для поставленной задачи лучше всего применить технику алла-прима. Особенностью данного метода, является то, что живопись ведётся в один слой. Краска берётся «тон в тон», «цвет в цвет». Работа создаётся в течение одного двух сеансов, до того, как краска полностью высохнет (рис. А-3, А-4, А-5). «По рисунку, выполненному часто сразу кистью, прокладываются цветовые пятна, максимально приближенные по цветовым и тоновым, пластическим характеристикам к окончательному результату. Каждый элемент в изображении доводится сразу до желаемого состояния. Очень ёмко и выразительно сказал про особенности письма в технике алла-прима пейзажист Камиль Коро: «На своём опыте я знаю, что очень полезно сперва набросать будущий сюжет картины, а затем писать постепенно, с максимальной степенью законченности с самого первого прохода, так, чтобы, когда холст будет полностью покрыт красками, почти ничего не оставалось доделывать»».[8]

Типичной особенностью работ, выполненных в технике алла-прима, являются сочность, свежесть, выразительность цвета, возможность сочетания в работе множества фактур.

Главное помнить о том, что любая работа будет отмечена положительной реакцией при условии, если в нее будут вложены не только условности ведения живописного этюда, но и творческий подход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном пособии описаны обязательные и предоставленные по выбору формы самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Живопись», дан порядок их выполнения. Пособие содержит список основной литературы, необходимой для выполнения самостоятельной познавательной деятельности студентов. В дальнейшем учебное пособие может быть переработано при изменении Федеральных государственных стандартов и требований к содержанию и оформлению методических разработок.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев, С.С. О колорите [Текст] / С.С. Алексеев. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 239 с.
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты [Текст] / Г.В. Беда. – М.: 1989. – 192 с.
3. Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами [Текст] / ЮА. Волков. – М.: Искусство, 1984 – 289 с.
4. Гренберг Ю.И. Технология живописи [Текст] / Ю.И. Гренберг. – М.: Искусство, 1982 – 245 с.
5. Индюкова Е. Д., Методическое пособие, Живописное изображение фигуры человека [Текст] / Е.Д Индюкова. – МГОУ, 2014, – 15 с.
6. Киплик Д.И. Техника живописи [Текст] / Д.И. Киплик. – Издательство, 2008 – 503 с
7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись [Текст] / Ю.М. Кирцер. М.: Высш.шк., 2005 – 244 с.
8. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве [Текст] / Л.Н. Миронова. – Минск «Беларусь», 2003 – 152с., ил.
9. Шорохов Е.В. Композиция. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ «Преподавание черчения и рисования» [Текст] / Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов– М.: Просвещение, 1978 – 160 с., ил.

Рисунок А.1 – В. Гремитских, краткосрочный этюд многофигурной композиции, картон, масло, 1954 г.

Рисунок А.2 - В. Гремитских «Делегатка», 40х30, картон, масло, 1954 г.

а)

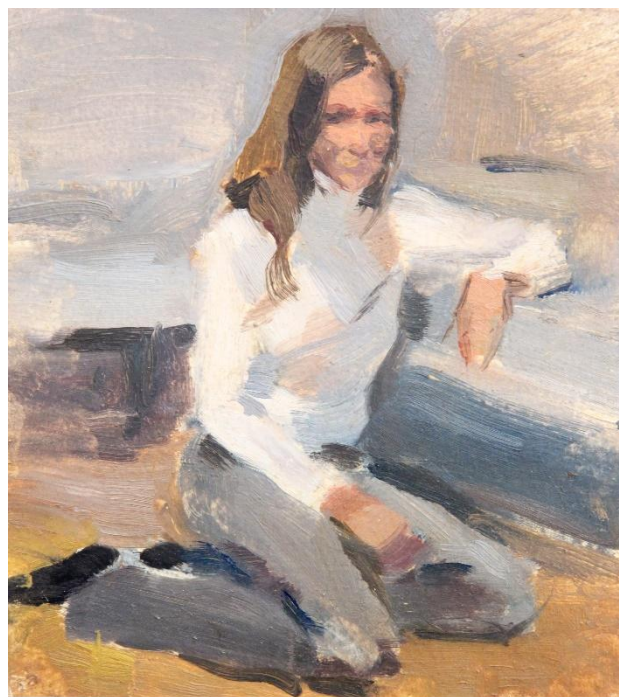
б)

Рисунок А.2 - а) В. Гремитских этюд сидящей натуры, 29х20, 1953 г. картон, масло; б) В. Гремитских этюд сидящей модели в профиль, 35х24, 1953 г. картон, масло

Рисунок А.3 – А. Крюков, краткосрочный этюд фигуры человека в интерьере, картон, масло, 2006 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

а)

Рисунок А.4 – А. Крюков, краткосрочный этюд фигуры человека в положении сидя, картон, масло, 2006 г: а), б).

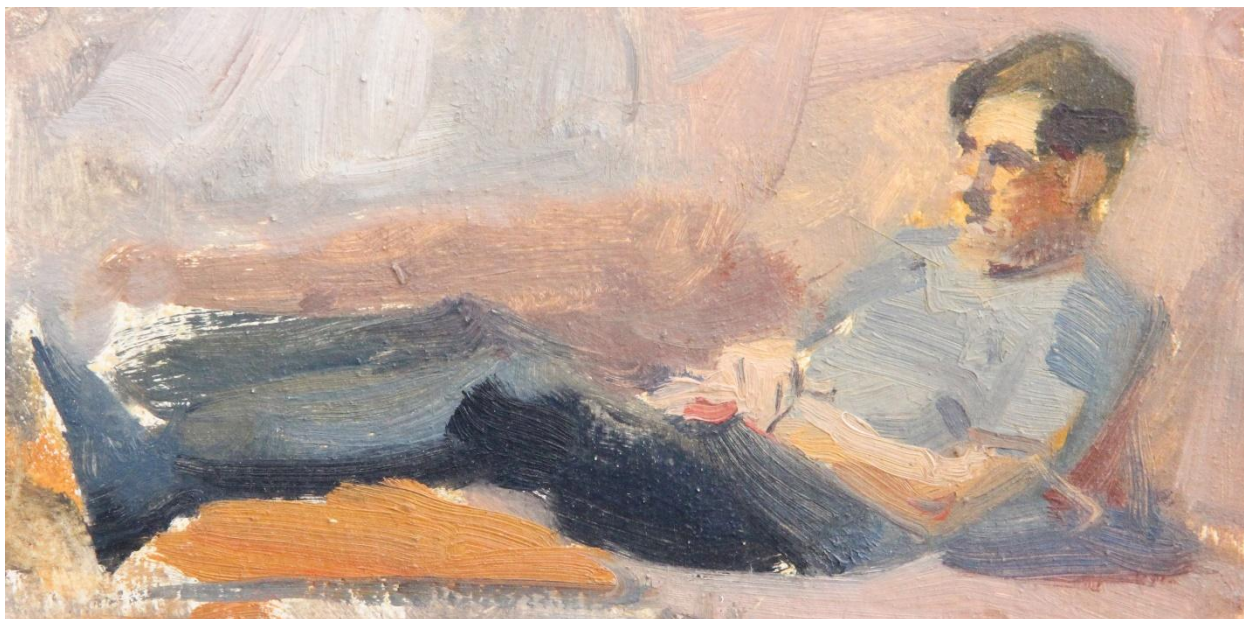

Рисунок А.5 – А. Крюков, краткосрочный этюд фигуры человека в положении лежа, картон, масло, 2006 г.

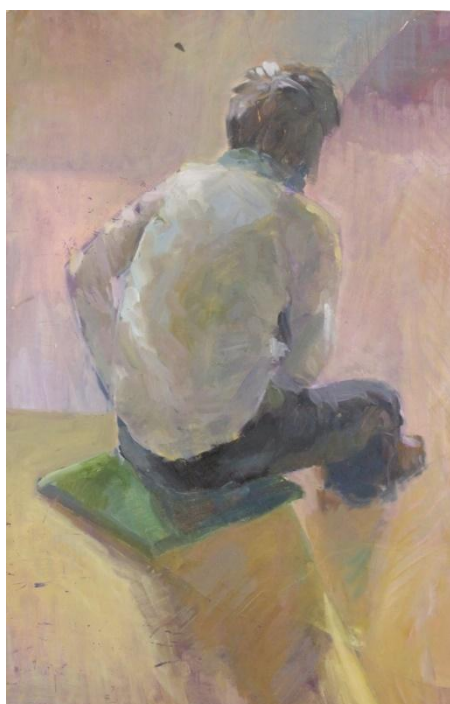

Рисунок А.6 - Краткосрочный этюд фигуры человека в положении сидя. Работы студентов Омского филиала ВШНИ, 3-4 курс: а), б).