

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 практической 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. Длительный этюд фигуры человека.....	6
1.1 Поэтапное исполнение длительной поставки	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А	13

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие по выполнению практической работы студентов составлены в соответствии с рабочей программой дисциплин «Живопись» и «Живопись с основами цветоведения», раздела МДК 2.2 «Живопись» всех специальностей, реализуемых в Омском филиале ВШНИ. Содержание учебного пособия по выполнению практической работы по дисциплине "Живопись" соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Целью учебного пособия является обеспечение эффективности практической работы обучающихся.

Задачами учебного пособия по организации практической работы являются:

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

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

1. Особенности живописи фигуры человека.
2. Этюд одетой стоящей женской фигуры на нейтральном фоне.
3. Наброски кистью фигуры человека на светлом и темном фоне.
4. Этюд одетой сидящей мужской фигуры на контрастном цветном фоне.
5. Этюд фигуры в интерьере.
6. Этюд обнаженной женской фигуры на нейтральном фоне. Модель сидящая.
7. Этюд обнаженной мужской фигуры на цветном темном фоне. Модель стоящая, постановка проста, лаконична, без лишних драпировок.

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

- определить характер модели;
 - точно передать сходство изображения с портретируемого;
 - определить цвето-теневую характеристику модели.
 - 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;
 - организация колористической гармонии;
 - грамотная передача цвето-тонового взаимодействия фигуры и пространства;
 - грамотное акцентирование и обобщение изображения;
 - придание целостности и законченности произведению;
 - придание схожести портрету с оригиналом;
 - исполнение работы в технике масляной живописи с применением ранее изученных живописных приёмов.
 - систематика работы в технике многослойной живописи, соблюдение поэтапности в работе (подмалёвок, прописки, лессировки), использование различных фактур красочной поверхности;
 - возможность применения цветных грунтов и имприматуре;
- Материалом для этюда могут служить картон, холст, наклеенный на картон, или проклеенная плотная бумага, масло.

1. ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

1.1 Поэтапное исполнение длительной поставки

Методика работы над длительным живописным этюдом принципиально отличается от методики самостоятельной работы. Длительность исполнения произведения предполагает выделение в работе ряда последовательных этапов.

Прежде всего, начало работы связано с выбором точки зрения, с которой фигура смотрится наиболее выразительно. Выбрав определенный ракурс, следует сделать небольшие композиционные наброски. В наброске необходимо найти наилучшее композиционное решение и распределить тональные и цветовые массы, наметив обобщенно освещенные места и тени на фигуре и их отношение к фону. При возможности написать цветовой этюд, разобрав цветовой и колористический строй в работе, что продемонстрировано в приложении А на рисунке А.1. После этого необходимо приступить к выполнению подготовительного рисунка на формате холста или картона. Приступая к компоновке, следует учесть движение натуры, закомпоновать изображение с учетом найденной композиции в эскизе (рис. А.2). По словам С.В. Иванова, в одетой фигуре необходимо проследить ее анатомическое строение, в этом случае случайные складки не собьют рисунок, а пластика будет отвечать внутреннему строению фигуры, так как только тогда можно убедительно выразить движение натуры, ее положение в пространстве. Для лучшего понимания строения фигуры, поставленной в определенном повороте, многие мастера искусства для изображения на картине одетого человека делали вспомогательные рисунки обнаженного натурщика в той же позе. Наглядным примером этого служат рисунки Иванова А. А. к «Явлению Христа народу», рисунки Федотова П. А. к «Завтраку аристократа», а также работы студентов

различных художественных ВУЗов России, представленные на рисунках А.3 – А.14.

На этапе начала работы в цвете необходимо определиться над техникой исполнения и этапами работы. На сегодняшний день требования к учебному процессу обучения живописному мастерству на практических занятиях достаточно либеральны. Выбор техники исполнения не имеют жестких ограничений. Таким образом, можно выделить два основных направления масляной живописи: классический метод многослойной живописи или академический подход; и более современный метод многослойной живописи. Уделим более пристальное внимание классическому методу исполнения. Так как, такой подход привязан к соблюдению определённых технологических правил. В классическом методе присутствуют следующие этапы: подмалёвок, прописки, лессировки. Суть каждого этапа состоит в следующем, ниже изложенном, тексте.

«Начинать писать необходимо с подмалевка, по возможности без белил, проложив теневые участки и определив освещенные места. Тут же необходимо взять верные цветовые отношения. Находя большие, тональные массы, нужно выявить общую силуэтность фигуры к фону. В первых постановках лучше, когда теневые места натуры будут темнее фона, а освещенные несколько светлее. В дальнейшем же тональные отношения между натурой и фоном можно подбирать в соответствии с разными задачами. В живописи фигуры и фона нужно передать ощущение пространства. Если этого не достичь, то получится, что фон как бы «приклеен» к модели. Нельзя также допускать резкой границы теневой части с фоном, что затрудняет передачу объемной формы».[10] Из слов Индюковой Е.Д. следует, что первым этапом в работе над длительным живописным этюдом фигуры человека можно считать подмалевок.

Подмалёвок – это первая прописка, которая носит подготовительный характер в длительной работе. В зависимости от манеры письма, подмалёвок может быть нанесён тонким слоем, или более фактурно, а также может быть

цветным или выполнен в технике гризайли. Он предопределяет колорит картины, особенности композиционной организации и пластические взаимосвязи в работе. В подмалевке определяют тональные и цветовые решения, материальные и пространственные качества модели, её характерные особенности. Моделируют форму средствами живописи (мазок – по форме). Начинать работу следует от самого светлого пятна через постепенные плавные переходы оттенков к самому тёмному месту. Работа ведётся с помощью метода сравнительных отношений (взаимосвязь с окружающими предметами и фоном).

Ко второму этапу работы относим прописывание деталей.

Прописки – второй и последующие живописные слои, решают несколько задач:

- уточнение цветотоновых отношений в работе,
- композиционные пластические связи, передачу особенностей освещения, выявление объёмных, фактурных и материальных качеств объектов и предметов.

Прописки могут выполняться, в зависимости от манеры письма, различными способами: корпусным, фактурным или тонким, лессировочным письмом.

Приступая к работе над фигурой человека, вначале ведётся разработка полутонов, поиск рефлексивных взаимосвязей. Более подробно прорабатываются цветовые и тоновые отношения, выявляющие характер и направленность освещения. В постановке выявляются пространственные планы, моделируется большая форма и выявляется мелкая пластика. Окрас кожного покрова человека строго индивидуальн, и на это следует обратить особое внимание при работе над живописным этюдом. Рефлексы и окружающее пространство влияют на ее цветовые отношения. На этом этапе выявляется близость к оригиналу, выявляется психологическая характеристика постановки.

Силуэт фигуры неразрывно связан с фоном. Следует обратить внимание на выразительные особенности соприкосновения этих двух слагаемых. Возможно, необходимо где-то ослабить, а где-то сделать более чёткими линии контура. Постоянное сравнение и уточнение изображаемых деталей фигуры с натурой даст возможность определить и точно передать в этюде всю сумму характерных особенностей фигуры (рис. А.3-А.14). Для более целостного восприятия собственной работы необходимо делать перерывы в работе и постоянно отходить от мольберта с этюдом на расстояние, приблизительно, 2-3 диагонали.

Детализация. Работая над деталями и выявляя характерные особенности позирующего человека, нужно следить за тем, чтобы не впасть в излишнюю дробность и обособленное перечисление имеющихся в постановке предметов. Ввиду того что задание длительное, нужно учитывать технологические особенности масляных красок, так как писать можно только по сырому слою или по хорошо просохшему, но ни в коем случае, не на полувысохшей краске. В последнем случае неизбежно пожухание верхнего слоя, наносимого на предыдущий. Такие места сильно потускнеют, и их придется восстанавливать после высыхания протиркой маслом, но это далеко не всегда приводит к желаемым результатам. Лепить мазком объем фигуры и одежду более тщательно, чем фон. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы фигура оказалась в пространстве, соблюдая цветовое единство, при этом подчеркивая характерные и индивидуальные особенности модели. Необходимо следить за цветовыми отношениями тела, одежды, волос и фона, постоянно сравнивать соотношения больших масс.

Для завершающегося живописного слоя лучше всего использовать технику лессировки, выполняется по полностью просохшей поверхности тонкими прозрачными и полупрозрачными прокладками. Лессировки решают несколько задач: нюансная разработка полутонов, смягчение контрастов, уточнение колористического и живописно-пластического решения, приведение изображения к целостности и единству.

Многослойная техника живописи, используемая в настоящее время, не предполагает строгой дисциплины в соблюдении этапов в работе. А стадия лессировок очень часто вообще не применяется. При ведении работы в несколько сеансов, этап подмалёвка уже на первом сеансе плавно перетекает в следующий этап прописок, то есть классическое правило тщательной просушки после каждого этапа работы, в данном случае не соблюдается. Однако студенты должны чётко знать и соблюдать задачи живописных этапов, что позволяет методически грамотно, профессионально работать над изображением. Технологические ошибки часто ведут к пожухлости красочного слоя, что исправляется протиркой изображения ретушным или любым другим лаком для художественно живописных работ.

Не зависимо от всех жанров в живописи, в завершении длительной постановки следует отойти от мольберта на несколько шагов и постараться обобщенно взглянуть на всю постановку, сравнив ее с изображением на формате. Педагог и художник Чистяков П.П. советовал довериться своему непосредственному отношению к изображаемому и смело обобщить или выявить то характерное, что присуще данной натуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Упражнения в живописи фигуры человека при сюжетной взаимосвязи с предметами интерьера необходимы как для общей практики в живописи, так и для работы над эскизами к композициям жанрового характера. Такая практика дает возможность в работах на жанровые сюжеты более убедительно передавать фигуры в их органической связи с окружающими бытовыми предметами.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С.С. О колорите [Текст] / С.С. Алексеев. – М.: Изобразительное искусство, 1974
2. Андронникова М.Н. Об искусстве портрета [Текст] / М.Н. Андронникова. М.: Феникс, 1975 – 267 с.
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: 1989 – 299 с.
4. Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами. – М.: Искусство, 1984 – 289с.
5. Гренберг Ю.И. Технология живописи [Текст] / Ю.И. Гренберг. – М.: Искусство, 1982 – 245 с.
6. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись [Текст] / Ю.М. Кирцер - М.: Высш.шк., 2005 – 244 с.
7. Киплик Д.И. Техника живописи [Текст] / Д.И. Киплик. – М.: Издательство, 2008 – 503 с
8. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве [Текст] / Л.Н. Миронова. – Минск «Беларусь», 2003 – 152 с., ил.
9. Паранюшкин Р.В. Цветоведение для художников: Колористикат [Текст] / Р.В. Паранюшкин, Г.Н. Хандова– М.: Феникс, 2007 – 96 с., ил.
10. Унковский А.А. Живопись фигуры [Текст] / А.А. Унковский – М.: Просвещение, 1968 – 150 с.
11. Шорохов Е.В. Композиция. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. Художник «Преподавание черчения и рисования» [Текст] / Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов. – М.: Просвещение, 1978 – 160 с., ил.

Рисунок А.1 -Поэтапное выполнения живописного этюда фигуры человека в одежде

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок А.2 - Крюков А.В., 5 курс, ОмГПУ. Композиционный поиск к длительной учебной постановке и завершенная работа фигуры человека в интерьере

Рисунок А.3- Обнаженная фигура человека. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

Рисунок А.4- Фигура человека в положении стоя. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

Рисунок А.5- Фигура человека в положении стоя. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

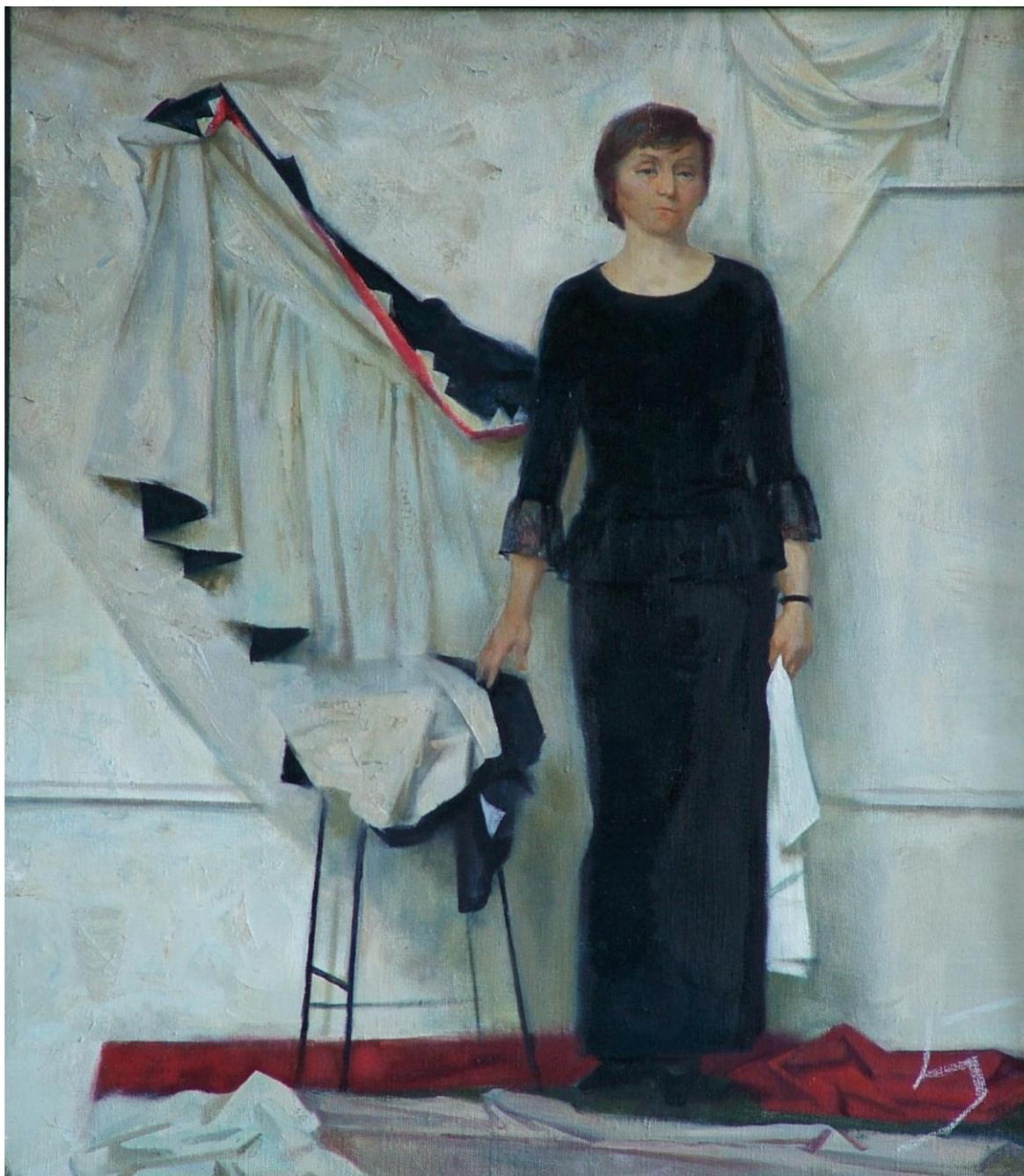

Рисунок А.6- Фигура человека в положении стоя. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

Рисунок А.7 - Фигура человека в положении сидя. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

б)

Рисунок А.8 - Фигура человека в положении сидя. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

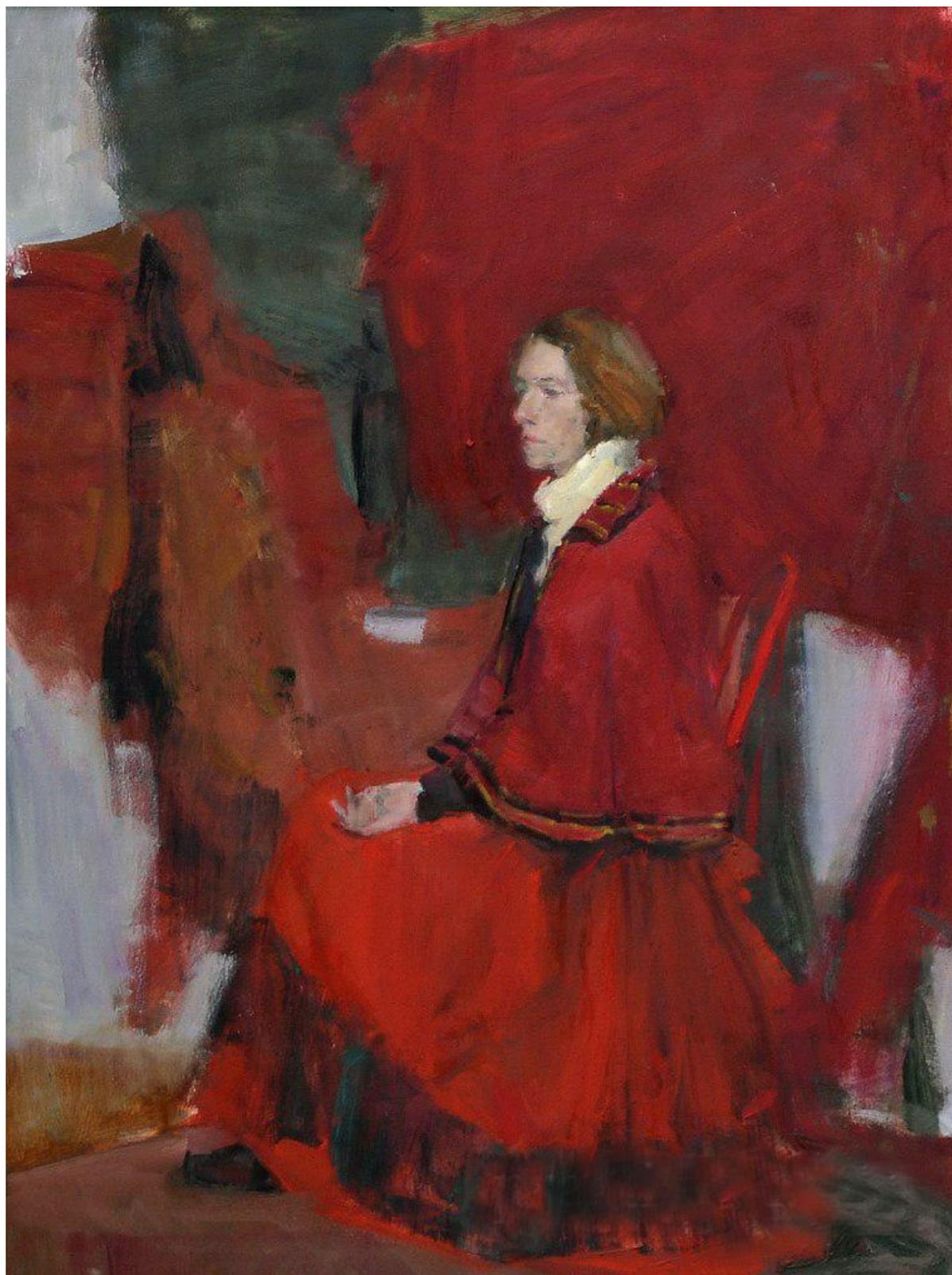
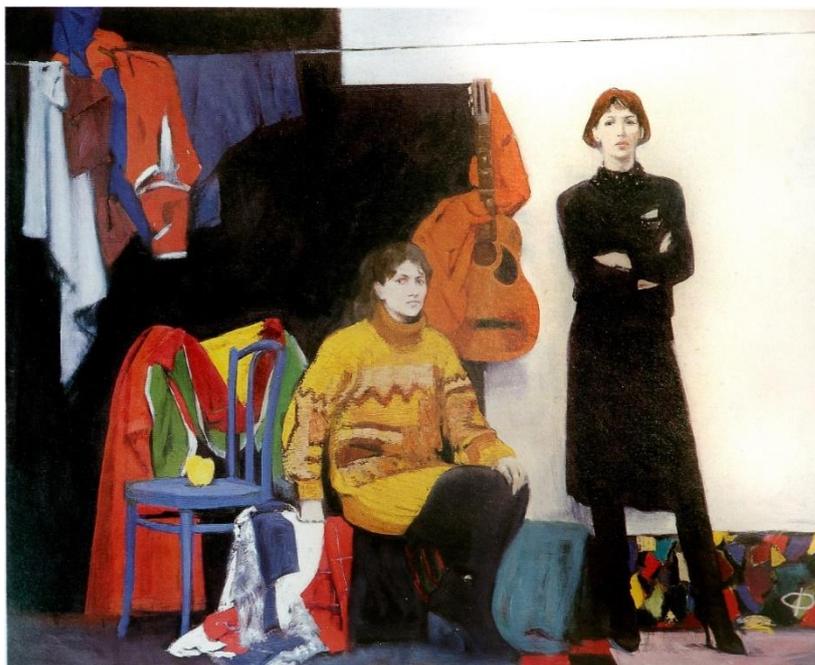

Рисунок А.9 - Фигура человека в тематическом костюме. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

Рисунок А.10 - Фигура человека в тематическом костюме. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 1-2 курс

а)

б)

Рисунок А.11 - Двух фигурная композиция. Работы студентов Академии искусств им. Репина, 2-3 курс

Рисунок А.12 - Двух фигурная композиция. Работа студентов Академии искусств им. Репина, 2-3 курс

Рисунок А.13 - Фигура в интерьере в положении сидя.
Работа студентов Омского филиала ВШНИ , 3-4 курс

Рисунок А.14 - Фигура в интерьере в полный рост.
Работа студентов Омского филиала ВШНИ , 3-4 курс