Н.Г.Кузнецов,

Высшая школа народных искусств (институт)

Последовательность выполнения заданий по живописи,

направленных на изучение человека с натуры

На современном этапе развития художественного образования в России остро стоит вопрос подготовки высококвалифицированных художников-прикладников. Изучение живописи является важным элементом подготовки студентов по всем специализациям традиционного прикладного искусства.

Умение изображать человека с натуры определяет компетентность будущих художников. Невозможно представить иконописца или миниатюриста, не владеющего навыками передачи пластики фигуры человека, не используя приемы и закономерности реалистической живописи с натуры.

На начальном этапе студент учится изображать с натуры голову человека. Процесс изучения натуры в живописи достаточно сложен для начинающих художников, поэтому для преодоления возникающих трудностей необходимо выполнять ряд подготовительных заданий, таких как:

- гризайль гипсовой головы;

-натюрморт с античным гипсовым слепком головы;

-копия портрета работы старого мастера.

При выполнении задания «натюрморт с античным гипсовым слепком головы» студент учится определять взаимосвязь гипсового слепка с фоном, драпировками – различными по цвету и тону, и предметами постановки, учится моделировать форму головы красками, используя понятия тепло-холодности в живописи.

Прежде чем начать изучение головы натурщика в живописи, необходимо исполнить копию портрета русского или западноевропейского мастера XVIII-XIX века. При подборе репродукции для копирования надо обратить внимание на ясность живописного решения портрета при передаче объема цветом, также обратить внимание на лепку деталей головы, которая должна быть конструктивной и выразительной.

Для примера можно привести портрет кисти Ореста Кипренского «Портрет А.А. Челищева» 1808-1809 г.г., в котором мастерски решена пластика головы в целом, так и деталей в частности. Виртуозное использование фактуры масляной живописи передает объем головы, света прописаны корпусно, затененные участки головы выполнены более тонким красочным слоем, в глубоких тенях виден красочный слой теплого подмалевка.

После выполнения копии исполняется гризайль головы натурщика, где решаются задачи передачи общей конструкции головы тоном. Если начинающий художник не владеет тональной передачей объема, не имеет развитого чувства формы, он не сумеет положить найденный цвет на нужное место по форме, не сможет сделать изображение головы человека собранным и цельным.

В этом задании также отрабатываются навыки рисования кистью, которые позволяют поправлять сбившийся рисунок и конструктивно выполнять тоном части изображаемой головы, добиться целостности изображения.

Выполнение живописных этюдов головы модели с натуры необходимо начинать с выполнения краткосрочных этюдов головы одного натурщика на одноцветном фоне, в трех поворотах: профиль, три четверти, фас, что позволяет изучить форму головы с различных точек зрения в пространстве.

В дальнейшем выполняются с натуры живописные постановки различной степени сложности: «длительный этюд головы натурщика», «женский портрет», «мужской портрет», «портрет в народном головном уборе».

Наиболее важным заданием для будущих художников традиционного прикладного искусства является «портрет в народном головном уборе». При выполнении этого задания студенту необходимо связать пластику головы с головным убором и фоном постановки в единое целое, тем самым создать гармоничный художественный образ.

Работу над живописным этюдом головы можно разбить на несколько основных этапов:

* Тональные и цветовые эскизы - определяют композицию, тональность и цветовые отношения будущего этюда.
* Подготовительный рисунок под живопись – переносится общая композиция этюда, найденная в тональных и цветовых эскизах, с учетом цветового и тонального решения
* Раскрытие формата цветом – раскрывается вся плоскость этюда цветом, с более легкими цветовыми и тональными отношениями, что позволяет производить моделировку формы головы более длительно. Так же определяются касания общей формы головы к фону.
* Работа над деталями – производится лепка, моделировка отдельных частей головы (глаза, нос, ухо, губы). Основной задачей студента становится правильно выразить форму цветом в пространстве, подчеркнуть характерные особенности изображаемой модели.
* Завершающий этап – обобщение, главная задача этого этапа - сделать изображение головы человека собранным и цельным. Необходимо убрать возможную дробность в живописи этюда, которая может возникнуть в результате работы над деталями головы, необходимо проверить тональные и цветовые отношения в живописи.

Изучив достаточно подробно изображение головы человека в живописи, студенты выполняют более сложные постановки по изучению человека:

-«поколенное изображение обнаженной модели»;

-«этюд рук натурщика»;

-«портрет с руками»;

-«натюрморт с включением гипсовой статуи малых форм»;

-«этюд обнаженной модели»;

-«живописный набросок фигуры человека»;

-«этюд одетой модели»;

-«фигура в театральном или национальном костюме».

Прежде чем изображать одетую модель, необходимо выполнить этюд обнаженной модели, только изучив анатомические и конструктивные особенности строения тела человека, можно переходить к выполнению этюдов с одетой моделью.

Особое внимание следует уделить исполнению «Этюда кистей рук натурщика», который выполняется перед написанием портрета с руками. Руки человека имеют огромное пластическое значение при создании художественного образа. Грамотно нарисованные и написанные кисти рук, в не меньшей степени, чем портрет, передают характер человека.

Хорошим подготовительным заданием перед живописным изображением одетой фигуры человека может быть задание по написанию драпировок на манекене. Выполняя это задание, студент учится анализировать особенности образования складок ткани на фигуре человека, что также может помочь при создании проектов курсовых заданий на таких специализациях, как художественное кружевоплетение и художественная вышивка.

Длительные этюды с натуры по живописи с включением живой модели необходимо чередовать с краткосрочными живописными этюдами фигуры человека в различных свето-тональных и цветовых условиях, что позволит студентам более динамично пройти процесс изучения живой модели в живописи.

Процесс изучения человека с натуры требует максимальной концентрации сил со стороны студента и преподавателя. Только при грамотном построении последовательности выполнения заданий возможно добиться высоких результатов по изучению человека за ограниченное количество часов, отведенных на изучение этого раздела.

Литература

1. Барщ. А.О. Рисунок в средней художественной школе – М., Изд. Академии художеств СССР, 1963.
2. Беда Г.В. Живопись и её изобразительные средства. – М.: Просвещение, 1977.
3. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов пед. ин-тов – М.: Просвещение, 1986.
4. Белоусов. М.Р. Профессиональное образование в области традиционного искусства Палеха. История становления и направления развития. – Иваново: ОАО «Издательство Иваново», 2008.
5. Кузин В.С. Психология живописи. М., изд. «Академия», 2005.
6. Рисунок и живопись: Учебник для средних специальных учебных заведений. / Секачёва А.В., Чуйкина А.М., Пименова Л.Г. – М.: Лёгкая промышленность, 1983.
7. Ломов С.П. Живопись. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.:АГАР, 2008. – 232с., ил.