Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Тамбовский колледж социокультурных технологий»

ПОПЛЁВИНА В.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
к выполнению творческого вступительного испытания по рисунку и живописи

Специальности: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
42.02.01 Реклама, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Тамбов, 2020

ББК 85.15я723
Н60

Одобрено к изданию на заседании Методического совета АНПОО ТКСКТ «27» мая 2020г., протокол № 10.

Рецензент: Малышева Дарья Владимировна, заведующая кафедрой укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, преподаватель Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж г. Тамбова».

Методические рекомендации к выполнению творческого вступительного испытания по рисунку и живописи/ Сост.: В.А. Поплёвина; АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» - Тамбов: Изд-во ООО Орион, 2020. – 46 с. – 30 экз.

В методических указаниях даны рекомендации к выполнению заданий вступительного испытания для поступающих на специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

© Поплёвина В.А., 2020

©АНПОО «Тамбовский
колледж социокультурных

технологий», 2020

Содержание

1. **Общие указания** 4
2. **Методические рекомендации к выполнению вступительного испытания по дисциплине «Рисунок»** 6
   - Натюрморт из геометрических предметов 7
   - Натюрморт из предметов быта 15
   - Критерии оценки результатов вступительного испытания по рисунку 23
3. **Методические рекомендации к выполнению вступительного испытания по дисциплине «Живопись»** 24
   - Основная последовательность живописного произведения на свободную тему 24
   - Натюрморт из предметов быта 27
   - Рисование пейзажа 31
   - Критерии оценки результатов вступительного испытания по живописи 40
4. **Глоссарий художественных терминов** 41

1. Общие указания.

Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня практических умений и навыков по основам изобразительной грамоты, общекультурной и художественной подготовки, наличия у абитуриентов способностей к художественной деятельности.

Вступительные испытания представляют собой просмотр членами экзаменационной комиссии, представленных абитуриентами творческих работ по рисунку и живописи.

Поступающие, при подаче заявления в приемную комиссию колледжа, вместе с документами представляют свои творческие работы, оформленные согласно требованиям.

В соответствии с Правилами приема, творческие работы абитуриентов, оцениваются комиссией в составе трех человек из числа преподавателей профильных дисциплин колледжа – членов экзаменационной комиссии. Просмотр и оценка творческих работ проводится в один день.

По результатам проверки ставится оценка «зачтено» или «не зачтено».

Протокол подписывается всеми членами комиссии. Результаты вступительных экзаменов доводятся до сведения абитуриентов в сроки, установленные Правилами приема.

Абитуриенты должны предоставить следующие работы:

1. **Творческая работа в карандаше (рисунок).**
   Натюрморт из двух-трех предметов. В постановке могут быть использованы базовые **геометрические тела**: куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар или **соответствующие им предметы** (книга, кувшин и т.д.), т.е. предметы быта. Рисунок выполняется на бумаге ватман, формата **А4 графитным карандашом** (НВ, В, 2В).
2. **Творческая работа в цвете (живопись).**
   Творческая работа **в цвете на свободную тему**. Выполняется на бумаге ватман формата **А4 акварелью, гуашью, пастелью.**

Критерии оценки результатов вступительного испытания по рисунку.

Максимальное количество балов, которое абитуриент может получить за выполнение рисунка – 100, минимальное – 0. Далее, полученные баллы переводятся в зачетную систему оценки вступительного испытания.

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного испытания набрали количество баллов от 100 до 41, обладают определенными творческими способностями для обучения по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного испытания набрали количество баллов 40 и меньше, не обладают определенными творческими способностями для обучения по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

Права абитуриента.

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция).

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов вступительного испытания.

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительного испытания.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.

На рассмотрении заявления на апелляцию с несовершеннолетним поступающим, имеет право присутствовать один из его родителей или иных законных представителей.

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке результатов вступительного испытания.

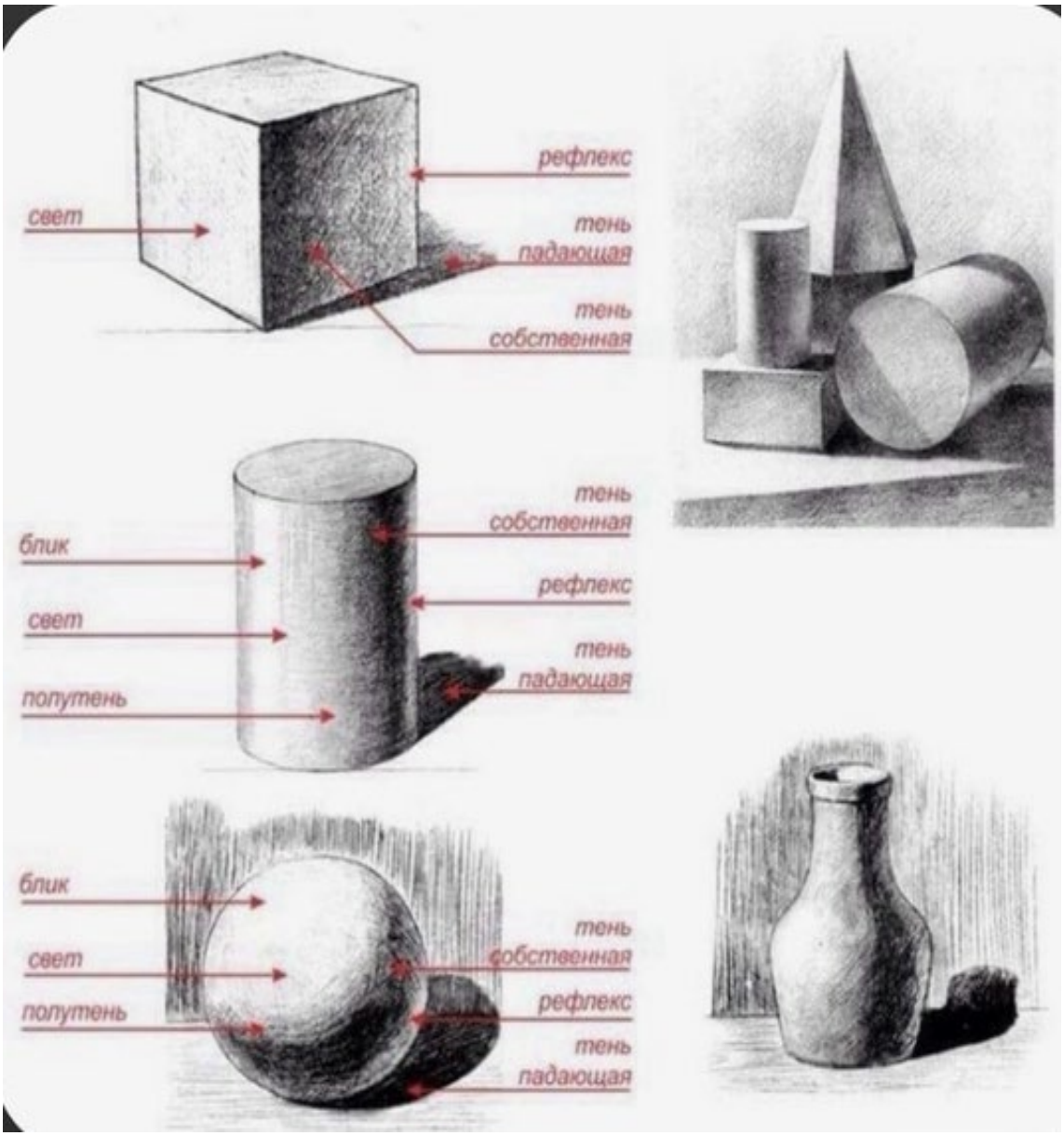
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится досведения поступающего, в письменном виде под роспись.

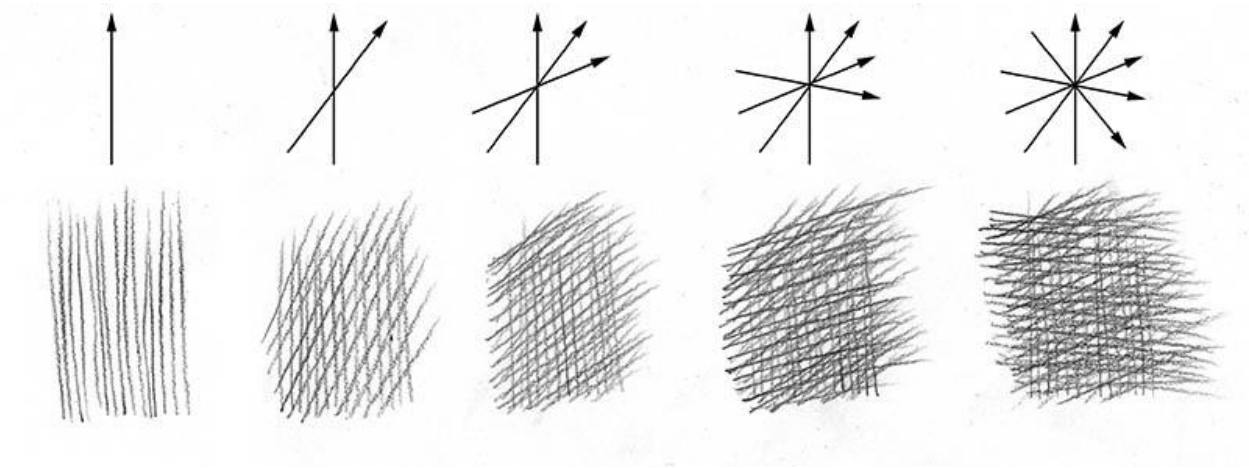
2. Методические рекомендации к выполнению вступительного испытания по дисциплине «Рисунок».

Основные этапы выполнения рисунка:

- Наблюдение общей формы объекта, характера этой формы, выбор формата (если есть тональная задача, то есть и учет теней).
- Наблюдение и размещение пропорциональных частей и целого.
- Наблюдение и отображение в рисунке конструктивно-пластических качеств натуры, их анализ.
- Анатомический разбор натуры.
- Детальная характеристика натуры.
- Обобщение изображения.



Расположение теней



Виды штриха в рисунке

Натюрморт из геометрических предметов

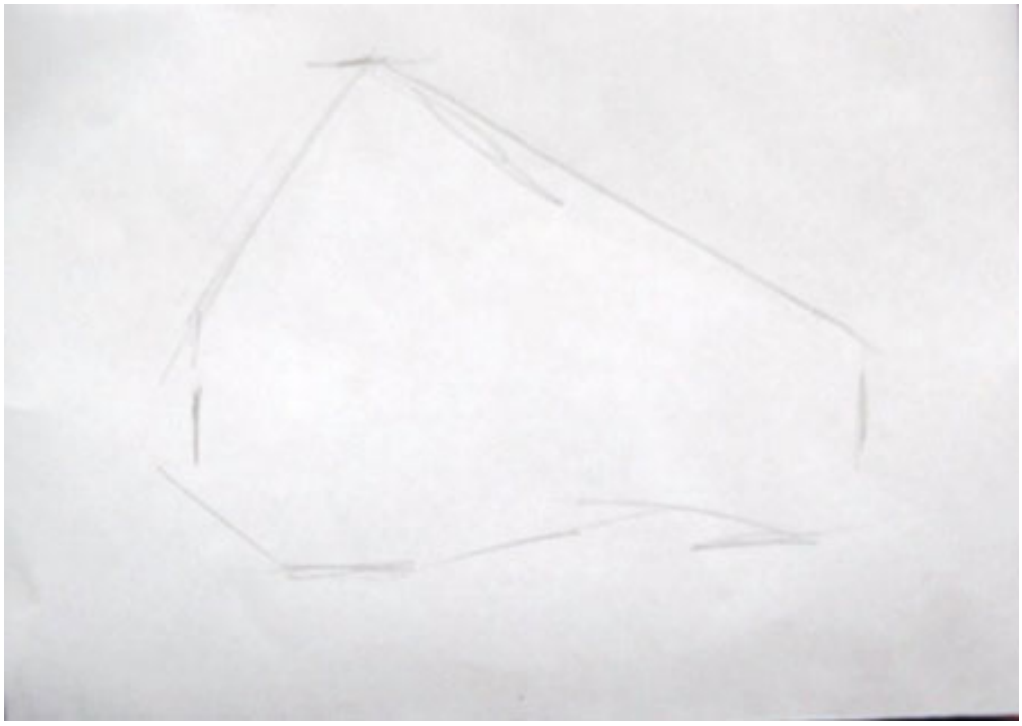
(пример выполнения)

Последовательность, форма, пропорции.

1-й этап.Решение расположения листа вертикально или горизонтально.

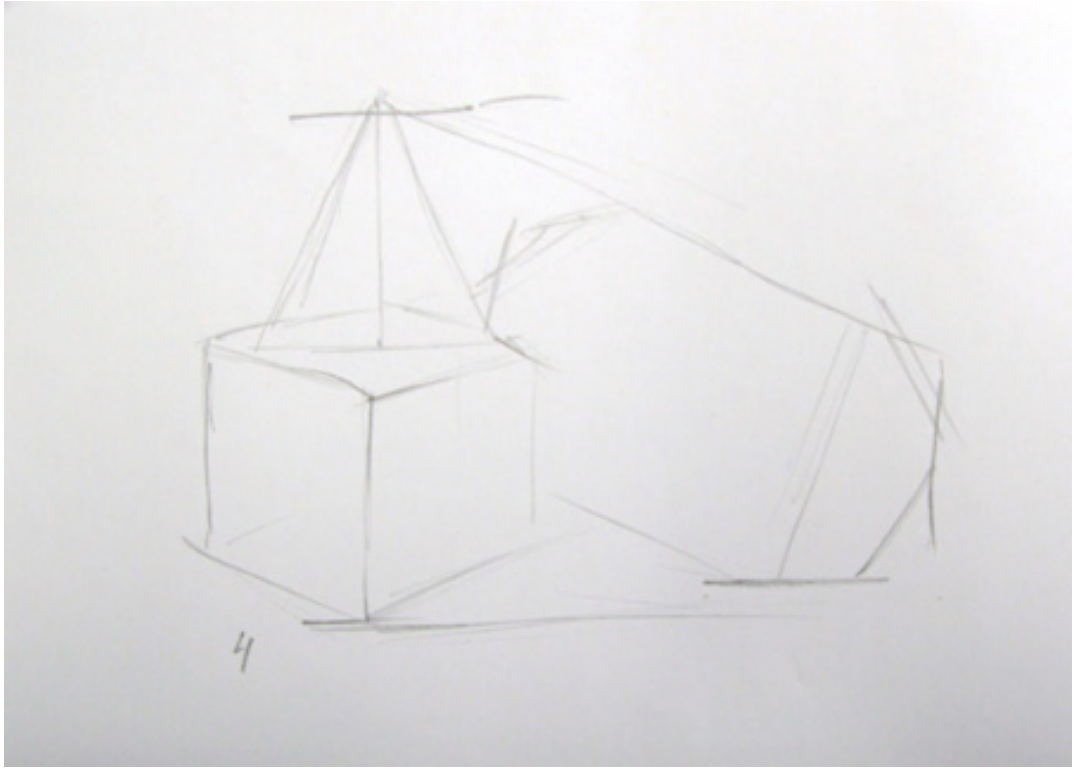
- Начинают рисунок группы геометрических тел с обобщенного наброска всей группы без выделения отдельных предметов.
- Вначале короткими отрезками определяют конечные точки группы тел по горизонтали и по вертикали

- Затем они соединяются в своеобразную геометрическую фигуру, очерчивающую основные границы всей группы.



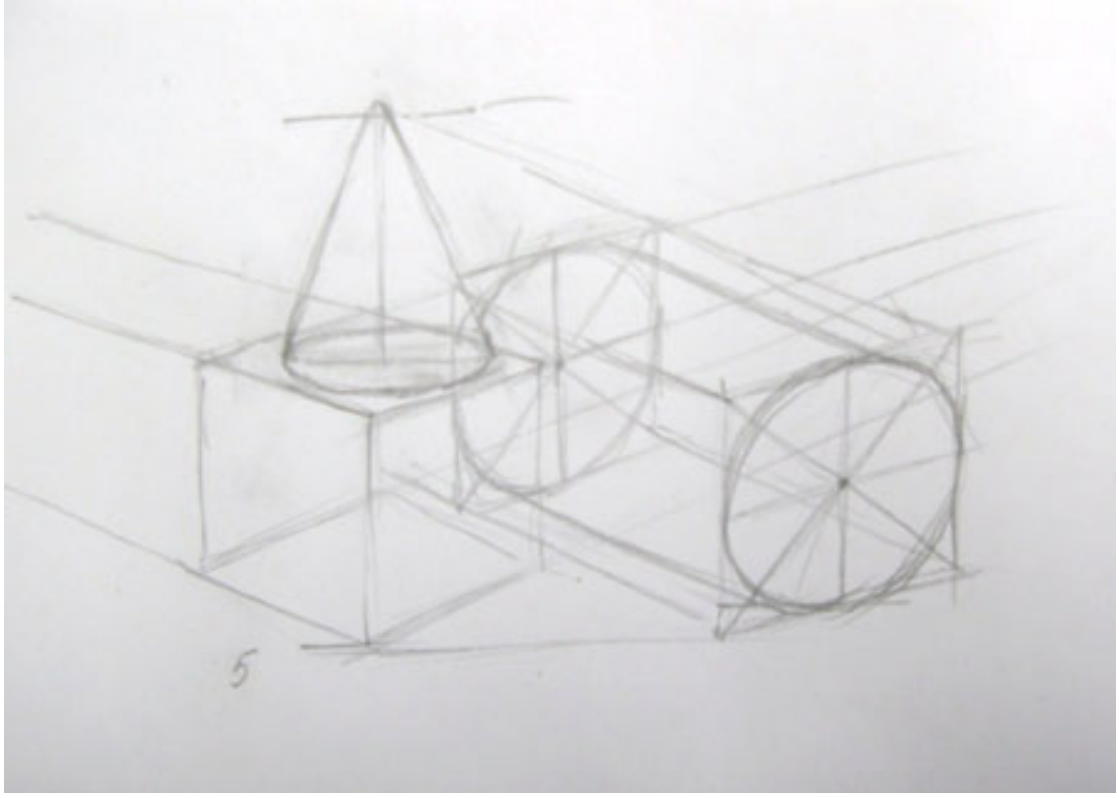
- Первые карандашные засечки (линии) определяют и композиционное расположение рисунка всей группы, и ее пространственное расположение, т. е. лист для рисования располагается горизонтально или вертикально.

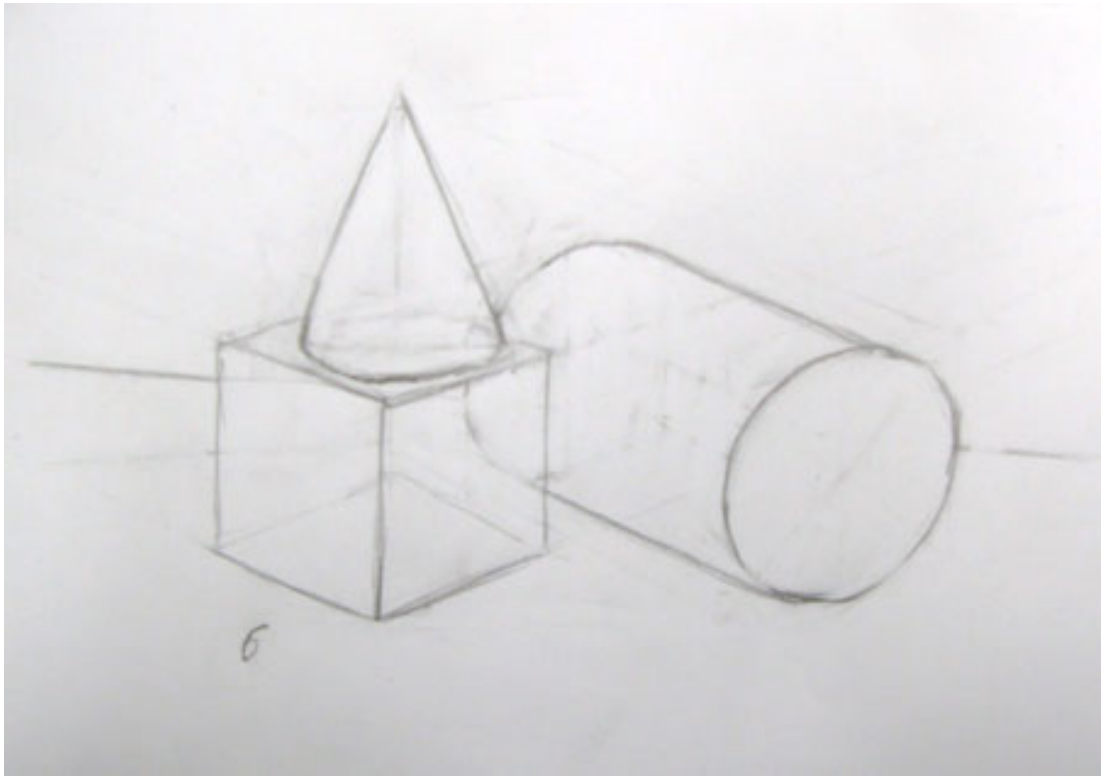
2-й этап. Прорисовка линиями общих размеров и очертаний каждого геометрического тела.



- Сравнивать объемные отношения одного тела по отношению к другому, уточняются пропорции тел по высоте, ширине.

- Определить уровень горизонта (он находится на уровне глаз) и уровень перспективного сокращения плоскости, на которой расположена изображаемая группа предметов.





Отсюда зависят пространственные отношения между предметами, степень перспективного сокращения их плоскостей (оснований, боковых граней), углы расположения ближайших задних граней.

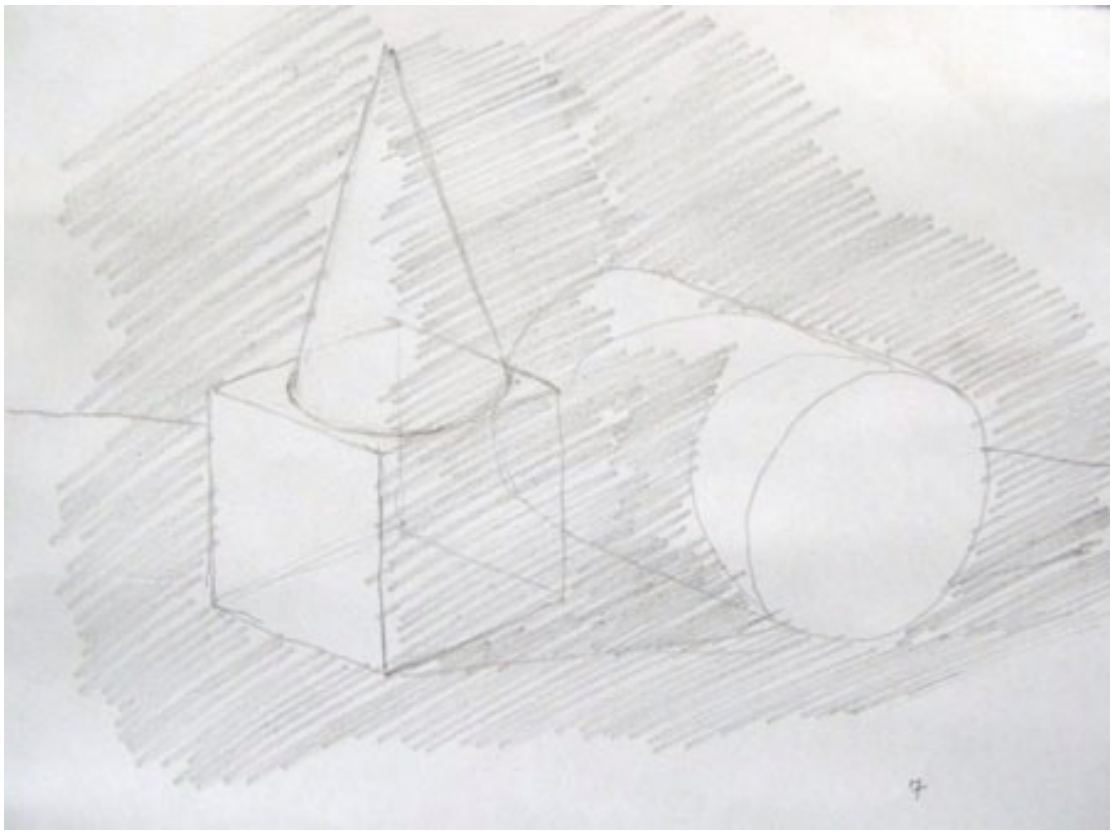
Все предметы изображаются, как будто они прозрачны или сделаны из проволоки. Для этого прорисовываются и тегрании ребра, которые невидны в натуре. Проверяем нижнее основание куба и нижнее основание описанной вокруг цилиндра призмы, чтобы не было проникновения куба в цилиндр.

- Все построение ведется тонкими линиями со слабым нажимом. Одновременно стираются вспомогательные линии, линии построения. Отделяем линией горизонтальную плоскость стола от вертикальной плоскости стены
- Следите за тем, чтобы формы и размеры предметов, а также их расположение относительно друг друга, были нанесены правильно. Особое внимание уделите овалам. Описывая изгибы, держите карандаш дальше от грифеля и проводите эти линии плавным движением руки от запястья. Нарисуйте контуры блика на конусе, если его увидите.

3-й этап. Тоновая проработка рисунка.

Тоновая проработка рисунка начинается с четкого определения и очерчивания на изображениях предметов границ собственной тени и падающих теней. При этом вначале создаются участки темного, затем среднего и, наконец, светлого тона.

- Создаем светлые и серые тона.

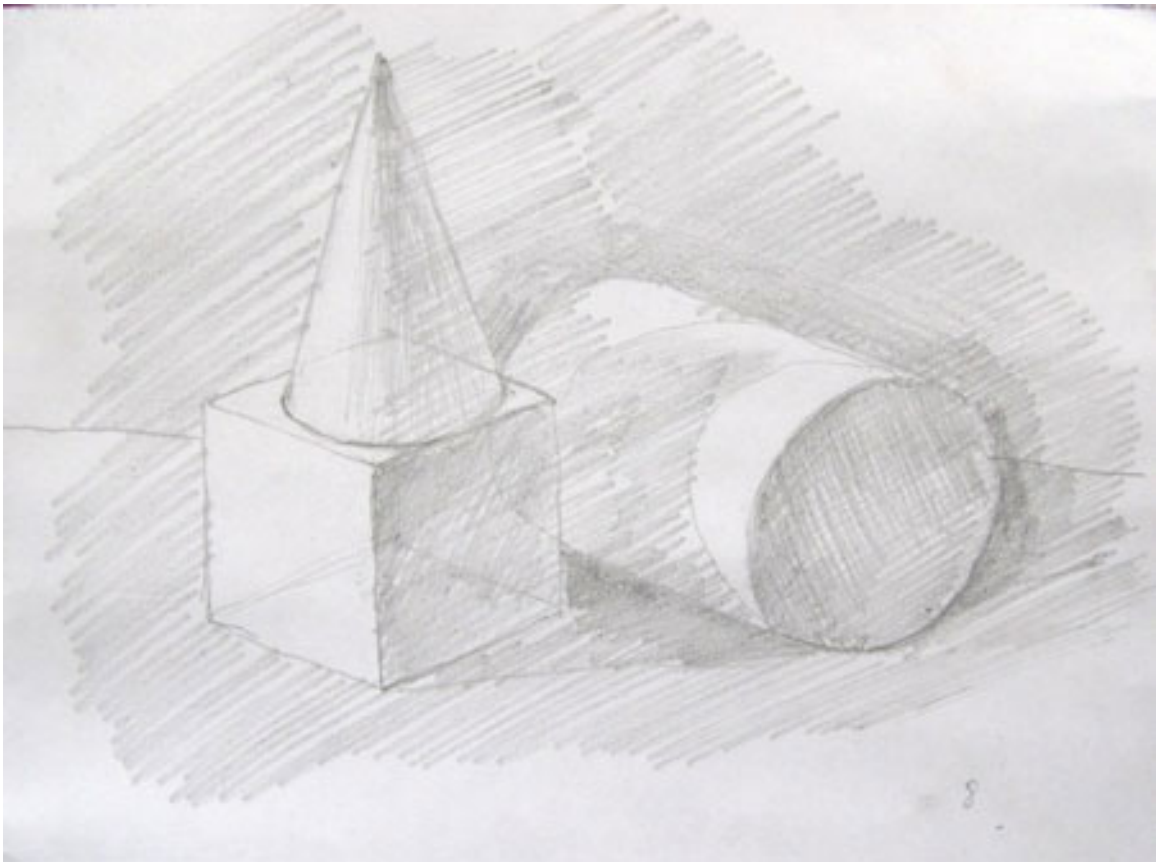


Возьмите мягкий карандаш 3В и начните добавлять тон. Для этого широкими диагональными штрихами покрываются средним (не очень сильным) тоном затененные

стороны куба, цилиндра, конуса, независимо от того, собственная ли это тень или падающая.

- Переходим к темным тонам.

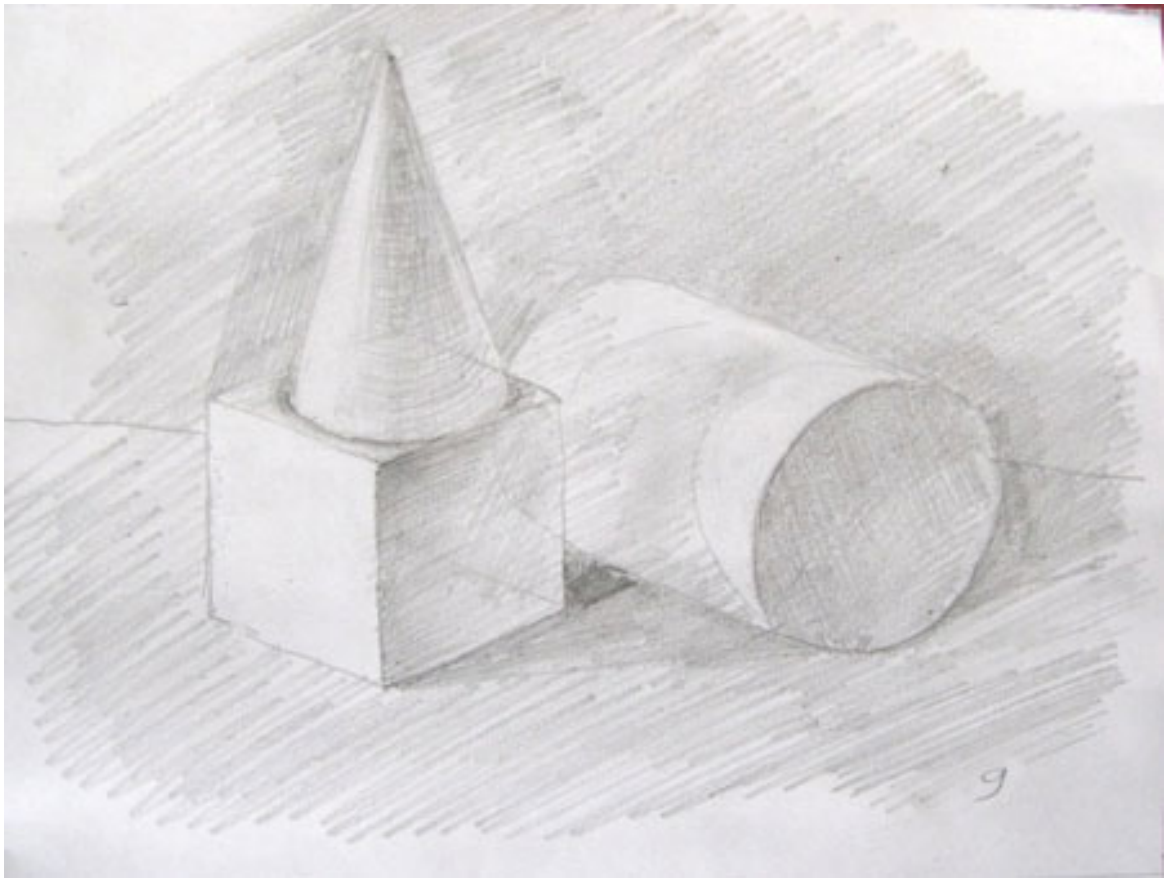
  Нажимая немного сильнее на тот же карандаш, заштрихуйте правую грань куба и основание цилиндра. Заштриховываем падающие тени от куба и цилиндра на горизонтальной плоскости и далее вокруг цилиндра. Усиливаем тон около границ света и тени, а это на грани куба и основании цилиндра. Легко наносим штриховку падающей тени от куба на цилиндре по форме.

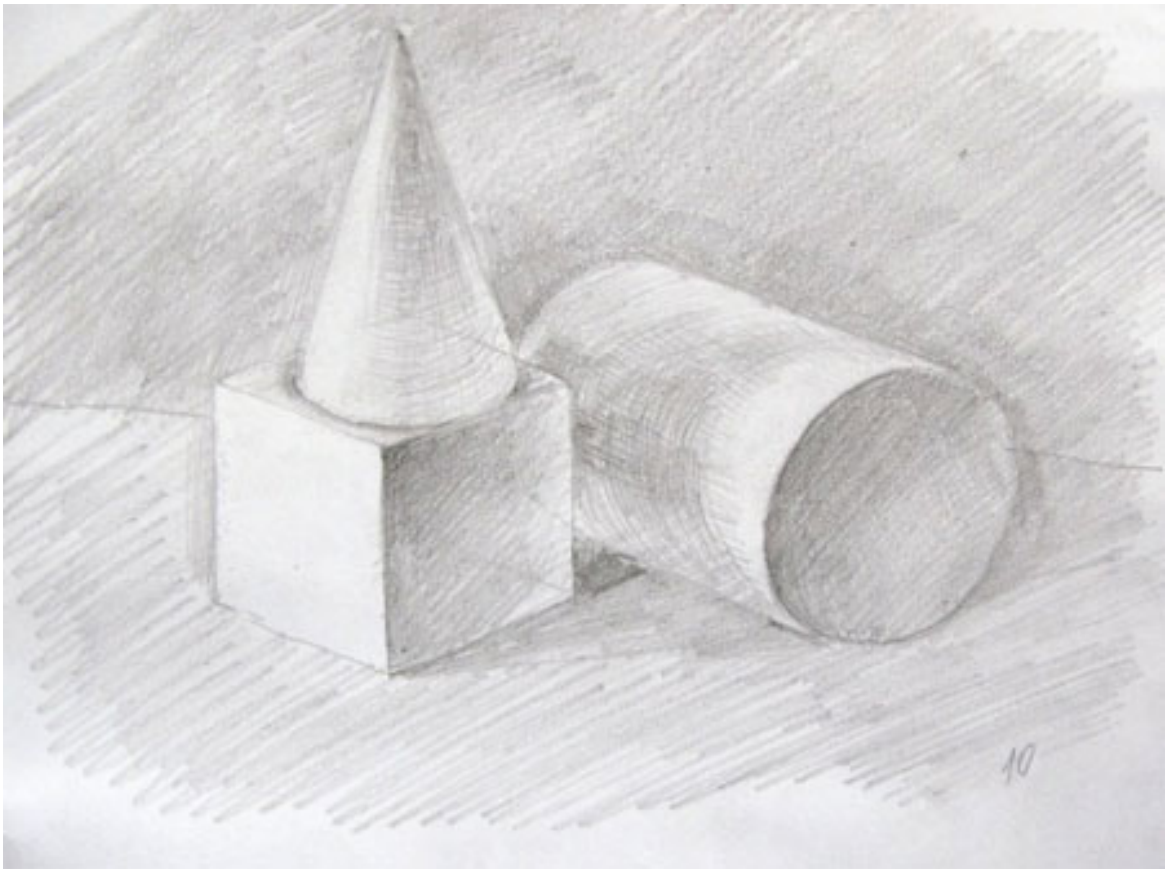


- Затемняем задний план и усиливаем тени.

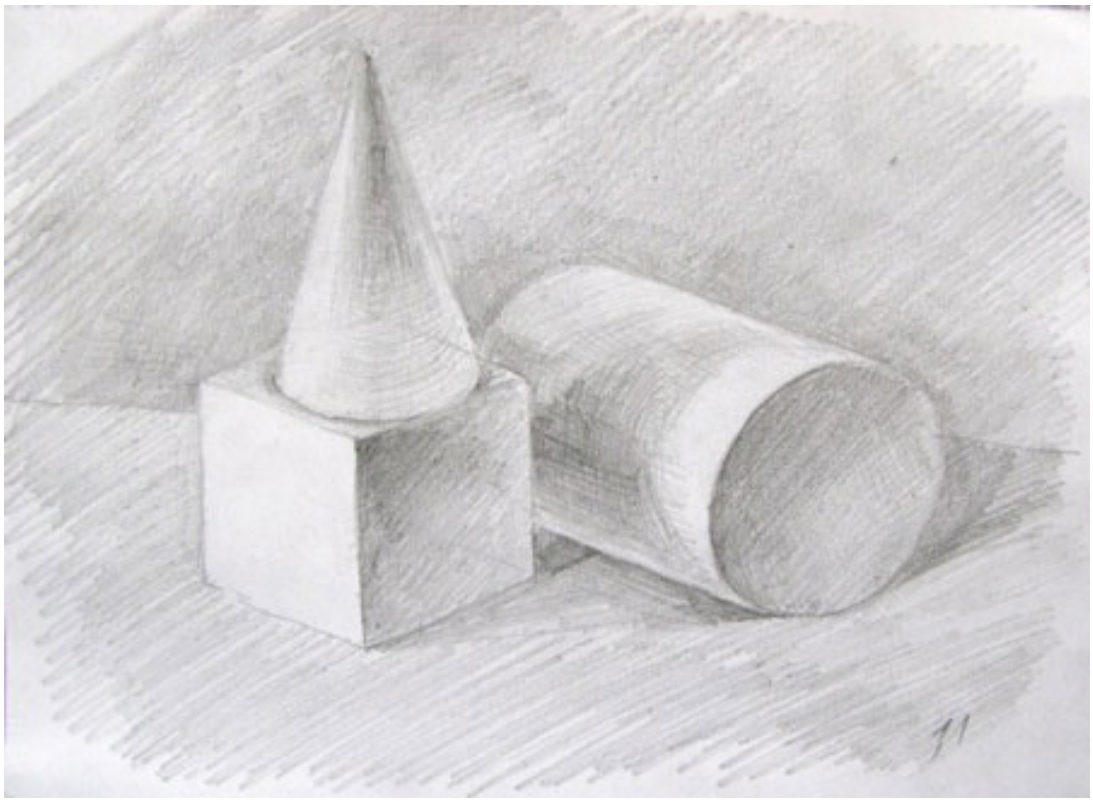
Прорабатываем светлые и темные тона на конусе. Очень хорошо видно, как усиливается тень к вершине и ослабляется к основанию конуса. Штрихи наносить нужно по форме.

- Работаем над контрастным сопоставлением, белого и темного.
- В верхнем ближнем углу куба усиливаем нажим на карандаш при штриховке теневой грани. На ней хорошо виден рефлекс (отражение света или цвета от соседнего предмета) от освещенной поверхности цилиндра свет отражается в тени грани куба. Такое же отражение от драпировки видно и в тени основания цилиндра.


9

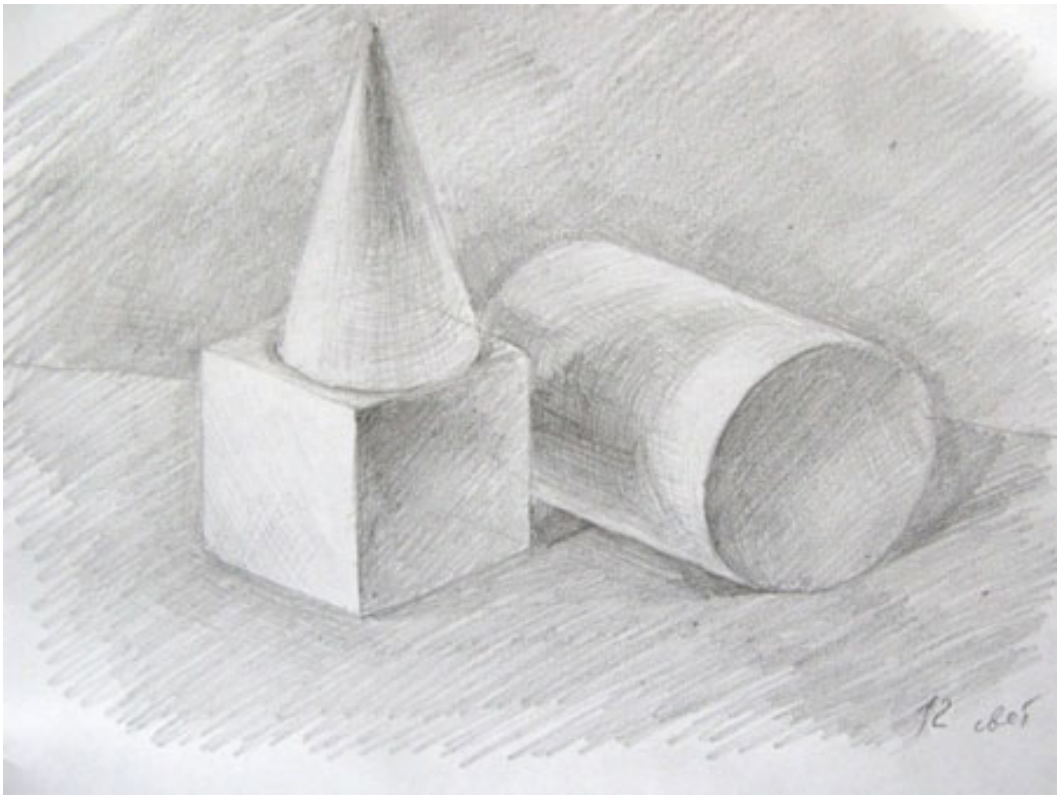

10

Прорабатываем штриховкой фон вокруг предметов.

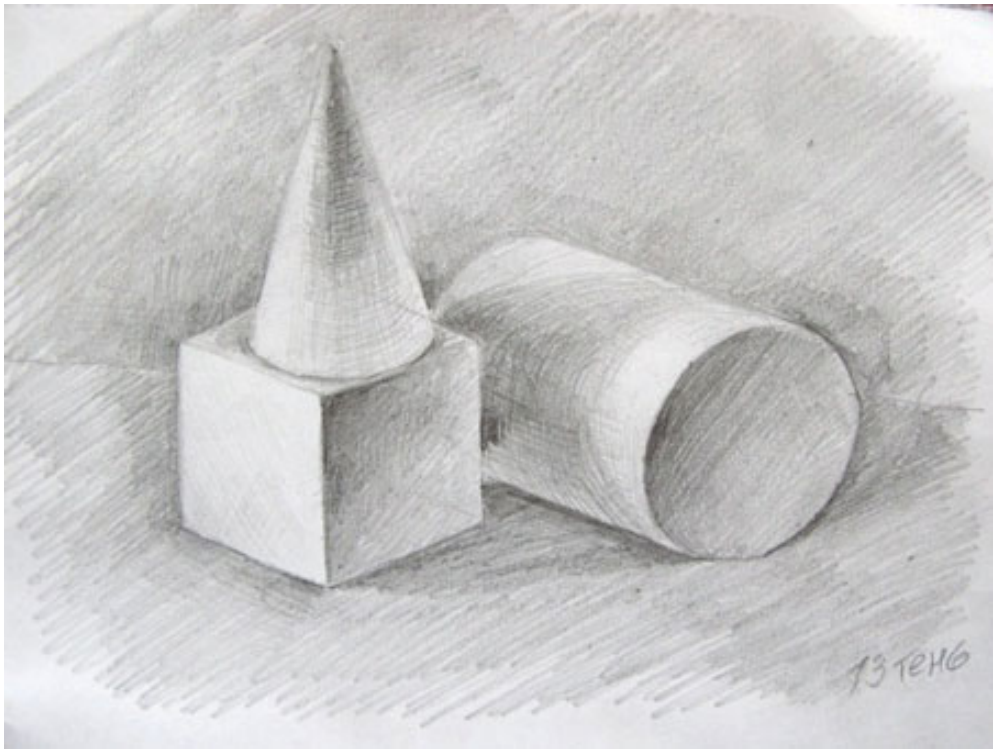


Усиливаем самые темные места в падающих тенях с соблюдением контрастов и рефлексов. Не забываем, что на границе освещенной поверхности с собственной тенью свет светлеет, а тень темнеет. Тень высветляется, если по соседству находится освещенный предмет.

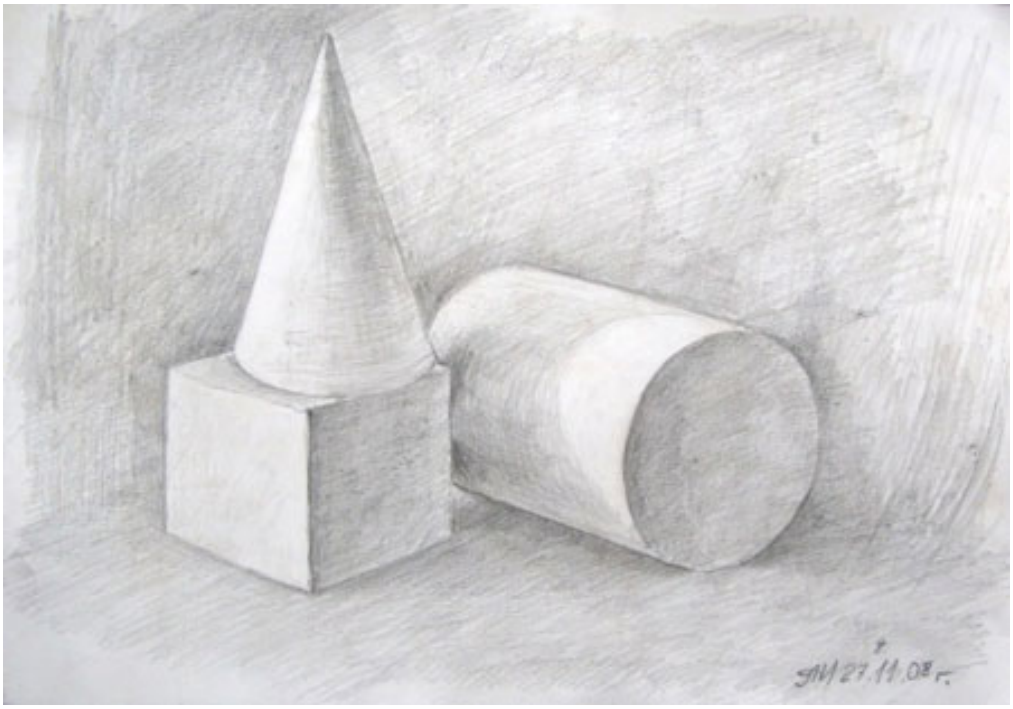
- Уточняем тона.



Продолжаем работу над фоном и усиливаем собственные и падающие тени. Определяем самые темные места в натюрморте. Мягким карандашом 4В, углубляя тон, показываем их.Заканчиваем работу над серой поверхностью.



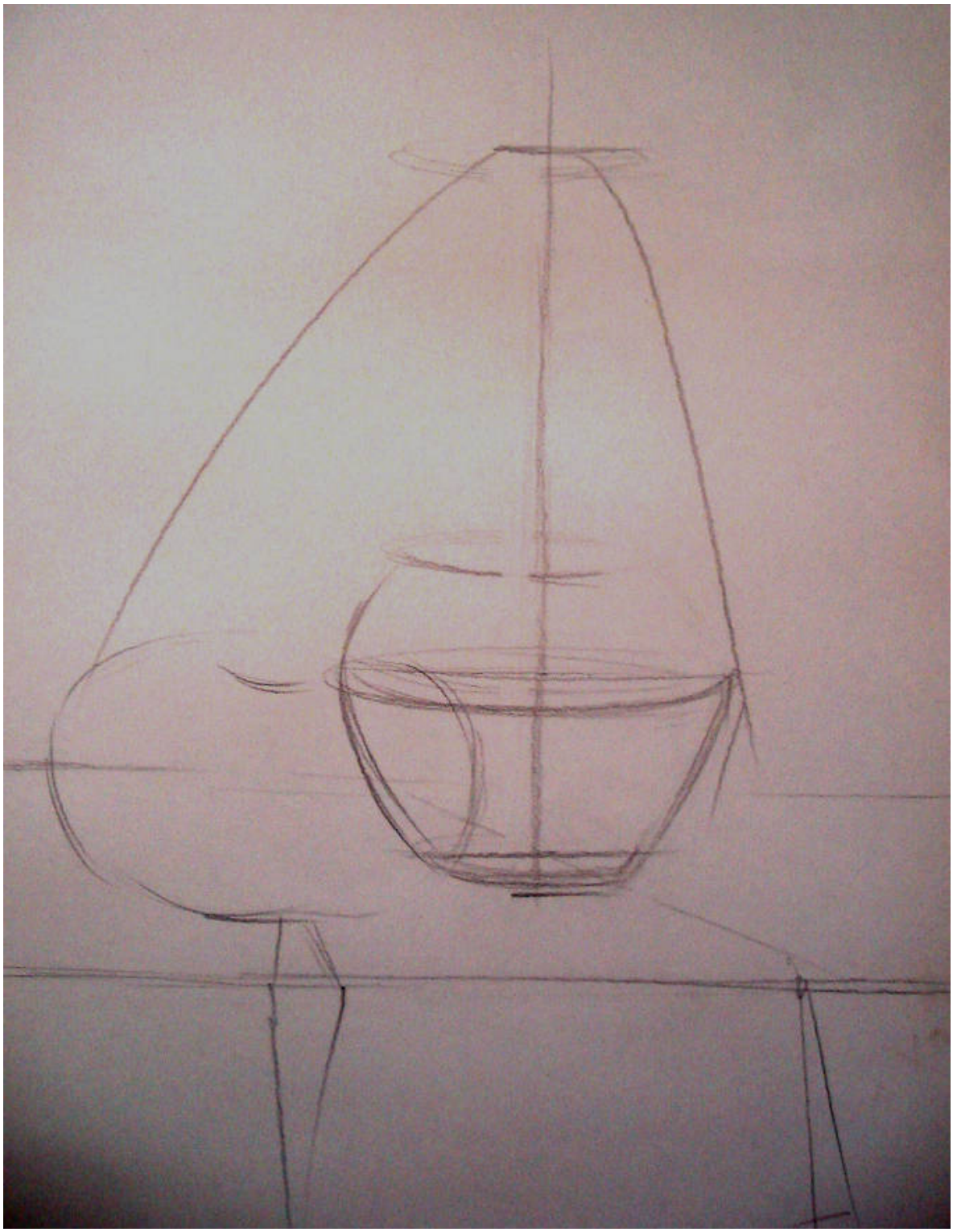
Тени, отбрасываемые предметами на серую горизонтальную плоскость, мало заметны, поэтому их нужно обозначить легкой штриховкой. Эти тени помогут «привязать» предметы к поверхности стола.



- Немного высветлим фон над цилиндром. Готовый рисунок.

Натюрморт из предметов быта

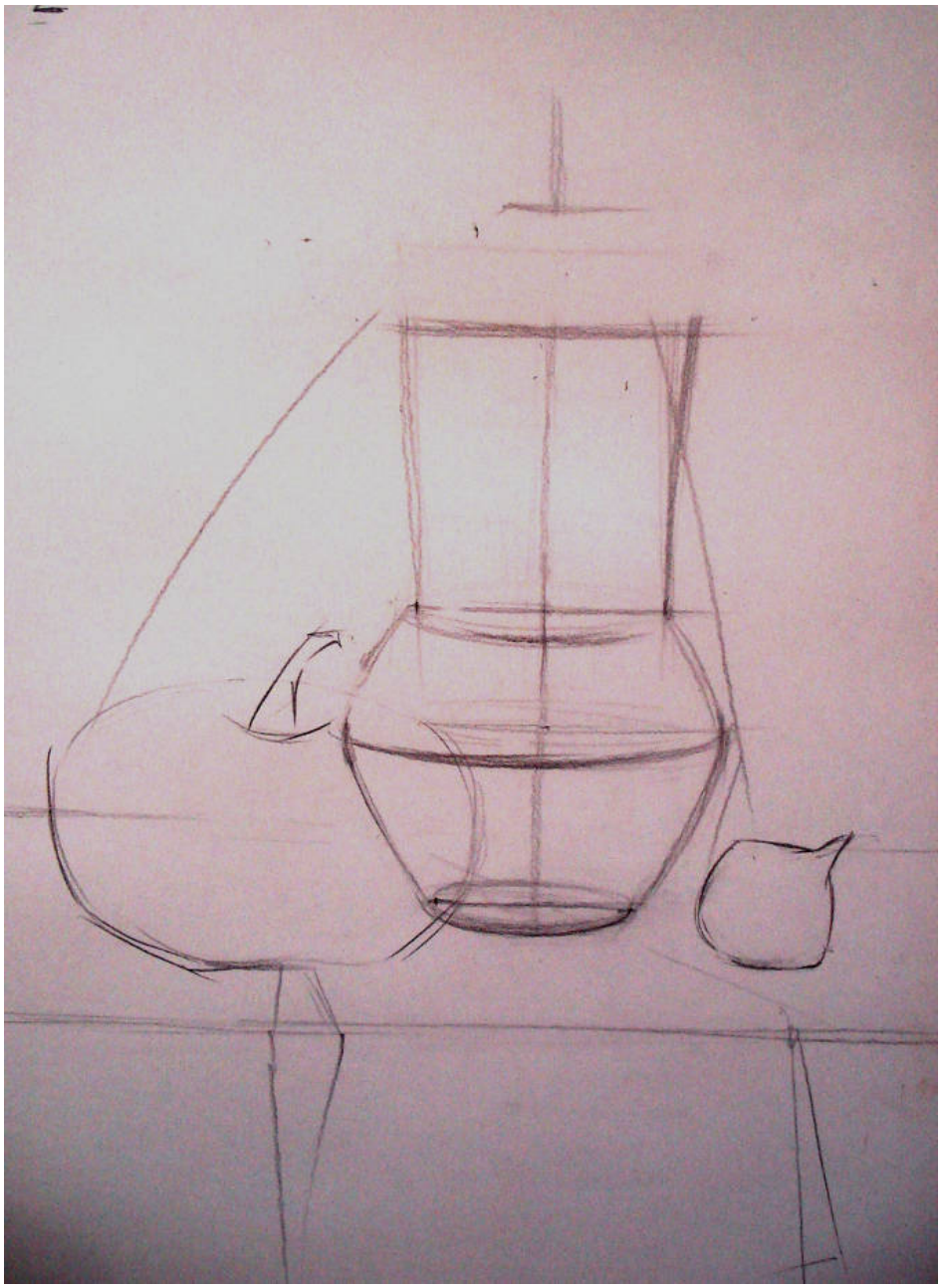
Легкими движениями карандаша мы намечаем плоскость стола, на которой будут располагаться предметы. Затем определяем границы будущего изображения, отмечая высшую точку натюрморта, крайнюю слева и справа, а затем — на плоскости стола. Далее зрительно намечаем пропорции предметов и, начиная с самого большого предмета, вытянутого по вертикали, приступаем к построению.



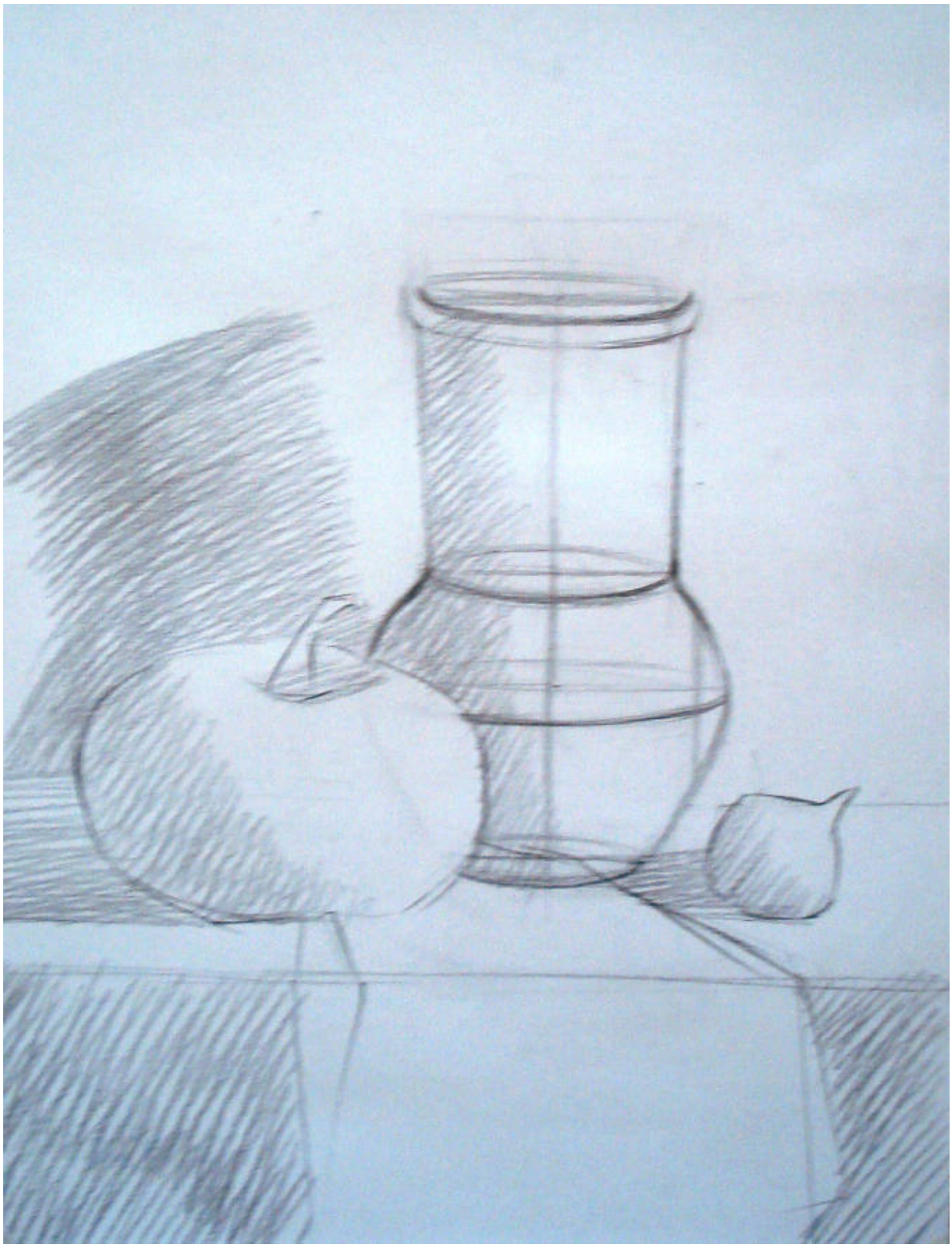
Конструктивное построение натюрморта ведется параллельно с постоянным измерением пропорциональных отношений величин предметов, уточнением формы и местонахождением их в пространстве и расстояний между ними. Для того чтобы правильно определить положение каждого предмета на горизонтальной плоскости стола, следует выполнить «сквозную» прорисовку оснований и всех объемов предметов. При этом на начальном этапе построения эллипсы в фигурах вращения намечаются только короткими засечками, а фигуры изображаются силуэтно –это позволит более точно найти пропорциональные отношения.

Проводим ось симметрии, определяем высоту предмета (крынки) и соразмерно ей находим по горизонтали ширину (самое широкое место). Выстраивает по горизонтальным осям овалы. Края овалов мягкие, скругленные. Только после этого плавной линией по форме соединяем овалы и получаем контур крынки.

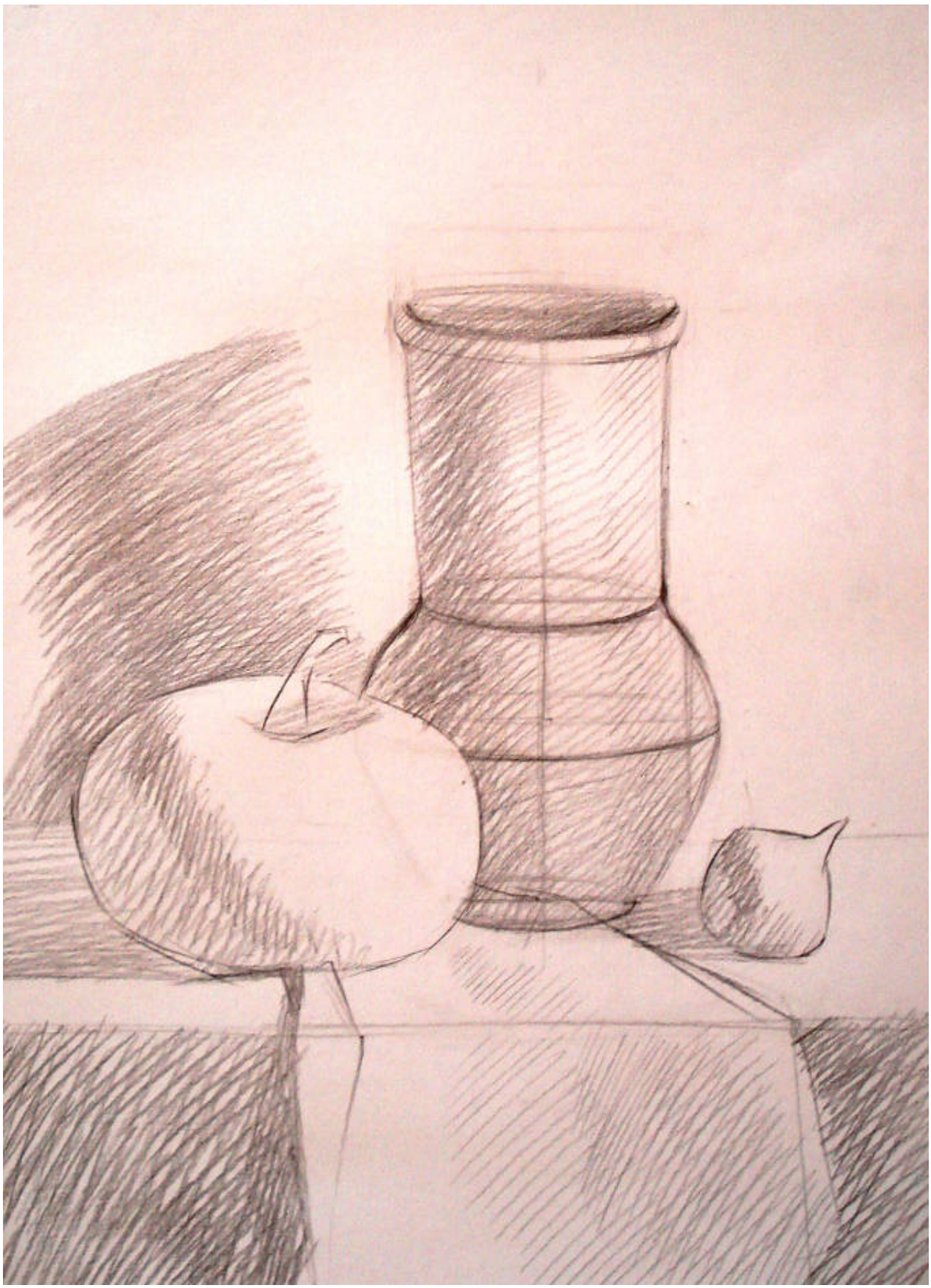
Переходим к тыкве. Овощи сами по себе имеют более произвольную форму и не требуют слишком сложного построения. Намечаем овальную форму тыквы, но при этом ее ширина и высота измеряются соразмерно крынки. Завершает построение рисунок луковицы и белой ткани.



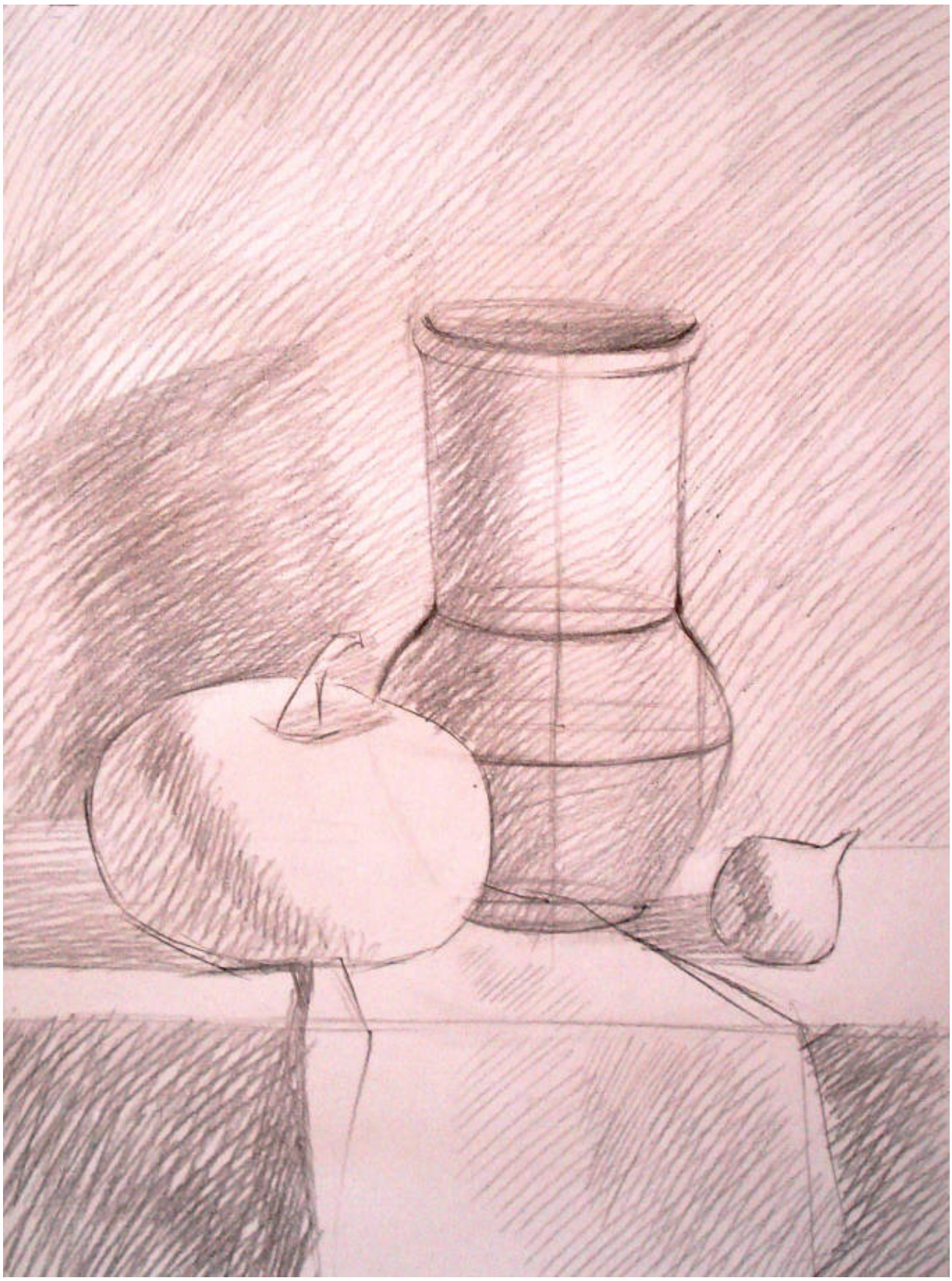
- Теперь можно приступить к введению тона. Начинают с собственных и падающих теней, создавая тем самым начальный объем.



- Затем формируется тоном пространство третьего, второго и первого плана. Штрих распределяется либо по направлению плоскости, горизонтально, вертикально либо под наклоном, но не в ущерб определению и подчёркивания плоскости — горизонтальной либо вертикальной.



- Переходим к предметам, постепенно набирая силу тона на всех.
  Для чего это нужно? Чтобы работа велась равномерно.



- После того как мы ввели тон можно приступить к его разбору, постепенно усиливая тональность более темных предметов относительно светлых. Мы определили, что белая ткань — самая светлая, а тень на крынке — самая темная. Штрих на предметах распределяется по форме. При этом не надо забывать, что любой предмет имеет изначально геометрическую форму (цилиндр, куб, шар, конус).

- Усиливаем контраст перегиба плоскости стола первого плана. Тем самым мы показываем пространство, его глубину и распределение света от источника света. Не забываем про световоздушную перспективу. Чем ближе к источнику

света — тем светлее, чем дальше — тем темнее. Штрих распределяется по растяжению тона по вертикали, горизонтали и диагонали. Постепенно набирая силу тона на предметах, двигаемся к завершению. Определяем яркость бликов на предметах.

Работая в тенях, важно обращать внимание не только на отношения тонов и сравнивать их, но и помнить про плановость, с помощью тонального контраста показывать пространства в натюрморте. Утемняя теневые переломы и падающие тени на переднем плане, можно добиваться максимального контраста, в отличие от дальнего плана, где разница тона должна быть минимальной.

После проработки собственных и падающих теней учащиеся приступают к полутонам, в процессе работы сравнивая их с тенями и рефлексами в тенях. На этом этапе работыдети должны четко осознавать, что полутона светлее рефлексов, так как полутона находятся на освещенной части предмета, а рефлексы –в тени. Несоблюдение этого соотношения тонов может исказить, «сломать» форму предмета, сделать его не выпуклым и объемным, а плоским или вогнутым.

- Последний этап — это обобщение, подчинение второстепенного главному и анализ работы, детальная проработка.

На этом этапе прорисовывают все детали, учитывая фактуру предметов и частей фона, их материальность. Затем обобщают второстепенные детали и предметы, находящиеся на дальнем плане, еще раз проверяют пропорциональные отношения тонов

Советы: при измерении предметов всегда держите карандаш в полностью вытянутой руке — так измерения будут наиболее точными. Мыслите и изображайте предметы большими тональными пятнами, подчиняя второстепенное главному.

Критерии оценки результатов вступительного испытания по рисунку

№п/п	Критерии	Количество снимаемых балов	Ошибки, за которые снимаются балы
1	Грамотность построение	1-30	Нарушение законов построения перспективы; Нарушение пропорций; Искажение геометрического характера пространственных форм
2	Грамотность светотональной моделировки в передаче пространственных и материальных характеристик натуральной постановки	1-20	Искажение пластических и пространственных характеристик модели; Ошибки в соотношении градации освещенности.
3	Художественная выразительность техники штриховки	1-20	Графическая небрежность в штриховке
4	Общее художественно-композиционное решение	1-30	Композиционные ошибки и изображения в границах листа; Композиционные ошибки в определении величины изображения

Шкала перевода набранного на экзамене количества баллов в зачетную систему оценок:

Оценка по зачетной системе	**Зачтено**	**Не зачтено**
Количество балов	**100-41**	**40-0**

3. Методические рекомендации к выполнению вступительного испытанияпо направлению «Живопись».

Приступая к выполнению творческой работы по живописи, абитуриент имеет право выбора темы, а также технику в которой будет выполнена работа.

Используемые материалы: акварель, гуашь, пастель.

Возможные темы работ:

- «Мои друзья»
- «Вид из окна»
- «Иллюстрация к литературному произведению»
- Натюрморт бытовых предметов
- Натюрморт в интерьере
- Моя семья
- Весенние цветы
- Натюрморт с овощем, фруктами и предметом из стекла
- Этюды одежды и обуви
- Зарисовки родных и близких
- Зарисовки цветов (живые или искусственные)
- Предметы интерьера
- Зарисовки мелких бытовых предметов и т.д.

Основная последовательность живописного произведения на свободную тему

Приступая к выполнению задания необходимо определить цели и задачи рисунка, смысловую нагрузку.

Если вы рисуете натюрморт, то как правило предметы, которые будут использоваться в постановке подбирают таким образом, чтобы они передавали атмосферу, раскрывали какую-либо тему, рассказывали зрителю небольшую историю.

Если рисуете сюжетную композицию, определите мысль, которую хотите донести зрителю, через динамику форм, через определения движения, через главное и второстепенное.

Рисование может быть:

- ***предметным***, состоящим из отдельных изображений (натюрморт, животные, пейзаж,портрет, сцена быта и т.д.);

- ***сюжетным***, отображающим совокупность действий, событий («Полет в космос», «Музыка с моей жизни», «Моя Родина», «Подводные фантазии» и др.);

- ***декоративным***, включающим орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные предметы.

Общие правила:

1. Изобразив карандашом, рисунок в общих очертаниях, переходим к цветному исполнению.

Размещение рисунка на листе. Любой рисунок начинается с размещения (компоновки) изображения на листе (см. рекомендации по рисунку). Хорошо закомпнованым можно считать тот рисунок, в котором удается установить соразмерность площади, занимаемой непосредственно изображением, и площади листа, т.е. изображение не должно казаться маленьким или большим. Удачной компоновки рисунка можно достичь практическими навыками, придерживаясь следующих правил:

- соотношение высоты к ширине основного изображения определяет выбор вертикальной или горизонтальной композиции;
- основное изображение должно занимать не менее 2/3 листа;
- недопустимо, чтобы какой-либо частью рисунок выступал за пределы листа;
- внизу листа оставляют более свободное поле, чем сверху.

2. Краски, которые вы наносите на лист, могут быть по-своему состоянию жидкими, полужидкими или очень густыми. В процессе своей работы над работой, применяя кисти, вы проанализируете, как от степени жидкости краски зависят ее живописные свойства.
3. Каждая краска набирается из тюбика в небольшом количестве и кладется на белую палитру в определенном порядке — с одной стороны располагаются холодные оттенки, с другой стороны — теплые оттенки. Данный порядок облегчает работу художника с палитрой.
4. Затем на палитре подбираются нужные цвета и оттенки и составляются красочные смеси. Старайтесь не смешивать более трех красок.
5. Подобранные смеси прописывайте на белой бумаге, чтобы предварительно проверить качество оттенка, который нужно внести в работу.
6. Перемешивать цвета между собой нужно до тех пор, пока замес не станет полностью однородным.
7. Найдя нужный цвет, положите его в работе так, как вы ощущаете его в натуре.
8. Прежде чем набрать на кисть новые цветовые оттенки, кисть необходимо тщательно прополоскать в воде.
9. Красочные мазки накладываются на плоскость листа иногда кончиком кисти, но в основном исполнение работы ведется почти всей плоскостью меха кисти.
10. Не следует по одному месту холста (или бумаги) несколько раз прокладывать краску, ибо это приводит к образованию грязных пятен в картине.
11. Приемы живописи гуашью в общих чертах те же, что и черно – белом варианте (гризайль) и акварелью.
12. Важно, вести всю работу одновременно, т.е. соблюдая отношения цветовых тонов разных предметов и тем самым, стремясь установить на изображении верные тональные отношения.
13. На рисунке стрелочками показано направление, которое поможет добиться хорошей глубины изображаемого пространства на примере кружки.

Как наносить тени.

Ключевую роль в создании объемного цветового изображения играют тени. Существует четыре типа теней:

- *Собственные тени*, расположенные на объектах. Это области темного тона, контрастирующие с освещенными частями изображаемой формы. Обычно у них резкая граница на внешнем контуре и плавный переход на границе с областями светлого тона объекта. Им принадлежит главная роль в создании объема.
- *Области полутона* — узкие, с мягким контуром, расположенные на границе между собственной тенью и освещенным участком объекта. Эти тени являются средним тоном между контрастными темными и светлыми тонами объекта.
- *Падающие тени* — силуэты объекта, «упавшие» или отбрасываемые им на любую поверхность, кроме себя. Они создают впечатление, что объект находится на какой-либо поверхности.
- *Тени в точке соприкосновения* — самая темная область падающей тени, лежащая рядом с объектом. Они отвечают за «устойчивость» и массу объекта. Эти тени также называются акцентом — самой темной областью среди темных тонов. Акцент — темный двойник блика, самой светлой области среди светлых тонов.

Чтобы нарисовать тень, положите краску более темного цвета, чем основной цвет. Вторым этапом покройте этот затемненный участок основным цветом. Темный цвет в полутоне должен просвечивать под новым слоем краски, создавая цветную тень. Если нужно сделать тень темнее, нанесите еще темного цвета от четкой границы тени и смешайте с цветом на полутоне.

Тень на примере цилиндра

Как наносить блики.

Чтобы создать реалистичный блик, обозначьте сухой кистью с белилами, если это гуашь, самый светлый участок на предмете столько раз, сколько нужно для достаточной яркости. Если акварель, оставляют светлый участок на листе белым цвета поверхности или прозрачным в один слой цвета. В середине блика положите небольшой мазок густой краски для большей яркости.

Два примера наложения бликов

Натюрморт из предметов быта
(пример выполнения)

Последовательность, форма, пропорции.

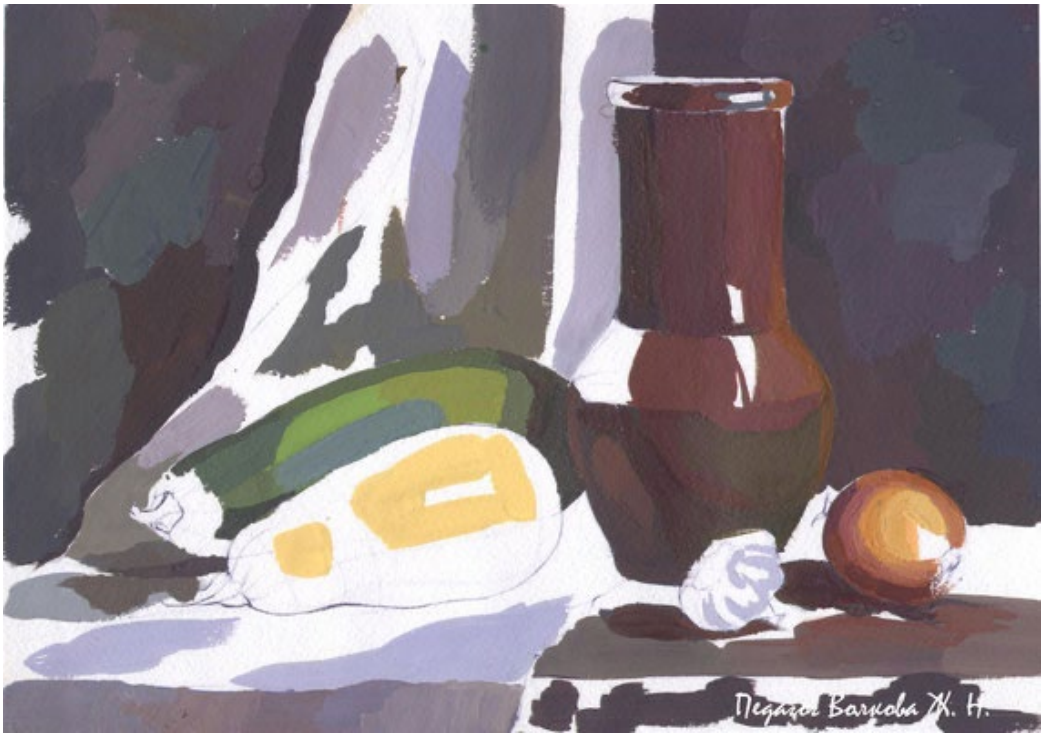
Первый этап. Создаем верную цветовую настроенность.

1. Вначале в картине прокладываются небольшие красочные пятна, передающие основной цвет каждого из предметов, цвет драпировок, то есть тканей, натюрморта.
2. Начинается живописное исполнение картины с первого плана, с самого яркого предмета, который является цветовым центром всей композиции картины; постарайтесь на последнем этапе поподробнее прорисовать его.
3. Блики в первых этапах работы цветом должны оставаться не прокрашенными.
4. После прокладки самого яркого предмета первого плана пишите следующий за ним предмет, являющийся для него фоном. В цветовом отношении пишите окружение предмета первого плана таким, каким оно вам кажется, методом сравнения.

Второй этап. Уточняются основные тональные и цветовые отношения, выявляется форма предметов.

Этот этап работы над натюрмортом является наиболее продолжительным. Серьезное внимание в работе следует уделить установлению взаимного влияния цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения. Нужно подвергнуть глубокому анализу цвет рефлексов и теней, которые в общем должны быть противоположны холодному свету, т.е. должны быть в целом теплыми (при естественном освещении).

1. Запомните, по сравнению с рисунком в живописи цветовому характеру света, падающего на предметы, противоположен цветовой тон тени этого предмета:
   - если освещение естественное (из окна, на улице – без солнца),то свет на предметах будет холодный, а тени теплые,
   - если освещение искусственное (лампа, костер), то свет на предметах будет теплый, а тени холодные.
2. Необходимо усвоить, что тени предметов цветные. Другими словами, это цветовые тона, которые зависят от цвета и характера поверхности самого предмета, от цвета соседних предметов, рефлексирующих поверхностей и в значительной степени от характера освещения.



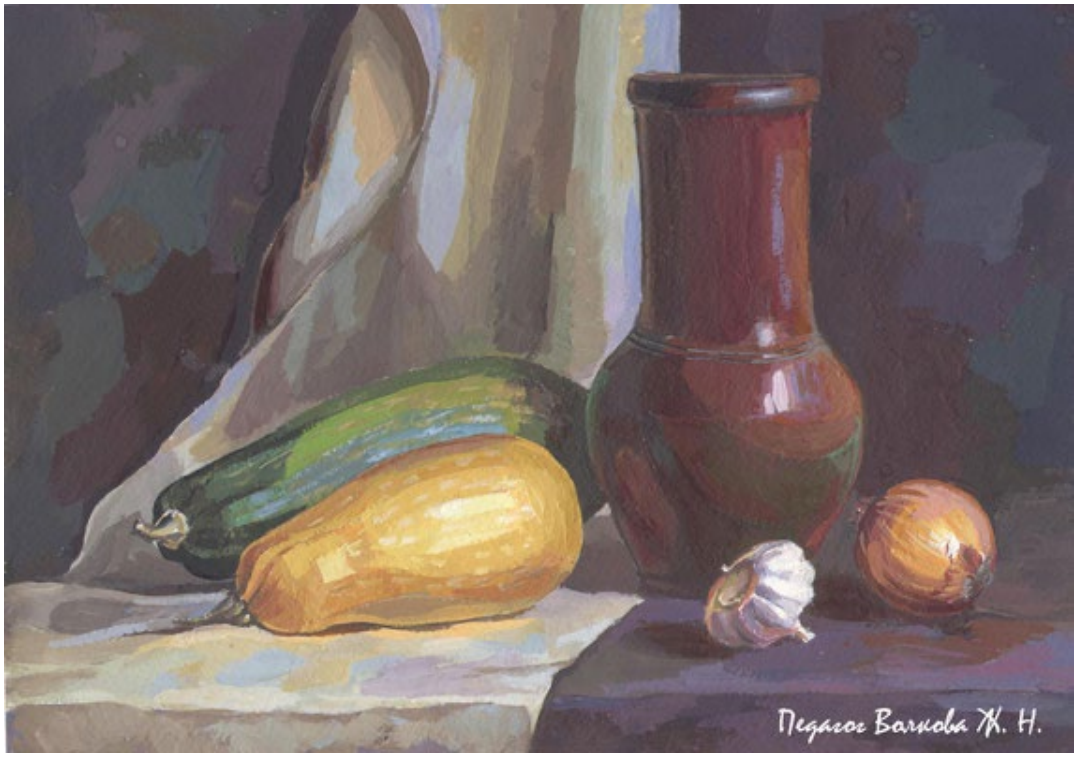
Третий этап - заключительный. Синтез – подведение итогов над работой.

В основном направлен окончательный анализ цветовых и тональных отношений, на приведение всего рисунка к целостному единству, которое во многом зависит от передачи освещенности на рисунке.

1. В ходе работы по уточнению формы изображаемых предметов возникает много вопросов такого порядка: какие места целесообразнее оставить, какое место

дополнить и каким именно цветом или его оттенками. Чтобы предмет получил желаемую светосилу, цветовой оттенок, нужно уточнить и даже изменить цветовой тон соседних предметов. Это нужно делать осторожно, чтобы вместе с вновь полученными цветовыми пятнами они создавали правильную передачу цветовых отношений натуры.

2. Работа на завершающем этапе ведется в основном в основном небольшими мазками. На предметах переднего плана мазки должны быть в более определенных контурах и красках. Контуры дольних предметов как бы сливаются с фоном. В результате появиться воздушность и прозрачность удаленных предметов.

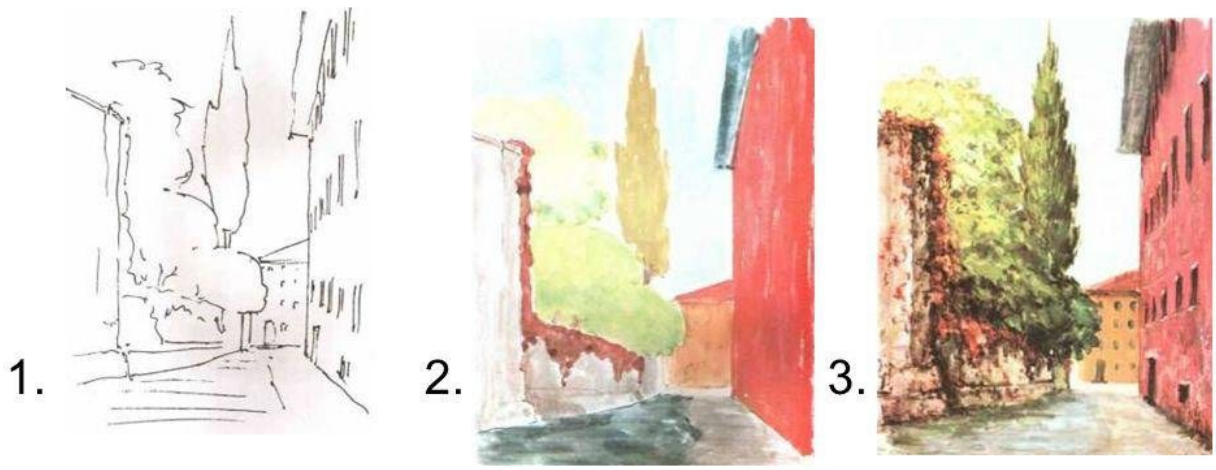


Следует помнить, что расстояние от постановки натюрморта до рисующего обычно составляет от 1,5 до 2 м. Рисующий всегда садится так, чтобы видеть натуру без искажений, то есть «лицом к лицу» (фронтально).

Постановка натюрморта и холст (бумага), на котором вы ведете изображение, должны быть освещены единым общим светом. Нельзя допускать ситуации, когда, например, постановка натюрморта освещается светом из окна, а ваш холст (бумага) освещены электрическим светом от торшера, стоящего рядом. Ибо каждое освещение имеет свой определенный оттенок и поэтому по-разному окрашивает окружающее пространство, что вносит большую путаницу в цветовые оттенки картины начинающего художника.

Рисование пейзажа
(этапы работы над пейзажем)

Изображение пейзажа начинается с определения положения листа бумаги (горизонтальное, вертикальное). Затем на бумаге проводят линию горизонта, определяющую отношение земли и неба. На земле рисуют основные элементы пейзажа (начинают с самых важных и больших). Отмечают их обобщенную пространственную форму по внешним контурам, стремясь к тому, чтобы они образовали четкие пространственные планы. Такое размещение основных элементов с учетом сокращенияразмеров по мере их удаления к горизонту, загораживания и повышения уровня их оснований ведет к прорыву картинной плоскости и появлению глубины уже на первом этапе.



Этапы выполнения пейзажа

После уточнения положения элементов пейзажа на формате листа, намеченное в обобщенном виде, прорисовывается и детализируется. Если на первом этапе рисования учитывались только законы линейной перспективы, теперь выполняя рисунок пейзажа необходимо руководствоваться и законами воздушной перспективы. В соответствии с ними устанавливается мера четкости контуров всех элементов в каждом плане, устанавливается мера четкости их контуров; передаются характерные индивидуальные признаки, после чего все изображенное обобщается.

В тонированном рисунке прежде всего устанавливаются тоновые отношения между небом и землей: что темнее и насколько? Затем передаются тоновые различия между элементами первого плана и землей, между элементами первого плана и небом, затем переходят к тоновым отношениям между всеми планами и частями каждого плана

Живописное изображение пейзажа.

Начиная живописное изображение пейзажа, следует хорошо представлять себе его цветовой строй. В утреннем пейзаже много светлых холодных и голубоватых цветовых оттенков, в солнечном полуденном - контрастных, насыщенных, светлых теплых и темных холодных, в вечернем-темных теплых, в ночном-очень темных синеватых и зеленоватых. В пасмурную погоду господствуют серые, малонасыщенные цветосочетания, освещенные части пейзажа кажутся холодными, а затемненные - теплыми по цвету. Цветовой строй задается пейзажу освещением (солнцем, небом, луной) и состоянием атмосферы.

Первая обобщающая цветовая прокладка фиксирует основные цветовые отношения земли и неба и связанных с ними компонентов с учетом изменения цвета от плана к плану. Эти отношения определяются разницей между цветовыми тонами всех главных элементов пейзажа, их насыщенностью и светлотой. Первая цветовая прокладка явится той основой, на которой будет строиться вся последующая работа. Поэтому ее выполняют вдумчиво, неторопливо, ответственно.

Моделировка формы производным цветом осуществляется с таким расчетом, чтобы, во-первых, передать объем каждого элемента пейзажа; во-вторых, передать объем обусловленными цветовыми оттенками, возникшими в результате взаимодействия всех элементов данного плана, и, в-третьих установить цветовую связь между всеми планами пейзажа.

Следует показать, как предметный цвет, например дерева на первом плане, изменяется под воздействием освещения, рефлексов от зеленой листвы соседних деревьев, стены дома, травы и неба, а затем показать, какие цветовые изменения происходят с деревьями по мере их ухода в глубину.

Способы изображения элементов пейзажа.

К основным формам и явлениям природы относятся земля, растительный покров, вода, небо, воздух и свет. Рассмотрим некоторые приемы их воспроизведения в пейзажном жанре.

Земля. Первоначальная задача рисующего – показать положение земной поверхности в пространстве, ее движение и глубину. Это движение можно передать линиями,изображающими дорогу, реку, борозды и межи на полях, овраги и холмы. Их границы уходят в глубину, согласно законам линейной перспективы, сближаются у горизонта и становятся более тонкими, чем на первом плане. Перспективу ровной земной поверхности можно изобразить рядом горизонтальных линий, а перспективу снижающихся и возвышающихся поверхностей всхолмленной равнины-наклонными штрихами и линиями. Штрихованный или тушеванный тон помогает одновременно передать светлоту и структуру земли. Сыпучую песчаную почву изображают точками; плотный суглинок – частой штриховкой или тушевкой; рыхлый чернозем, комковатую вспаханную землю, каменистую почву- сочетанием всех этих средств. Объемные пласты отвала борозды, крупные комья земли и камни очерчиваются линиями или моделируются светотенью. Удаляясь, такие фактурные поверхности, согласно законам воздушной перспективы, зрительно меняют свои характерные признаки. Поэтому, изображая глубину

пространства, надо постепенно изменять приемы моделировки: штрихи заменять сплошным тоном, точки делать меньше, линии - бледнее и мягче.

В акварельной технике поверхность земли пишут предметным цветом, общим и обусловленным, однако предметный, ровно окрашивая поверхности, лишает их движения в глубину, поэтому его дополняют линиями и штрихами. При удалении поверхностей различные оттенки сливаются в один общий цвет, который получают механическим смешиванием красок, наносимых заливкой. Живописное решение перспективы поверхностей требует воспроизведения обусловленного цвета, который накладывается небольшими мазками разных оттенков.

Растительный покров земной поверхности привлекает живописцев многообразием и богатством форм, цветов, оттенков… Перспективно правильно изобразить растения, расположенные на разных планах, выявить особенности их строения, характерные движения стеблей, листьев, цветов помогает этюд (изображение непосредственно с натуры). Замечательны этюды известных русских пейзажистов: И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К.Саврасова и др. Некоторые из этих этюдов в силу своей завершенности, выразительности могут рассматриваться как самостоятельные произведения. Отличным знатоком растительных форм является И.И.Шишкин в этюде «Лопухи». Наметив прямостойкие стебли растения, художник поочередно располагает на нихбоковые побеги и листья; тонкой волнистой линией рисует контуры листьев, широкие пластинки которых, изгибаясь вверх и вниз движутся на зрителя, в стороны и назад, толстые, резко очерченные средние жилки энергично отгибают вниз верхушки пластинок; листья прижимаясь к стеблю или отходя от него в стороны, теснят друг друга, тянуться вверх, подставляя солнечным лучам свои шероховатые поверхности; над этим зеленым каскадом горделиво поднимаются вверх круглые венчики цветов.

Линейно-плоскостной рисунок листа фиксирует биологические особенности формы, но его жизненность, энергию, движение может передать только объемно-пространственное изображение; оно дает нам почувствовать, что черешок и жилка не лежат в картинной плоскости, а изгибаются в пространстве.

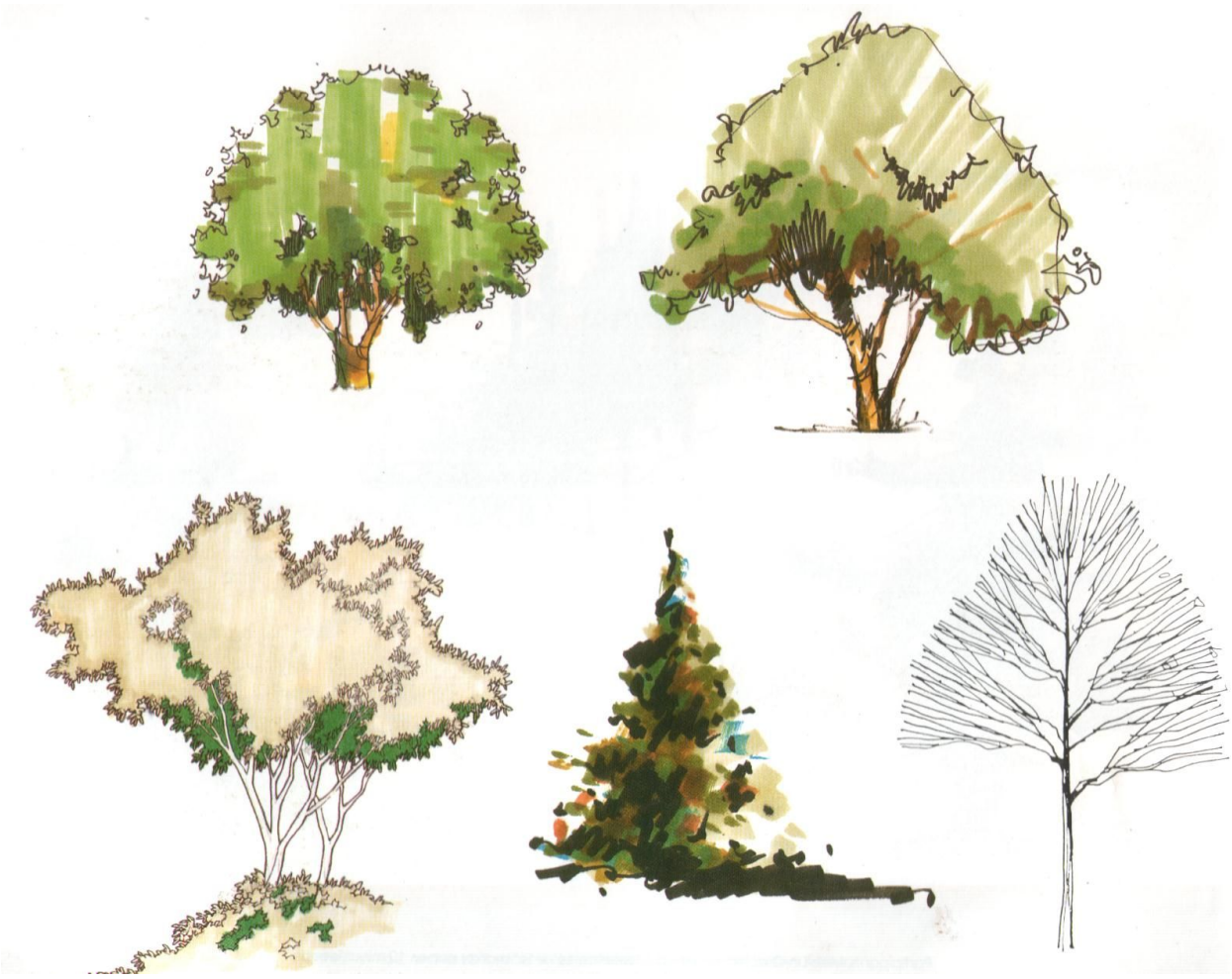
Вместе с ними изгибается и поверхность листовой пластинки, образуя складки, бугры и выемки. Контур, следуя за волнообразным движением пластинки, то резко выступает, то западает, открывая верхнюю или нижнюю поверхность листа. Такие листья начинают рисовать с черешка и жилок, изгибами которых отмечают характер движения, затем контуром намечают пластинки и моделируют их светотенью.

Травяная растительность бывает кудрявой, пушистой, жесткой, остролистной, короткой и высокой, однородной и смешанной, частой и редкой. Для передачи такого разнообразия форм и характерных особенностей травяного покрова требуется тщательный отбор средств и приемов изображения. Часто травяной массив условно передают белым полем бумаги, а редкими штрихами и точками обозначают отдельные растения; жесткую траву рисуют короткими раздельными штрихами, а остролистную осоку- штрихами длинными и параллельными. Длинные и зигзагообразные линии в сочетании с короткими штрихами помогают художнику изобразить мшистую лесную зелень, а длинные разнонаправленные штрихи- высокое разнотравье; мягкая высокая трава передается длинными штрихами в сочетании с тушеванным тоном, тогда как придорожная травка- короткими зигзагами и штрихами. Этими средствами показываются не только фактурные качества травяного покрова, но и его светлота. Разнотравье, особенно первого плана, требует всевозможных линий, штрихов, тоновой и детальной проработки форм. Траву, как

и землю, в графике изображают одним условным зеленым цветом или цветовыми зонами, в которых выделяют штрихами или зигзагами отдельные растения.

В живописи трава воспроизводится обусловленными цветами: в ней отражается цвет неба и солнца, сказывается влияние леса и воды, жилья и дорог.

Кустарники, деревья. Выполняя определенную функцию, каждая часть дерева (корни, ствол, ветви, листья, цветы, плоды) имеет и определенную форму, чтобы добиться реалистически правдивого изображения формы дерева, следует учитывать функциональную взаимосвязь его частей.



На первом этапе рисования схематически передают облик дерева: отмечают его высоту, положение ствола, и массу кроны; на втором - выявляют наиболее типичные для данной породы дерева признаки, показывают изменение толщины ствола от основания дерева к его вершине, рисуют крупные ветви, отмечая их длину, характер и направление движения, выделяют в кроне линиями, а затем и тоном форму всей массы листвы крупных ветвей, на третьем этапе выявляют индивидуальные особенности в строении дерева, прорисовывают мелкие ветви, передают фактуру ствола и кроны, моделируя их объемную форму штрихами и тоном, на последнем этапе, сравнив все части и детали, подчиняют их большой форме, Рисунок ветвей и кустарниковвыполняется в той же последовательности.

Вода. Известно, какую красоту придают пейзажу река, озеро, зарастающий пруд, болотце или лужица среди дороги. Вода, отражая многоцветный предметный мир, как бы удваивает его, усиливает эмоциональное звучание природы.

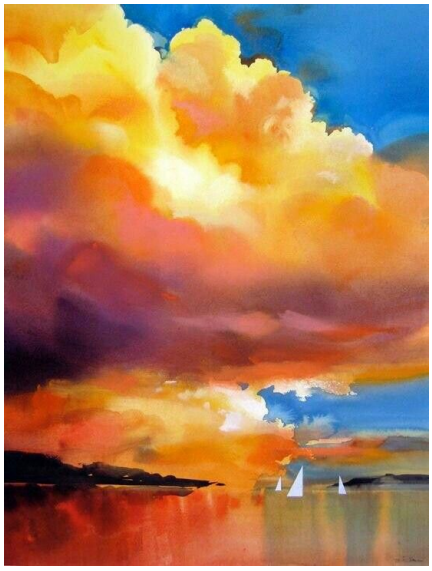
Спокойная вода почти как зеркало отражает на своей поверхности окружающую среду. Предмет, находящийся на воде, отразится на ней полностью, при этом его основание на уровне воды совместится со своим отражением. Верхние точки предмета отразятся по вертикали и расположатся на расстоянии, равном высоте этого предмета. Отражение частей будет пропорционально натуре. Также отразиться в воде и предмет, находящийся на краю берега. Цвет и освещенность предметов менее интенсивны, чем у самих предметов: светлые поверхности темнеют, а темные - светлеют.

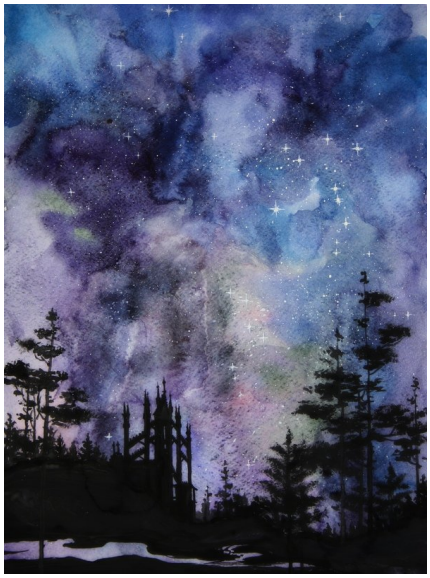
Графически спокойная вода изображается вертикальными, горизонтальными штрихами или сплошным тушеванным тоном. Под воздействием ветра поверхность воды изгибается, покрывается рябью и волнами, при этом отражение меняет пространственную форму предмета. На слегка колышащейся поверхности, отраженный предмет плавно изгибает свои очертания. В волнующейся воде отражения прерывисты и изломаны.

Рябь на воде изображают изогнутыми штрихами и мазками, крупными и частыми на первом плане, мелкими и редкими на дальних планах.

Волнистую поверхность рисуют линиями и пятнами, передающими характерные изгибы волн с отражениями окружающих предметов. Гребни высокой волны имеют прихотливо изрезанную форму с ритмически повторяющимися остроугольными вершинами. Очерчивают их тонкими линиями, покрывают темным тоном теневые стороны и мелкими штрихами или мазками моделирую объемную форму. Цвет чистой воды- синий, изменяющийся в зависимости от освещения, точки зрения рисующего, качества воды, цвета неба и среды, и населенности водоема.

Небо. Испаряемая с земли влага и поднимающиеся вверх пыль и дым мутят голубой цвет неба и образуют разные по форме облака: кучевые -воздушные горки с белоснежными округлыми клубящимися вершинами и плоскими горизонтальными основаниями; слоистые, напоминающие плотную движущуюся завесу из серых валов изменчивой формы; перистые - плоские остроконечные белые полосы, разметавшиеся по небу. Светлое облако на фоне неба кажется белым, однако на фоне других белых облаков оно кажется серым, с более темными краями, с темным основанием, поскольку отражает темную окраску земли. Дождевые и снеговые тучи серые и свинцово – серые, небо, покрытое облачным слоем, в зените бывает светлее, чем над горизонтом.





Небо - голубое днем, утром и вечером меняет свою окраску: приобретает желтые, оранжевые и красные цвета вблизи солнца и зеленоватые, синие, серо-синие, темные оттенки в зените. В рисунке ясное небо условно обозначают цветом бумаги и плавным осветлением тоном, нанесенным штриховкой, тушевкой или заливкой. Облачное небо рисуют легкими редкими или частыми линиями и штрихами в зависимости от его светлоты. Детально прорабатывают форму облаков на первом плане, показывают их особенности и движение.

Критерии оценки результатов вступительного испытания живописного произведения на свободную тему (сюжетный, декоративный)

Максимальное количество балов, которое абитуриент может получить за выполнение рисунка – 100, минимальное – 0. Далее, полученные баллы переводятся в зачетную систему оценки вступительного испытания.

№п/п	Критерии	Количество снимаемых балов	Ошибки, за которые снимаются балы
1	Компоновка и построение изображения на листе	1-30	Масштаб изображения должен соответствовать размеру листа; композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто убедительно
2	Грамотность светотональной моделировки и создание цветового строя в передаче материальных характеристик натуральной постановки	1-20	Искажение пластических и пространственных характеристик модели; Ошибки в соотношении градации освещенности и создании цветового строя образное решение

			соответствует заданное тематике; самостоятельный поиск образа
3	Передача пространственной среды, лепка формы цветом	1-20	В композиции достигнута цветовая гармония; композиционный центр выделен путем цветового решения
4	Общее художественно-композиционное решение, Колористическаявыразительность	1-30	Композиционные ошибки и изображения в границах листа; Композиционные ошибки в определении величины изображения; Отсутствие колористической выразительности

Шкала перевода набранного на экзамене количества баллов в зачетную систему оценок:

Оценка по зачетной системе	**Зачтено**	**Не зачтено**
Количество балов	**100-41**	**40-0**

4. Глоссарий художественных терминов.

АКВАРЕЛЬ — техника изображения и разновидность изобразительного искусства, занимающая переходное положение между живописью и графикой.

БЛИК — элемент светотени — световое пятно на ярко освещённой выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете

ГАММА ЦВЕТОВ — основные отношения цветовых тонов, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения (напр., картина написана в холодной гамме и т. д.).

ГАРМОНИЯ (стройность, единство, согласованность частей) — в изобразительном искусстве: сочетания форм или цветов, или взаимосвязь частей изображения, обладающие наибольшей согласованностью и в связи с этим наиболее благоприятные для зрительного восприятия.

ГРИЗАЙЛЬ— техника исполнения и произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты).

ГУАШЬ – водная краска, обладающая большими красящими возможностями. Краски после высыхания быстро светлеют и необходимо умение предвидеть степень изменения их тона и цвета.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ — тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую перед собой ставит художник, и его творческой манеры, степень детализации может быть различной.

ДЕТАЛЬ (подробность): 1) элемент; 2) подробность, уточняющая характеристику образа; 3) менее значительная часть произведения; 4) фрагмент.

ЖИВОПИСЬ — один из главных видов изобразительного искусства. Произведения живописи выполняются на плоскости холста, картона, па бумаге и т. д. различными красочными материалами. Решающую роль в живописи. как художественное средство играет цвет, позволяющий дать наиболее полно, по сравнению с другими видами изобразительного искусства, образное отражение предметного мира.

ЗАКОНЧЕННОСТЬ — такая стадия в работе над произведением, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла или, в более узком смысле, когда выполнена определенная изобразительная задача.

КАРАНДАШ– инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.), применяемый для письма, рисования, черчения.

КИСТОЧКА – инструмент, с помощью которого яркие цвета красок осуществляют фантазию на бумаге.

КОЛОРИТ (цвет) — особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите. находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбираются 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 цветовой 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 (сочинение, соединение) — построение произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию. В композиционном решении произведения имеют большое значение выбор наилучшей точки зрения на изображаемое, подбор и постановка живой модели или предметов.

Композиционное построение включает размещение изображения в пространстве (трехмерном в скульптуре, на плоскости — в живописи и графике).

Работа над композицией продолжается от первоначального замысла до завершения произведения. Это — поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника.

Сюда входят: выяснение центра, узла композиция и подчинение ему других, более второстепенных частей произведения; объединение отдельных частей произведения в гармоническом единстве; соподчинение и группировка с целью достичь выразительности и пластической целостности произведения.

Работа над композицией заключается также в выборе темы, разработке сюжета, в нахождении формата, и размера произведения, в построении перспективы, согласовании масштабов и пропорций, в тональном и цветовом решении произведения.

КОНСТРУКЦИЯ— в изобразительном искусстве: сущность, характерная особенность строения любой формы в натуре и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношение.

КОНТРАСТ (резкое различие, противоположность) — в изобразительном искусстве широко распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующее их усилению. Наибольшее значение имеет цветовой и тональный контраст. 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 достигается большая выразительность и острота характеристики образов.

КОНТРАСТНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ – тенденция воспринимать предмет, его размеры, форму, светлоту, цвет устойчивыми и неизменными, независимо от

происходящих с ним изменений (удаление от зрителя, изменение освещения, влияние среды и др.)

КОНТРАСТНОСТЬ РАЗМЕРА– тенденция воспринимать размер объекта постоянным, несмотря на изменение расстояния до него.

КОНТРАСТНОСТЬ ФОРМЫ – тенденция воспринимать действительную форму, даже если объект повернут так, что его изображение на сетчатке глаза отличается от действительной формы.

КОНТРАСТНОСТЬ ЯРКОСТИ – тенденция воспринимать светлоту объекта постоянной, несмотря на изменения в освещенности

ЛЕПКА ФОРМЫ — см. Моделировка.

ЛЕПКА ФОРМЫ ЦВЕТОМ – процесс моделирования предмета, выявления его объема и материала цветовыми оттенками с учетом их изменений по светлоте и насыщенности

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ (местный) — 1) цвет, характерный для окраски данного предмета. Локальный цветпостоянно несколько изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих цветов и т. д.; 2) цвет в живописи, взятый в основных больших отношениях к соседним цветам, без детального 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.

МОДЕЛИРОВКА (лечить) — в художественной практике: передача рельефа, формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения. В рисунке М. осуществляется тоном (светотенью), при этом учитывается и перспективное изменение форм. В живописи форма моделируется цветом, так как здесь тональная и цветовая сторона неразрывно связаны между собой. В скульптуре под моделировкой. понимается сам процесс лепки и обработки трехмерных форм.

НАБРОСОК– быстрый рисунок. Трактовка форм в наброске обычно отличается значительной обобщенностью, так как его цель – дать лишь общее представление о натуре.

НАБРОСОК В ЦВЕТЕ– этюд небольших размеров, бегло и быстро исполненный.

НАТЮРМОРТ – жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению окружающего человека мира вещей, композиционно организованных в одну группу.

НЮАНС – очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени и т.п.

ОБЪЕМ – изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется правильным конструктивным и перспективным построением предмета.

ОТТЕНОК — 1) изменение, иногда малозаметное, цвета натуры под воздействием окружающей его среды; 2) небольшое различие в красках по светосиле, насыщенности, цветовому тону (см.). Например, красный цвет краплака имеет более холодный, а киновари — более теплый оттенок, и т. д.; 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 для данной картины, для произведений данного художника или художественной школы. Говорят: богатая палитра, блеклая палитра, однообразная палитра.

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. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, возможно различное

применение перспективы. Она может быть использована творчески как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов (ракурсы, деформации и т. д.).Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена так называемая перспектива Наблюдательная, т. е. изображение “на глаз” всевозможных изменений форм предметов.

К основным, наиболее важным терминам перспективы относятся: линия горизонта — воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз наблюдателя; точка зрения — место, на котором находится глаз рисующего; центральная точка схода — точка, расположенная на линии горизонта прямо против глаз наблюдателя; угол зрения.

Перспектива воздушная — определяет изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, 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; 3) при моделировке формы, планами называют части формы, по-разному расположенные в пространстве.

ПОЛУТЕНЬ — один из элементов светотени. Полутень как в натуре, так и в произведениях искусства — это градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

ПОЛУТОН — тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета, в произведениях искусства: средство выразительности художественного образа. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон.

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.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ – закон реалистической живописи, определяющий пропорциональную зрительному образу натуры взаимосвязь каждого светоцветового пятна этюда с другими, важное условие правдивого и целостного изображения действительности.

РЕФЛЕКС (отражение) — 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. Напр., красная драпировка может дать красноватый рефлекс на поверхности коричневого кувшина, находящегося рядом с ней; 2) в рисунке — отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого.

РИСУНОК – какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна.

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

СВЕТЛОТА (ТОН) – сравнительная степень отличия светлого от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

СВЕТОТЕНЬ — градации светлого и темного, соотношение света и тени на форме. 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.

СИЛУЭТ – теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне), нарисованное или вырезанное из бумаги или другого материала. В произведениях искусства – вид фигур или предметов, при котором их форма воспринимается без деталей и резко выраженной объемности или выглядит совсем плоской.

СРАВНЕНИЕ – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений и др.

ТЕНЬ — элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в натуре и в изображении. Различают тень собственные и падающие. Собственными называют тень, принадлежащие самому предмету. Размещение этих теней на его поверхности обусловлено формой данного предмета и направлением источника света. Падающие — это тень, отбрасываемые телом на окружающие предметы.

ТЕНЬ ПАДАЮЩАЯ — затененная часть самого предмета

ТЕНЬ СОБСТВЕННАЯ — тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы

ТОН — степень светлоты, присущая цвету предмета в натуре и в произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светосилы.

1) тон в рисунке — рисунок обычно одноцветен (монохромен), поэтому тон в нем является одним из ведущих художественных средств. При помощи отношений различных тонах передается объемность формы, положение в пространстве и освещение предметов. Тон также передается то различие предметов по светлоте, которое обусловлено в натуре разнообразием их цвета и материала.

2) тон в живописи — под этим понятием подразумевается светосила цвета, а также насыщенность цвета. В живописи цветовые и светотеневые отношения неразрывно связаны. Не следует смешивать понятие тон с понятием оттенок и цветовой тон, определяющие другие качества цвета. Разные по тону (светлоте) цвета могут иметь один и тот же цветовой оттенок, напр., сине-зеленый цвет может быть более темным или более светлым, но оттенок его при этом остается одинаковым.

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 тональность имеет то же значение, что и цветовая гамма, так как определяет особенности цветового строя произведения, наряду с цветовыми нюансами.

ТОНАЛЬНОСТЬ И ЦВЕТОВОЙ МАСШТАБ ИЗОБРАЖЕНИЯ – передача пропорциональных натуре тонов и цветовых отношений между предметами может осуществляться в разных диапазонах светлоты и насыщенности красок палитры.

ТОНОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ– изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, имеющими разную силу тона.

ТОНОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных натуре тональных отношений между окраской предметов обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.

ТОЧКА СХОДА — см. Перспектива.

ФОН (дно, глубинная часть) — 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. В этом смысле форма предполагает наличие объемности, четкой конструкции, пропорции; 2) в изобразительном искусстве форма называют объемно-пластические особенности предмета; 3) во всех видах искусства — художественные средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения (см. Содержание и форма). 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 (см. Содержание и форма).

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

ФРАГМЕНТ – часть существующего произведения или сохранившийся остаток погибшего.

ШТРИХ – одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет собой линию, проведенную одним движением руки.

ЭСКИЗ — подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. 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. В эскизе изображение может быть значительно разработано (см. — детализация).

ЭСКИЗНОСТЬ – быстрота исполнения и значительная обобщенность деталей изображения.