

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет искусств
Кафедра отечественного и зарубежного искусства

Н.Е. Киселева

ПРАКТИКУМ ОСНОВ КОПИЙНОЙ ТЕХНИКИ

Издание второе, переработанное и дополненное

Учебно – методическое пособие
для студентов, обучающихся по специальности
50.03.03 «История искусств», 44.03.04 «Профессиональное обу-
чение. Профиль: декоративно-прикладное искусство и дизайн»,
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 54.03.02 «Декоратив-
но-прикладное искусство и народные промыслы»

«Обратитесь к великим мастерам.
Они учат нас не создавать бедного искусства....»

Гюстав Моро

Барнаул

Издательство
Алтайского государственного
университета
2016

УДК 75.02
ББК 85.140,8
К-44

Рецензент:
доктор искусствоведения, профессор Т.М. Степанская
Автор – составитель:
кандидат искусствоведения, доцент Н.Е. Киселёва

Учебно – методическое пособие посвящено копированию – одному из важных методов обучения рисунку в учебных художественных заведениях, излагаются основополагающие теоретические и методологические вопросы освоения живописной грамоты.

Предназначено как для преподавателей, ведущих специализированную подготовку учащихся по курсу «Основы копирования произведений искусств», так и для самостоятельного изучения обучающимися данной дисциплины.

Издание второе, переработанное и дополненное.

Рекомендовано и одобрено
учебно – методической комиссией факультета искусств
от «___» _____ 20__ г., протокол № ____

УДК 75.02
ББК 85.140,8

© Киселева Н.Е., 2016
© Оформление. Издательство Алтайского государственного университета, 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие дисциплины «Основы копирования произведений искусства» рассчитано на различный уровень художественной подготовки студентов, в котором можно было бы ознакомиться с основными правилами, этапами освоения практики копирования шедевров мирового искусства, предназначено для студентов всех форм обучения специальностей 44.03.04 «Профессиональное обучение. Профиль: декоративно-прикладное искусство и дизайн», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

В основу учебно – методического пособия положены опыт автора данного издания в Алтайском государственном техническом университете (ИНАРХДИЗ - институт архитектуры и дизайна); Алтайском государственном университете; научные изыскания автора в области техники акварельной живописи алтайских художников; его собственная творческая практика. Пособие рассчитано на студентов художественных и архитектурных вузов, а также на лиц, интересующихся техниками различных видов живописи и методами практики копирования с репродуктивного материала. Данные учебно – методического пособия также могут быть использованы в системе среднего профессионального образования, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки.

Основными этапами практического занятия являются;

- выбор репродукции выдающегося художественного произведения мастеров прошлого для практической работы по созданию копии (реплики);
- определение материала и инструментов для работы;
- подготовка основы для практической работы;
- практическое занятие копированием в строгой методической последовательности на примере студенческой работы.

В соответствии с требованиями ФГБОУ ВПО выполнение студентами практических занятий должно включать как обязательный компонент практические задания с использованием электронного курса «Основы копирования» MOODLE в Едином образовательном портале Алтайского государственного университета.

Теоретический материал проиллюстрирован графическими схемами, фотографиями копий (реплик) с произведений известных художников, выполненных студентами факультета искусств Алтайского государственного университета под руководством автора издания.

В результате выполнения практических работ обучающийся должен:

знать основы рисунка, линейной и воздушной перспективы; роль и значение практики копирования для освоения истории искусств; способы использования специальных знаний по технике живописи;

уметь постигнуть творческую мысль художника, композицию; раскрыть содержание образа, замысел копируемого произведения;

владеть разнообразными техниками живописи, рисунка, графики; способами применения различных материалов.

Учебно - методическое пособие включает:

1. Обязательный минимум содержания образовательной программы (выписка из ГОСа);
2. Теоретические основы практики копирования, сопровождающиеся указаниями для его выполнения.
3. Критерии оценивания практических работ студентов по данной дисциплине.
4. Тесты.
5. Список основной и дополнительной литературы.
6. Список методических разработок
7. Перечень электронных образовательных ресурсов.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение искусствоведения происходит на основе теории искусств, их истории и художественной критики. В сферу искусствоведческого образования входит и эстетическое воспитание, которое по сути своей, невозможно без художественного образования. Любой человек, в какой-то степени, на различных уровнях получения своего образования, наряду с естественнонаучными и математическими знаниями, знакомится с основными положениями искусства. Научиться любить и наслаждаться искусством, не прикасаясь к этим основам – невозможно.

Будущему специалисту художественной направленности необходимо ознакомиться и приобрести навыки и умения по освоению различных техник живописи на основных занятиях курса дисциплины «Живопись». При освоении практики копирования эти навыки и умения позволят им получить знания техники написания пейзажных картин старых мастеров, а также понимание, с помощью каких изобразительных средств великие художники добивались высокого мастерства и образной выразительности.

Актуальность этого вопроса ставит перед университетом задачу введения в программу факультета искусств курса «Основ копирования произведений искусства», где происходит практическое ознакомление студентов с техникой живописи, освоение принципов копирования. Практические работы по данной дисциплине призваны заложить прочные основы изобразительной грамоты, композиции, необходимые для профессионального становления будущих специалистов.

Основная цель практики копирования курса «Основы копирования произведений искусства» состоит в обеспечении целостного художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы основ профессионального художественного образования. Учебно – методическое пособие призвано к достижению поставленной цели и решению задач

данного курса, направлено на приобретение и закрепление необходимых знаний, развитие умений и навыков, творческих способностей студентов, художественной наблюдательности, зрительной памяти, творческого воображения, чувства цвета, формы, материала.

Критерии оценивания практических работ студентов по дисциплине «Основы копирования произведений искусства»:

- 1) иметь навыки владения техникой живописи кроющими красками на водной основе: акварель, гуашь, пастель, темпера, акрил;
- 2) знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- 3) знание работ старых мастеров;
- 4) умение использовать в своей творческой работе различные художественные методы мастеров прошлого;
- 5) умение видеть у мастеров прошлого секреты мастерства и использовать это в своей практике копирования;
- 6) общее художественное впечатление от работы.

Максимальное количество снижаемых баллов из 100

- 1) иметь навыки владения техникой живописи кроющими красками на водной основе: акварель, гуашь, пастель, темпера, акрил - 20 баллов
- 2) знание основных этапов развития изобразительного искусства - 25
- 3) знание работ старых мастеров - 10
- 4) умение использовать в своей творческой работе различные художественные методы мастеров прошлого - 10
- 5) умение видеть у мастеров прошлого секреты мастерства и использовать это в своей практике копирования - 10
- 6) общее художественное впечатление от работы - 25

Содержание дисциплины

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавр специальности 44.03.04 «Профессиональное обучение. Профиль: декоративно-прикладное искусство и дизайн», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» из ГОС ВПО.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ					
Обязательный минимум содержания образовательной программы (выписка из ГОСа)					
Блок	Наименование дисциплины и ее основные разделы	Всего часов			
СД.Ф	«Основы копирования произведений искусства»: основы техники копирования: организация практики копирования; техника живописи: акварель, гуашь, темпера, пастель, акрил; материалы живописи: общие сведения о красках; основные стадии и методика выполнения копии с репродуктивного материала.	360			
Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	<i>Раздел 1. Основы копийной техники</i>				
1.1	Основы организации копийной практики /Лек/	4	18	ПК-8	Л1.1 Л2.2 Л3.1
1.2	Масла, лаки, эссенции. Возможности инструментов. Кисти. /Пр/	4	18	ПК-8	Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1
1.3	Наиболее распространённые краски и смеси, используемые в различных способах живописи. Общие сведения о красках. /Пр/	4	18	ПК-8	Л1.1 Л2.3 Л3.1
1.4	Выполнение упражнения на смешение красок /Ср/	4	36	ПК-8	Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1
	<i>Раздел 2. Техника живописи</i>				
2.1	Материалы живописи: краски и смеси, общие сведения о красках; масла, лаки, эссенции. Возможности инструментов. Кисти. Палитра. Дополнительные материалы /Пр/	5	8	ПК-8	Л1.1 Л2.2 Л3.1
2.2	Техника акварельной живописи /Пр/	5	10	ПК-8	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1

2.3	Выполнить копирование произведения в технике акварельной живописи /Ср/	5	36	ПК-8	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.4	Техника живописи гуашью /Пр/	6	6	ПК-8	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.5	Техника живописи темперой /Пр/	6	2	ПК-8	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.6	Выполнить копирование произведения в технике живописи гуашью /Ср/	6	2	ПК-8	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.7	Пастельная живопись. Техника работы пастелью /Пр/	6	2	ПК-8	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.8	Выполнить копирование произведения в технике работы пастелью /Пр/	6	2	ПК-8	Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.9	Техника работы акриловыми красками /Пр/	6	4	ПК-8	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.10	Выполнить копирование произведения в технике живописи темперой /Ср/	6	16	ПК-8	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.11	Выполнить копирование произведения в технике работы акриловыми красками /Пр/	6	2	ПК-8	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
2.12	Копирование по основным характерным моментам художественного произведения («Реплику»). Материал по выбору /Ср/	6	18	ПК-8	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
	<i>Раздел 3. Основные стадии и методика выполнения копии с репродуктивного материала</i>				
3.1	Основные принципы и стадии работы над копией с репродукции произведений известных художников /Пр/	7	6	ПК-8	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1

3.2	Метод и система обучения изготовления копий /Лр/	7	6	ПК-8	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
3.3	Основные стадии работы над копией в масштабе /Лр/	7	6	ПК-8	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1
3.4	Копирование произведения один к одному или в масштабе. Материал по выбору /Ср/	7	117	ПК-8	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1	Применяются следующие образовательные технологии:
5.2	Групповая работа как технология активного обучения, позволяющая развивать познавательный и профессиональный интерес и творческий характер учебно-познавательной деятельности.
5.3	Дифференцированный подход в постановке задач и конструктивно-анатомическому анализу форм, которые позволяют учащимся не пассивно срисовывать, а активно, осмысленно рисовать.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Контрольные вопросы и задания

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие «воздушная перспектива».
2. Тепло-холодность в живописи.
3. Как изменяются цвета предмета в зависимости его удаления от точки наблюдения.
4. Определение гармоничного сочетания, взаимосвязи, тонального объединения различных цветов в картине.
5. Последовательность выполнения живописного произведения.
6. Виды освещения.
7. Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с окружающей средой.
8. Вид живописи в основе, которой лежит принцип стилизации.

9. Определенные сложившиеся системы приемов работы, которые вырабатывались различными национальными школами.			
10. Основной цвет предмета без учета внешних влияний.			
11. Основные задачи реалистической живописи.			
12. Какой этап самый важный при написании этюда на состояние.			
13. С чего начинается работа над живописным этюдом.			
6.2. Темы письменных работ			
Не предусмотрены			
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
7.1. Рекомендуемая литература			
7.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛП.1	К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова	Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно- стилизованному: учеб. пособие	Ростов н/Д: Фе- никс, 2011
ЛП.2	Ю. П. Шашков	Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов	М. : Академ. Проект,, 2010
7.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛП.1	Шенцова О.	Основы цветоведения. Живопись и архитектурная колористика.	М.: Астрель, , 2003
ЛП.2	Ломоносова М.Ф.	Графика и живопись: Учебное пособие.	М.: Изд – во АСТ,, 2000 г.
ЛП.3	Н. П. Бесчастнов	Графика пейзажа: учеб. пособие для вузов	М. : ВЛАДОС, 2005
7.1.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.1	Киселёва Н. Е.	Практикум основ копий- ной живописи: учебно - методическое пособие	Барнаул, изд - во АлтГУ, 2008

7.2. Электронные образовательные ресурсы	
Э1	Университетская библиотека online.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
Э2	Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова.- Режим доступа: http://www.akunb.altlib.ru/elektronnaya-biblioteka.html
Э3	История русского искусства/Грабарь И.Э.- М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека)
Э4	Теория искусства 2CD for Windows. – М.: Кирилл и Мефодий; М.: Дрофа; М.: Нью Медиа Джентерейшн
Э5	Русская живопись первой половины 20 века. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/isk/7.htm
Э6	ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА. Произведения искусства из собрания Саратовского Государственного художественного музея им. А.Н. Радищева. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b0a303cf-6d81-472d-a005-768b9abf7882/117885/?interface=themcol
Э7	Отечественное искусство XX века. Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Электронный каталог. - Режим доступа: http://artmuseum.karelia.ru/collection/native-art-xx-veka.html
Э8	Музеи России. - Режим доступа: http://www.museum.ru/N37639
7.3. Программное обеспечение	
7.3.1	Операционная система Windows
7.3.2	Power Point
7.3.3	Microsoft Office
7.3.4	Windows Media Center
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
8.1	Художественные работы студентов из методического фонда.
8.2	Методические комплексы.
8.3	Учебное пособие, методические указания по курсу.
8.4	Художественные альбомы, плакаты, наглядные пособия.

Пособие состоит из трёх разделов, которые содержат информацию об основных принципах организации практики копирования; материалах, применяемых в различных техниках живописи, а также основы техники акварельной, гуашевой, темперной, пастельной, акриловой живописи. Последний раздел посвящён основным стади-

ям и методике выполнения копий с репродуктивного материала произведений известных художников.

Для освоения практики копирования необходимо владеть знаниями по технике живописи. Теоретический материал содержится в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. Особое внимание необходимо обратить на следующие отечественные издания:

1. Учебное пособие Г.В. Беды «Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция» [6]. В данном пособии излагаются важные теоретические и методологические вопросы изобразительной грамоты. В нём находится такой раздел, как «Теория живописной грамоты», где рассматриваются главные качества полноценного живописного изображения, предлагаются практические советы по смешению красок, основные требования к подготовительному рисунку под живопись. Раздел «Практические упражнения в живописи с натуры» знакомит с различными техническими приёмами живописи как акварельными, так и масляными красками. Несмотря на то, что практики работы с масляными красками не предусматривается в курсе «Основ копирования», знакомство с методикой изображения масляными красками необходимо студентам при возможности самостоятельной работе над выполнением копий с художественных произведений известных художников.
2. основополагающее значение в области теории изобразительного искусства имеют труды выдающегося деятеля отечественного искусства советского периода Н.Н. Волкова. Он оставил богатое художественное наследие, главным образом, в области акварели. Книга Н.Н. Волкова «Цвет живописи» (1965) [7], опираясь на данные цветоведения и учитывая опыт художников разных школ, посвящена прежде всего художественному значению цвета, его роли в построении живописного образа картины. Автор обобщает и систематизирует закономерности восприятия и художественного применения цвета в картине. Содержание книги устремлено к практике, к повышению культуры цвета в картине, к достижению художественного совершенства живописи [6, с.8]. В ней студенты найдут ответы на вопросы о причинах разнообразия и единства красок природы, о колорите в живописи, познакомятся с научной терминологией в области цвета.

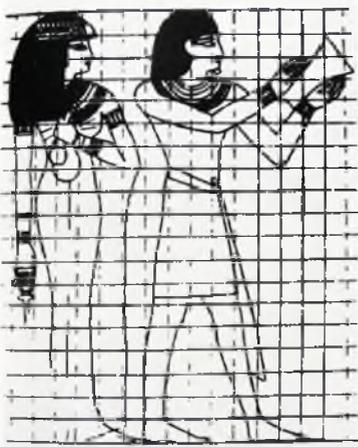
3. Учебное пособие П.П.Ревякина «Техника акварельной живописи» [8] содержит основы полноценного живописного изображения в технике акварельной живописи. Книга состоит из двух частей. Первая часть книги посвящена теоретическим основам акварельной живописи. В ней описываются закономерности, по которым возникает колорит видимого мира. Во второй части рассматриваются свойства применяемых в акварели материалов и технические приёмы, при помощи которых передаётся живописное состояние предметов. Несмотря на то, что книга написана в середине прошлого столетия, она шесть раз переиздавалась, т.к. содержание её не утратило своей актуальности до наших дней и весьма полезна студентам и в XXI веке.
4. Для изучения техники живописи требуется много труда и времени. В этом студентам поможет пособие зарубежного автора, известного художника – преподавателя Миланской академии художеств Г.Б.Никодemi «Техника живописи» [11]. Рекомендуемая книга содержит сведения о красках, материалах, применяемых в живописи, а также представлен богатый практический материал по различной технике живописи: темпера, акварель, пастель. В данной работе обзор старинных и современных материалов и инструментов будет непременно интересен как профессионалам, так и начинающим живописцам, а именно студентам.

С давних времён человек испытывал непреодолимое желание изобразить то, что его интересовало и производило на него впечатление. Исследование и анализ специальной литературы показывает, что уже в Древнем Египте, обучая правилам рисования, учитель постоянно пользовался специальными методическими таблицами, где наглядно раскрывался процесс построения изображения [9, с.20]. Весь рисунок разбит на равные квадраты, как это делается при копировании репродукции. Но в египетском рисунке вертикальные и горизонтальные линии ещё играли некоторую роль: они членили рисунок фигур по определённым местам, делили фигуры на пропорциональные части и указывали на правила изображения фронтального разворота фигур [9, с.19].

Греческие художники – педагоги установили правильный метод обучения рисованию, в основе которого лежало рисование с натуры.

старались разрешить высокие проблемы, призывали своих учеников овладевать искусством с помощью науки. Но в эпоху Римской империи художника – педагога больше интересовала ремесленно – техническая сторона дела, он старался подготовить художника – ремесленника, т.к. римское общество требовало большого количества мастеров для оформления своих жилых помещений. Отсюда вполне естественно, что при обучении рисованию преобладало копирование с образцов, механическое повторение приёмов работы.

Копирование присуще всем историческим временам. Сведения о нём содержатся и в работе флорентийского зодчего эпохи Возрождения Л. – Б. Альберти «Три книги о живописи». Например, в книге второй он придаёт немалое значение методу «завесы», противореча методу обучения рисованию с натуры [9, с.44]. Суть этого метода заключалась в механическом перенесении (проецировании) натуры на плоскость, т.е. копировании.

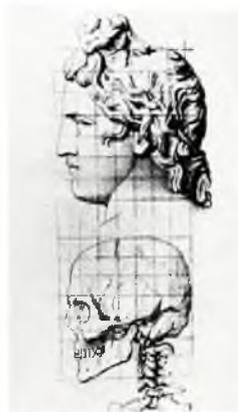
Леонардо да Винчи, как и Альберти, считал, что основой методики обучения рисунку должно быть рисование с натуры, выступает против «завесы» Альберти. Но, критикуя его метод, Леонардо да Винчи не до конца верен себе. Во вступительной части своего трактата «Книга о живописи», в самой книге о живописи, в главе «Способ точно срисовать местность»,

он описывает метод копирования, схожий с методом Альберти [9, с. 50].

XVII век период становления рисования в качестве учебного предмета, и развития новой педагогической системы – академической, но и здесь мы находим упоминания о копиях. В Болонской Академии пособиями для рисования и изучения искусства ваяния служили копии с античных скульптур. Система обучения рисунку в академии была следующая: вначале учащиеся знакомились с элементарными приёмами рисования, затем приступали к рисованию «образцов» (копированию), только после этого к рисованию с гипсов и, наконец, с живой натуры.

Копирование, как метод обучения рисованию использовали и в русской школе. Так, в Академии художеств (1758) во втором возрасте (с 9 до 12 лет) «...К концу года ученики начинали копировать с оригиналов рисунки голов, частей человеческого тела ...» [9, с. 127].

Нельзя не отметить, что методы преподавания рисунку во второй половине XIX начале XX века носили академический характер. Такие педагоги, как В.Г.Перов, И.Н.Крамской, П.П.Чистяков большое внимание отводили рисунку, т.к. «Рисунок – это основа основ искусства, овладеть рисунком должен каждый художник, без рисунка художник беспомощен...» [9, с.189]. Крамской внушал своим ученикам, что без рисунка нельзя добиться убедительного изображения формы в живописи. Как бы ни были верно переданы цветные и тоновые отношения – «объективности» не будет. Применение метода копирования ни в какой форме не находит места в методике

118. Построение анатомического головы в профиль. Таблица при методическом пособии В. В. Шаболова «Обучение рисунку в Академии художеств» (1926 г. и др.)

30. Г. Лидон. Женер. Рисунки с оригинала. Москва, Государственный Третьяковский музей

10. А. Дарго. Рисунок с помощью Школы Клео. Гравюра из журнала «Учитель» в Амстердаме, 1802 г.

11. А. Дарго. Рисунок через стекло. Гравюра из журнала «Учитель» в Амстердаме, 1802 г.

преподавания рисунку. Чистяков указывал, что методика преподавания должна строиться на законах науки и искусства [9, с. 195]. Но с конца XIX века в вопросах теории и методики обучения рисунку стали преобладать формалистические установки [9, с. 127].

В целом, к началу XX века академическая система рисунка была

разрушена. Не было единых методов, единых взглядов. Путаница и разногласия были во всём – в терминологии, в целях и задачах обучения рисунку. Советская художественная школа получила весьма незавидное наследство.

Подавляющее большинство художников – педагогов советского периода: И.Э.Грбарь, В.Н.Яковлев, А.А.Сидоров, Б.Щербаков, А.М.Соловьёв, Д.Н.Кардовский, И.Беккер, И.А.Бродский и др. приходят к выводу, что в основу всякого метода обучения должно быть положено рисование с натуры, только рисование с натуры обеспечивает высокую профессиональную подготовку. Поэтому копирование, как метод обучения, не имеет места в системе обучения рисунку. В этот период преобладает метод реалистического искусства – метод познания реальной действительности.

В настоящее время в методике обучения рисунку и живописи также не применяется копирование. Но, к сожалению, сегодня в нашей педагогической практике мы всё чаще встречаемся с абсолютным отсутствием понятий о какой – либо технической грамотности студентов. Так, в Российской академии живописи, ваяния и зодчества педагогам в своём опыте приходится обращаться к более раннему периоду Императорской Академии, когда учёба начиналась с оригинальных классов, и ученик сначала постигал азы ремесла, овладевал

необходимой культурой обработки формы, умением пользоваться лессировками в живописи и штриховкой в рисунке. Поэтому, попадая в стены Российской академии живописи, ваяния и зодчества, студенту с первых шагов ставится задача копирования полотен мастеров прошлого. В программах художественных и архитектурных вузов копирование с произведений или репродукций известных художников является обязательным. Для чего? Студенту предлагается проследить весь путь создания работы от подрамника, выбора зернистости холста имприматуры до освоения той техники, которой пользовался мастер.

И значение копирования не в том, чтобы перенять манеру того или иного художника и затем его голосом петь свою песню, а в том, чтобы на практике ощутить гигантский разрыв между тем, что умеешь и знаешь сам, и тем, что могли сделать наши предшественники [10, с.31-32].

Краткий обзор специальной литературы показывает нам, что с копированием человечество знакомо с древнейших времён. Его использовали в основном на первоначальном этапе освоения рисунка. По мере совершенствования методики преподавания рисунку менялось и отношение к копированию. Его исключили как метод освоения рисунка и живописи, но оно осталось как необходимый инструмент настройки.

Копирование с репродукции художественного произведения известного мастера носит совершенно иной характер и перед ним ставятся свои задачи. Поскольку копирование носит творческий характер, процесс изготовления копии имеет своеобразный метод, подход. Он диктуется самими обстоятельствами изготовления копий.

I. ОСНОВЫ КОПИЙНОЙ ТЕХНИКИ

1.2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОПИЙНОЙ ПРАКТИКИ

Слово «копия» в переводе с латинского (соріа) буквально означает множество. Большая Советская Энциклопедия определяет этот термин как «точный список, точное воспроизведение, повторение чего – либо» [БСЭ, с. 628].

Существуют несколько способов копирования художественного произведения:

1. Копирование один к одному или в масштабе.
2. Копирование по основным характерным моментам художественного произведения. Такая копия носит название «реплика».
3. Копирование какой – либо части художественного произведения.

Такая копия носит название «фрагмент».

Копии с репродукций известных художников выполняются различными материалами и различными техниками. В процессе создания копии с художественного произведения по определённой схеме в логической последовательности, заложенной студентом, не смотря ни на что, происходит творческий процесс. При этом изобразительные средства, стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, как на оригинале. Нельзя оставлять без внимания и детали, которые часто играют важную роль.

Копирование может быть, как с оригинала художественного произведения, выполненного либо в мастерской, либо непосредственно в залах художественного музея, так и с его репродукции. Поскольку в настоящих условиях и, отсутствия должного уровня подготовки студентов факультета искусствоведения, невозможно применение метода копирования художественных произведений в музейных залах, рекомендуется метод копирования с репродукций. В этом случае трудно изготовить достойную копию: некачественная репродукция, нарушение колорита могут помешать выполнению задачи. Тем не ме-

нее, студент учиться технике живописи, осваивает колористические задачи, применяет на практике (при выполнении копии) свои знания перспективы, основ рисунка, учится работать с различными материалами. Всё это, несомненно, несёт определённую пользу будущему искусствоведу в его последующей самостоятельной работе, вызывает интерес к живописи вообще, побуждает студентов к творчеству.

1.2. МАТЕРИАЛЫ ЖИВОПИСИ: КРАСКИ И СМЕСИ, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРАСКАХ; МАСЛА, ЛАКИ, ЭССЕНЦИИ.

В представлении общих сведений о красках, студентам будет полезно знать данные об их составе и устойчивости, а также о том, в каких видах живописи они используются.

Наиболее распространённые краски и смеси, используемые в различных способах живописи.

Белые краски – титановые белила, цинковые белила. Свойства и смешивание белил: прочные смеси, устойчивость к свету.

Жёлтые краски – жёлтый кадмий, хром жёлтый, жёлтый марс (окись железа), жёлтая стронциевая, жёлтая охра. Свойства и смеси с жёлтыми красками: устойчивы в смесях, дают чудесную цветовую гамму.

Зелёные краски – изумрудная зелень, постоянная зелень (водная окись хрома и хромат цинка). Свойства и смеси с зелёными красками: довольно устойчивы в смесях.

Синие краски – синий кобальт, синий ультрамарин, небесно – синяя, ляпис – лазурь синяя, синяя прусская. Свойства и смеси с синими красками: чаще изменяют свои свойства.

Красные краски – кадмий красный, красная киноварь, английская красная, охра красная, венецианская красная, кармин – лак. Свойства и смеси с красными красками: изменяют свои свойства, имеют тенденцию к потемнению.

Фиолетовые краски – кобальт фиолетовый светлый, ультрамарин фиолетовый. Свойства и смеси с фиолетовыми красками: изменяют свои свойства.

Коричневые краски – марс коричневый, сепия, умбра, обожжённая умбра. Свойства и смеси с коричневыми красками: изменяют цвета, с которыми составляют смесь.

Чёрные краски – чёрная кость, чёрная слоновая кость, ламповая копоть. Свойства и смеси с чёрными красками: изменяют свои свойства.

Общие сведения о красках.

Достаточно нелегко отличить качественные краски от фальсификации, особенно для людей не обладающими научными знаниями. Порой это сложно и для опытного химика, в распоряжении которого имеется хорошо оборудованная лаборатория. Попытаемся в данном пособии познакомить студентов с простыми и проверенными методами, с помощью которых можно определить краски, наиболее поддающиеся фальсификации.

Один из самых старых методов – проверка качества красок действием солнца. Несмотря на то, что в практике копий техникой живописи маслом у нас нет, рекомендуется для сведения ознакомиться с методом проверки масляной краски. Для этого достаточно нанести на стеклянную пластину густой мазок краски, выдавленный непосредственно из тюбика, и дать ему высохнуть. Затем половину мазка покрыть чёрной тканью и поставить пластину на солнечной стороне на несколько месяцев. Когда время пройдёт, убрать ткань и внимательно изучить разницу. Если она минимальна, краска качественная; если разница сразу бросается в глаза – краска не пригодна для работы; если же разницы нет вообще, краска – превосходна [11, с.28].

Для проверки качества красок, предназначенных для письма темперой, гуашью и акварелью, следует нанести мазки на два листа белой бумаги. Затем один из них выставить под действие солнечных лучей, другой же оставить в тёмном месте. По прошествии нескольких месяцев проанализировать результат [11, с.28].

При работе над красками для акварели, темперы или гуаши следует развести их в тёплой воде и сливать жидкость с отстоявшегося осадка до тех пор, пока не останется никаких примесей гумми, мёда или глицерина [11, с. 28].

Масла, лаки, эссенции.

Будущему искусствоведу необходимо знать, что светлые, прозрачные, сиккативные масла являются наиболее подходящими для масляной живописи. Лучшие масла: льняное, ореховое и маковое.

Эссенции – это испаряющиеся масла органического происхождения, получаемые из некоторых растений или минеральных масел. В живописи широко используется скипидар. Керосин или очищенный бензин можно рекомендовать как средство, замедляющее высыхание красок в тюбиках.

Лаки – это специальные соединения большей или меньшей плотности, создающие прозрачную плёнку, назначение которой – защита от агрессивных агентов. Для использования в живописи можно рекомендовать следующие лаки: мастика, домар, тамар, амбра, сандарак. Лаки используют для покрытия готовых картин, тем самым, обогащая колорит и придавая им блеск. Для гуаши не стоит использовать лаки, содержащие масла.

1.3. ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ. КИСТИ

На чём можно рисовать? При письме маслом, темперой, гуашью, акварелью или пастелью можно использовать холст и подрамник. Холст натягивается на подрамник, деревянный остов, сделанный с соблюдением определённых правил. Главное – чтобы ткань была плотно натянута и на ней не образовывались складки.

Можно рисовать и на бумаге. Для этого необходимо предварительно провести подготовительную работу. Акварельная живопись очень своеобразна, она прозрачна. Благодаря ей, можно передать тончайшие нюансы, вместе с тем для неё не характерны интенсивность и стойкость цветов – этого можно добиться при письме маслом. Акварелью можно писать не только на бумаге, но и на слоновой кости, холсте. Кроме того, можно использовать и совершенно гладкую поверхность – стекло, фарфор. Но для этого эти поверхности надо соответствующим образом подготовить.

Наиболее подходящей бумагой для акварели является, так называемая, сделанная из тряпок, обладающая средней степенью впитываемости и очень белая. Для написания орнамента, архитектурных

работ и миниатюр лучше подходит прессованная, лощёная бумага. Для работы с натуры или для монументальных работ рекомендуется плотная и шероховатая, средней и высокой степени зернистости. Именно такая бумага выдерживает обилие водяных красок. Такая бумага пригодна и для копирования произведений известных художников с репродукции.

Подготовка бумаги для письма акварелью: бумага увлажняется с двух сторон при помощи губки или плоской кисти. Делать это надо осторожно, не следует сильно тереть поверхность бумаги. Затем надо дать стечь излишку воды. Далее бумагу надо закрепить на доске (планшете). Для этого отгибают края бумаги и промазывают их густым раствором клея (лучше ПВА), проклеивают также и планшет по торцевой стороне. Подготовленная таким образом бумага, высохнув, хорошо натягивается и готова к работе на ней. Водяной знак фирмы (Госзнак) стоит на лицевой части бумаги. Вода, которой смачивают бумагу, должна быть абсолютно чистой.

Кисти. Для живописи рекомендованы различные кисти. Щетинные кисти используют для письма маслом. Для акварельных работ, темперы, гуаши больше подходят кисти из волоса, хотя во время работы нужны и щетинные кисти.

Наиболее удобная форма кисти – коническая, или немного закруглённая, или плоская, напоминающая по форме кошачий язык. Кисти конической формы с заострённым кончиком необходимы при работе над орнаментом, для тонких работ, при выполнении деталей на портретах, натюрмортах. Пригодны такие кисти и для копирования. Размер кисти подбирают в зависимости от объёма плоскости и от вида выполняемой работы. Занимаясь копированием лучше иметь под рукой несколько кистей различного размера. Для акварелей необходимы кисти, предпочтительнее из куньицы и белки. Новые кисти следует вымыть тёплой водой с мылом, затем хорошо прополоскать, чтобы не осталось следов камеди.

При письме различными красками в живописи используют палитру. Палитра в переводе с французского *palette* – означает пластинка, четырёх угольная или овальная деревянная дощечка, металлическая или фарфоровая пластинка смешивания красок [9, с.960]. После использования палитру следует тщательно вымыть, чтобы не осталось

никаких следов красок. Темпера, гуашь и акварельные краски хорошо отмываются обычной водой. Для таких красок рекомендуют пластмассовые палитры с углублениями для красок и свободным пространством для их разведения. Для акварельных красок вполне подойдёт и белый лист бумаги из ватмана.

Дополнительные материалы. Для подготовки планшета к работе и непосредственно при изготовлении копии студентам необходимо иметь в наличии скотч или канцелярские кнопки для крепления бумаги, губка для смачивания поверхности листа бумаги перед работой, тряпка, карандаш, ластик, баночка для воды.

II. ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ

2.1. АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ: ТЕХНИКА АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Прежде всего необходимо правильно, с небольшим наклоном, расположить планшет с натянутой бумагой на мольберте. Кисти надо полностью обмакнуть в краски. Если на бумаге частично появляются затёки, то это не страшно. Они придают даже живописность работе, а некоторые художники очень удачно используют затёки, рассматривая их как художественный метод. Главное, чтобы не образовывались жёлтые водяные пятна.

Сначала надо обозначить тени, затем полутона и свет.

Существует два основных метода акварельной живописи: алла прима, то есть работа выполняется за один раз и накладывание одного слоя краски на другой, с целью изменения цвета. Для передачи светлых цветов бумагу оставляют совершенно белой – это характерная особенность акварельной живописи. Основными канонами акварельной живописи являются прозрачность, мягкость, переливчатость тонов. Акварельные краски можно накладывать слоями. После того как один слой краски подсохнет, на него кладут новый. Усилить цвет легко.

2.2. ГУАШЬ: ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПИСЬМА ГУАШЬЮ

Гуашь – это краски на основе гуммиарабика или клея. Также к ним добавляются белила (цинковые или титановые) или белая глина. Работая с гуашью, необходимо заранее продумать все оттенки, цвета, т.к. второй слой гуашью не наносится. Предпочтительнее писать гуашью на бумаге, картоне, холсте, фанере, на поверхностях, обработанных мелом и клеем. Для написания картин, при изготовлении копий используют готовые краски в тюбиках и коробках. К ним можно

добавить немного воды. Следует учесть, что вода не осветляет гуашь, как акварель, к примеру. Для этих целей надо использовать белила. Работу, выполненную гуашью можно покрыть любым лаком. Гуашь широко используется для декоративных работ, в станковой живописи она не популярна. Можно применять в копийной работе.

2.3. ТЕМПЕРА: КРАСКИ, ПИСЬМО ТЕМПЕРОЙ

Эта техника живописи применялась уже в античные времена, но совершенства она достигла в раннем Возрождении. Темпера на основе яичного желтка – классическая система итальянской живописи – несложна в исполнении. При последующей лакировке её практически невозможно отличить от масляной живописи. Создаётся впечатление, что работа завершена недавно. Темпера хорошо ложится на фанеру, холсты, бумагу, картон. Для изготовления копий можно использовать любой из названных материалов.

Для выполнения копий с произведений художников рекомендуется пользоваться готовыми красками в тюбиках или коробках. Краски можно смешивать с водой до достижения нужной консистенции.

2.4. ПАСТЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ: РАБОТА ПАСТЕЛЬЮ

Этот вид живописи неповторим, но, конечно, очень нежен. Пастель вошла в моду в 1700 – х годах благодаря венецианской художнице Розалбе Каррера (1675 – 1757) и французскому живописцу Латуру (1704 – 1788).

Пастелью можно работать на бумаге, картоне, на шероховатой бумаге, на пеньковом холсте и дереве, обработанном с помощью мела и клея. Многие мастера пастельной живописи наряду с пастелью используют в одной работе и темперу, и гуашь, и акварель. После их высыхания они приступают к работе пастелью. При выполнении копий студенты вполне могут использовать пастель для работы.

При работе с пастелью сначала выполняется лёгкий рисунок карандашом. Затем при помощи пастели намечаются тени, затем светлые места. Светотеневые переходы можно отработать либо кистью из щетины, либо палочкой для растушевывания, либо пальцем.

Не рекомендуется наложение нескольких слоёв краски. Для закрепления пастельной живописи используют обычный лак для волос.

2.5. СМЕШАННЫЕ ВИДЫ ЖИВОПИСИ

К смешанным видам живописи относятся несколько способов письма: можно написать картину частично темперой, частично маслом. Можно начинать работу темперой, после высыхания завершить масляными красками. Можно начать работу над картиной акварельными красками, затем покрыть её лаком (для живописи), а позже масляными красками. Некоторые художники предпочитают сочетания масляных красок, темперы и акварели.

2.6. ПИСЬМО АКРИЛОВЫМИ ПИГМЕНТАМИ

Эта технология в живописи появилась недавно. Для письма используют эмульсии из пигментов, полученных от акриловых и полимерных смол синтетического происхождения. Писать можно густыми слоями, как темперой в масляной живописи, и тонкими, как в акварельной. Преимущество письма акриловыми пигментами заключается в том, что они прекрасно ложатся на любую поверхность – на холст, фанеру, металлические или стеклянные панно, керамику, ацетат и т.д. Краски разводятся водой и специальной акриловой смесью (медиум) – её можно приобрести в магазине. Следует иметь в виду, что они очень быстро сохнут.

III. ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОПИИ С РЕПРОДУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТАДИИ РАБОТЫ НАД КОПИЕЙ С РЕПРОДУКЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ

В этом разделе раскрываются основные принципы и стадии работы над копией с репродукций произведений известных художников.

Метод и система обучения изготовления копий у всех художников – педагогов были в основном едиными. Для создания копии с какого-либо оригинала или с репродукции произведения известного художника, необходимо уметь работать с информационными источниками, исторической документацией и музейными экспонатами с использованием современных технических средств. Хороший копист, прежде всего, проводит детальное исследование творчества интересующего его художника, его эпохи и присущего ему стиля, самой выбранной для копирования картины, а также использованных при работе над ней материалов.

Для изготовления копии с оригинала (определённой репродукции) следует знать следующие основные положения:

1. Необходимо выбрать художественное произведение известного художника на свой вкус, чтобы оно чем-то привлекало вас: либо колорит, либо композиция вызывали определённую симпатию и желание повторить за мастером путь рождения произведения
2. После выбора картины и изучения биографии художника и особенности эпохи, в которой он жил, необходимо решить, какого размера будет ваша копия. Она может быть либо больше, либо меньше оригинала, но по размеру обязательно должна от него отличаться. Различие между копией и оригиналом должно быть не менее 10%, а размер холста не должен превышать 76,2х76,2 см. В учебных целях определены размеры не более 60х40 и не менее 40х30.
3. Выбранное произведение утверждается преподавателем. Если для создания копии с какого-либо художественного произведения,

находящегося в залах музея или галереи, необходимо официальное разрешение администрации музея или галереи, то для работы над репродукцией не требуется специального разрешения.

4. Обсуждается материал, с которым предполагается работать, техника изготовления копии, размер, инструмент. Необходимо обратить внимание на основу – холст, картон, бумага или дерево.
5. На основе печатной репродукции выбранной картины, после объяснения преподавателем на примере одной работы, дома студенты самостоятельно намечают композицию и выполняют линейный рисунок. Копия (реплика) выполняется по цветной, черно-белой репродукции или даже по открытке.
6. Следующая стадия требует, чтобы студенты дома нанесли на репродукцию или фотографию карандашную сетку (от 0,5 до 20 мм), затем начертить такую же сетку, но большего размера (М 2х1), на выбранную студентом для копии основе. По верхнему горизонтальному и вертикальному крайнему слева ряду клеток наносится нумерация.
7. Затем необходимо перенести рисунок с репродукции на основу (холст, бумагу) клетка за клеткой.
8. Исправив возможные неточности, полученные при нанесении изображения на планшет, можно приступать к организации нанесения цвета на рисунок.

Возьмём для примера работу студентки IV курса факультета искусств.

1. Произведение выбрано. Утверждено преподавателем. Обсужден материал, которым предполагается работать, техника изготовления копии, размер, инструмент. Изготовлена качественная репродукция с художественного произведения (Рис. 1, с.42).
2. Следующая стадия требует, чтобы Вы данную репродукцию расчертили на равные части по горизонтали и вертикали квадратами размером от 0,5 до 20 мм, в зависимости от сложности рисунка на репродукции. По верхнему горизонтальному и вертикальному крайнему слева ряду клеток наносится нумерация (Рис.2, с.43).
3. Берётся планшет с натянутой на него бумагой. Метод натягивания бумаги описан выше. На бумагу переносится сетка, полученная при расчерчивании репродукции. Каждая клеточка нумеруется цифрой

от единицы до нужного количества. Желательно цифры наносить внутри клеток, так, как они расположены на подготовленной к работе репродукции (Рис.3, с. 44). На рис.2, с.43 цифры вынесены за сетку – это также возможно.

4. Затем наносится рисунок карандашом. При использовании этого метода совсем необязательно владеть основами рисунка или живописи. Он скорее напоминает какое – то интересное исследование каждой отдельной клетки. Не надо вникать в общий смысл изображаемого. Просто следуешь за линией в отдельно взятом пространстве, размером 1х1 см или 2х2 см (Рис.3, с.44). Изредка можно отодвигать работу на расстояние и наблюдать получаемое изображение со стороны. Поверьте, это очень увлекательно.
5. После освоения всего пространства репродукции, т. е. перенесения рисунка на планшет, можно проверить полученный результат, путём сравнения с самой репродукцией, отодвинув, и планшет, и репродукцию на определённое расстояние.
6. Исправив возможные неточности, полученные, при нанесении изображения на планшет, можно приступить к организации нанесения цвета на рисунок. Для этого необходимо определиться в выборе материала, которым Вы собираетесь работать. Это будет либо акварель, либо гуашь, либо любая другая краска. Масло исключается при работе на бумаге. Техника живописи этими материалами описана выше. Несомненно, студенту надо советоваться с художником - педагогом по всем вопросам подготовки к работе с материалами.
7. С чего начинать? Для начала надо определиться с колоритом репродукции и составить палитру для работы над копией. В репродукции, используемой нашей студенткой преобладает тёплый колорит (Рис.1, с.42). Поэтому мы должны составить набор красок, состоящий из коричневых, красных, жёлтых, зелёных, охристых цветов, белил. Студентка выбрала для работы гуашь. Чем выгодно отличается гуашь от акварели? Она имеет перекрывающие свойства, т.е. можно один цвет, при ошибке, перекрыть сверху другим.
8. Рекомендуется при работе над копией использовать поэтапное применение отдельных цветов. Например, взяв один цвет или составив его из нескольких цветов, нанести на изображение в тех местах, где он имеется (Рис.5, с. 46). Необходимо предварительно аккуратно

- ластиком убрать нанесённые карандашом клетки, оставив только рисунок (Рис.6, с.47).
9. Следуя цвет за цветом, покрываем основные плоскости рисунка (Рис.7, с.48).
 10. После выполнения последнего этапа, следует нанести полутона, оставляя светлые цвета на последнюю очередь (Рис.8, с.49). Впрочем, каким цветом или тоном Вы пожелаете работать вперёд – это Ваше право. Главное, надо дать возможность высохнуть предыдущей краске, иначе, можно испортить работу, нечаянно смазав.
 11. Итак, покрыв все видимые контуры рисунка, необходимо нанести заметные детали, подчеркнуть какие – то нюансы. Для полного сходства копии с репродукцией надо опять поставить их на определённое расстояние рядом. Методом сравнения исправить недостающие моменты. Работа закончена (Рис.8, с. 49).

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практические занятия, внесённые в программу, носят характер самостоятельной работы студентов на дому. 12 часов отводится для работы вне аудитории и 10 часов для того, чтобы студенты имели возможность консультироваться с преподавателем в аудитории. Кроме консультаций сюда же входят часы, отведённые на практическую помощь преподавателя студентам. Поскольку процесс выполнения копии с репродукции является творческим и требует определённой организации рабочего пространства, рекомендуется заниматься им дома. Работа на дому создаёт благоприятную, спокойную атмосферу и вносит созидательное настроение. Студент обязан приходить на консультации регулярно, приносить планшет с рабочим вариантом копии. Только после окончательного утверждения преподавателем выполненной копии, студент может предоставить свою работу на итоговый просмотр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное учебно – методическое пособие представляет собой одну из первых попыток систематизации опыта и практического освоения копии с репродукции художественного произведения известных художников студентами факультета искусств. И поэтому оно не может быть свободно от пробелов и ошибок.

Учебный план включает в себя одно четырёхчасовое занятие в две недели, в течение восьмого семестра у дневного, вечернего, а также заочного отделений. Живописи нельзя научиться быстро. Этот курс предполагает лишь знакомство будущих искусствоведов с вопросами теории, которые закрепляются затем практическими занятиями при выполнении копии. Для достижения наилучших результатов кроме учебных нагрузок рекомендуется много работать творчески. Внимательно наблюдая натуру, необходимо анализировать свои наблюдения, постоянно проверяя на практике, изложенную в литературе, теорию. Только таким путём можно закрепить теоретические знания и тогда они окажут практическую помощь, как в творческой работе, так и в практике копирования, не только с репродукции, но и с оригинала.

ТЕСТЫ

Тест № 1

Что изучает наука о цвете

Выберите один ответ:

1. Природный феномен цвета, цвет как явление культуры, а также изучает теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.
2. Такой науки нет.
3. Цвет - предмет изучения только физики.

Тест № 2

Классификация цвета у древних народов.

Выберите один ответ:

1. Выделялись 3 цвета: Красный, Белый, Черный.
2. Выделялись 2 цвета: Белый, Черный.
3. Выделялись 4 цвета: Зелёный, Белый, Красный, Черный.

Тест № 3

Классификация цвета в греко - римской античности.

Выберите один ответ:

1. Белый, Желтый и Черный.
2. Красный, Белый, Желтый и Черный.
3. Пурпурный, синий, зелёный.

Тест № 4

Назовите основные и дополнительные цвета.

Выберите один ответ:

1. Белый, Чёрный, Красный – основные цвета.
Серый, Светло – серый, Розовый – дополнительные цвета.
2. Белый, Чёрный, Синий основные цвета.
Серый, Голубой, Светло – серый – дополнительные цвета.

3. Синий, Красный, Желтый – основные цвета.
Оранжевый, Зеленый, Фиолетовый – дополнительные цвета.

Тест № 5

Хроматические цвета – это:

Выберите один ответ:

1. Белый, черный, и все оттенки серого.
2. Все спектральные и многие природные цвета.
3. Красный, Черный, Белый.

Тест № 6

Ахроматические цвета – это:

Выберите один ответ:

1. Голубой, розовый, оливковый.
2. Синий, красный, зеленый.
3. Белый, черный, и все оттенки серого.

Тест № 7

Классификация цвета в средневековье

Выберите один ответ:

1. Белый, Желтый, Черный и Зелёный.
2. Красный, Белый, Желтый, Черный и Зелёный.
3. Красный, Желтый, Черный.

Тест № 8

Психологическое воздействие цвета

Выберите один ответ:

1. Цвет не имеет воздействия на психологическое состояние человека.
2. Психофизиологическое воздействие цвета в значительной степени зависит от: большей или меньшей насыщенности цвета, размера цветового пятна, расстояния и направления откуда воздействует цвет.
3. В основе психологического воздействия цвета лежит чисто эмоциональное восприятие.

Тест № 9

Психофизические характеристики цвета

Выберите один ответ:

1. Затрудняюсь ответить.
2. Контраст, конфликт, созвучие.
3. Цветовой тон, светлота, насыщенность.

Тест № 10

Цветовой тон – это:

Выберите один ответ:

1. Это эмоциональное свойство восприятия окружающих предметов, среды.
2. Это качество цвета, определяется названием цвета (желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре.
3. Сомневаюсь в ответе.

Тест № 11

Светлота

Выберите один ответ:

1. Светлота не соизмеряется с черным цветом. Это самостоятельное качество цвета.
2. Степень отличия данного цвета от черного. Чем светлее цвет, тем выше его светлота. Качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам.
3. Сомневаюсь в ответе.

Тест № 12

Насыщенность

Выберите один ответ:

1. Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.
2. Насыщенность цвета не зависит от смешения с серой краской.
3. Насыщенность цвета не влияет на общее состояние картины.

Тест № 13

Цветовая гамма

Выберите один ответ:

1. Цветовая гамма - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Выделяют теплую, холодную и смешанную гаммы.
2. Цветовая гамма не влияет на замысел художественного произведения.
3. Цветовая гамма возникает при спонтанном смешении красок художником.

Тест № 14

Колорит

Выберите один ответ:

1. – это характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй. В зависимости от преобладающей в нём цветной гаммы он может быть холодным, тёплым, светлым, красно-вагим, зеленоватым и т.д.
2. Колорит не зависит от цветовой гаммы.
3. Не имеет значения в художественном произведении.

Тест № 15

Хромагические цвета

Выберите один ответ:

1. Белый, чёрный, и все оттенки серого.
2. Все спектральные и многие природные цвета.
3. Красный, Чёрный, Белый.

Тест № 16

Назовите основные и дополнительные цвета.

Выберите один ответ:

1. Белый, Чёрный, Красный – основные цвета.
Серый, Светло – серый, Розовый – дополнительные цвета.
2. Белый, Чёрный, Синий основные цвета.
Серый, Голубой, Светло – серый – дополнительные цвета.
3. Синий, Красный, Желтый – основные цвета.
Оранжевый, Зеленый, Фиолетовый – дополнительные цвета.

Тест № 17

Композиция

Выберите один ответ:

1. Это построение этюда или картины, согласование ее частей.
2. Композиция не имеет отношения к произведениям искусства.
3. Не знаю.

Тест № 18

Локальный цвет

Выберите один ответ:

1. Цвет предмета, образующийся в результате интенсивного освещения.
2. Цвет предмета, полученный в результате смешения красок красного цвета.
3. Определяет основной и неизменный цвет, характеризующий окраску предмета; постоянно изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих цветов и т.д.

Тест № 19

Нюанс

Выберите один ответ:

1. Очень тонкий оттенок цвета или очень легкий переход от света к тени.
2. Усиление света на полотне.
3. Расположение рядом двух цветов одного тона.

Тест № 20

Алла прима

Выберите один ответ:

1. Художественный прием в живописи, состоящий в том, что картина пишется без предварительных прописок и подмалевка.
2. Вид холста для живописи.
3. Кисти для живописных работ.

Тест № 21

Воздушная перспектива

Выберите один ответ:

1. Изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникшее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.
2. Воздушная перспектива не зависит от линейной перспективы.
3. Воздушная перспектива не играет роли в живописи.

Тест № 22

Что изучает наука о цвете

Выберите один ответ:

1. Природный феномен цвета, цвет как явление культуры, а также изучает теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.
2. Такой науки нет.
3. Цвет - предмет изучения только физики.

Тест № 23

Нюанс

Выберите один ответ:

1. Очень тонкий оттенок цвета или очень легкий переход от света к тени.
2. Усиление света на полотне.
3. Расположение рядом двух цветов одного тона.

Тест № 24

Локальный цвет

Выберите один ответ:

1. Цвет предмета, образующийся в результате интенсивного освещения.
2. Цвет предмета, полученный в результате смешения красок красного цвета.
3. Определяет основной и неизменный цвет, характеризующий окраску предмета; постоянно изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих цветов и т.д.

Тест № 25

Воздушная перспектива

Выберите один ответ:

1. Изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникшее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.
2. Воздушная перспектива не зависит от линейной перспективы.
3. Воздушная перспектива не играет роли в живописи.

Тест № 26

Классификация цвета в средневековье

Выберите один ответ:

1. Белый, Желтый, Черный и Зелёный.
2. Красный, Белый, Желтый, Черный и Зелёный.
3. Красный, Желтый, Черный.

Тест № 27

Что изучает наука о цвете

Выберите один ответ:

1. Природный феномен цвета, цвет как явление культуры, а также изучает теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.
2. Такой науки нет.
3. Цвет - предмет изучения только физики.

Тест № 28

Насыщенность

Выберите один ответ:

1. Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.
2. Насыщенность цвета не зависит от смешения с серой краской.
3. Насыщенность цвета не влияет на общее состояние картины.

Тест № 29

Композиция

Выберите один ответ:

1. Это построение этюда или картины, согласование ее частей.
2. Композиция не имеет отношения к произведениям искусства.
3. Не знаю.

Тест № 30

Выберите один ответ:

Реплика - это:

1. Копия художественного произведения, выполненная автором и отличающаяся от оригинала какими-либо деталями или размером. Реплика также может быть копией, созданной под наблюдением автора.
2. Часть какого-либо художественного произведения.
3. Копия художественного произведения, выполненная учеником автора этого произведения.

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Абрис – линейные очертания изображаемой фигуры, её контур.

Акварельные краски – водно – клеевые из тонко растёртых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с мёдом или сахарным сиропом: выпускаются сухие, полусырые или полужидкие.

А – ля прима – художественный приём в живописи, состоящий в том, что картина пишется в один слой без предварительных прописок и подмалёвка.

Ахроматические цвета – это цвета, не имеющие цветового тона (оттенок цвета) и отличающиеся друг от друга только по светлоте (белые, серые, чёрные).

Воздушная перспектива – изменение цвета, очертания и степени освещённости предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

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

Гармония – связь, стройность, соразмерность, согласованность отдельных сторон предметов или явлений, единство в многообразии. В живописи – это соответствие деталей целому не только по размерам, но и по цвету. В живописи цветовая гармония – это цветовое единство, гамма родственных оттенков.

Гризайль – живопись чёрно – белой краской (или одноцветной), применяющаяся часто для вспомогательных работ при выполнении подмалёвка или эскиза, а также в учебных целях при овладении задачами тонального изображения.

Гуммилак – смолистое вещество, получаемое от насекомых, обитающих в Индии. Растворяется в спирте, входит в состав спиртовых растворов, используется для производства спиртовых лаков.

Дамар – смолы, получаемые из хвойных деревьев, а также де-

ревьев типа агатис, произрастающих в восточной Индии и Новой Зеландии. Используется для приготовления лака, который высоко ценится в живописи.

Девизионизм – техника в живописи, для которой характерно письмо чётко различимыми мазками, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Появился в конце XIX в. во Франции (пуантилизм). Затем постепенно распространился в Италии.

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

Живопись по сырому (алла – прима) – технический приём в живописи. В акварели перед началом работы по – сырому бумагу равномерно смачивают водой. После того, как вода немного впитается в бумагу, начинают писать.

Камедь, гумми – вещество, получаемое из растений. Находит широкое применение в живописи, используется в производстве акварельных красок, гуаши, темперы, а также лаков и клеящих веществ.

Колорит – характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй. В зависимости от преобладающей в нём цветной гаммы он может быть холодным, тёплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создаёт настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

Контраст – художественный приём, представляющий собой сопоставление каких – либо противоположных качеств, способствующих их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и tonальный контрасты.

Лессировка – один из приёмов живописной техники, состоящий в нанесении очень тонких слоёв прозрачных и полупрозрачных красок поверх высохшего плотного слоя. При этом достигается особая лёгкость и звучность цвета, что возможно благодаря законам оптического их смешения.

Локальный цвет – это предметный цвет объекта (его окраска), не претерпевший изменений под воздействием освещения, окружающей среды или удаления.

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

Мольберт – подставка, обычно деревянная, на которую художник помещает во время работы картину, рисунок.

Монохромный – одноцветный. См. Гризайль.

Набросок – рисунок или живопись небольших размеров, бегло и быстро исполненных художником. Главное назначение наброска (рисунка или этюда) – краткая фиксация отдельных наблюдений: характер пропорций, движение, характер цветовых отношений и гармония колорита.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства. Посвящён изображению окружающих человека вещей, размещённых в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу.

Нюанс – очень тонкий оттенок или очень лёгкий переход от света к тени или от одного цвета в другой.

Отношения (закон пропорциональных отношений) – термин в полноправной и полноценной реалистической живописи, определяющий точную пропорциональную на натуре взаимосвязь каждого светового тона с другими тонами как важное условие правдивого, выразительного и целостного изображения действительности. Тоновые и цветовые различия натуры воспроизводятся в произведениях искусства только методом пропорционального соответствия, методом сравнения.

Палитра – 1) Небольшая, тонкая доска четырёхугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы. 2) Точный перечень красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей творческой работе.

Пастозность – в технике масляной живописи – это значительная толщина красочного слоя, «рельефность» мазка.

Подмалёвок – одна из первоначальных стадий работы над картиной, выполняемой в технике масляной живописи. Выполняется обычно тонким красочным слоем и может быть однотонным или многоцветным.

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они составляют основу правдивого и выразительного изображения.

Ракурс – перспективное сокращение формы предмета, приводящее к изменению её привычных очертаний.

Светосила – видимая степень светлоты предмета, его тон. Светлота воспринимается через соотношение с другими (соседними) тонами как элемент светотени.

Светотень – закономерные градации светлого и тёмного на объёмной форме предмета, благодаря которым по преимуществу воспринимаются глазом такие предметные свойства, как объём и материал. Основные градации светотени: свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая.

Сепия – коричневое красящее вещество, извлекается из чернильного мешка морского моллюска сепии, обитающего в Средиземном море. Коричневая и чёрная сепия используется в акварельной живописи, а также для производства туши.

Сурик – ярко – красный цвет, смесь с окисью свинца. Используется при приготовлении сиккативных масел, лаков и в других промышленных целях.

Тарлатан – хлопчатобумажная ткань, используемая реставраторами для перевозки картин.

Тёплые и холодные цвета – тёплые цвета, условно ассоциирующиеся с цветом огня, солнца, нагретых предметов: красные, красно – оранжевые, жёлто – зелёные. Холодные цвета, ассоциирующиеся с цветом воды, льда и других холодных объектов: зелёно – голубые, голубые, сине – голубые, сине – фиолетовые. В цветовом облике видимой природы всегда присутствуют и тёплые, и холодные оттенки, поэтому «теплохолодность» является неотъемлемым качеством живописного изображения этюда с природы и картины.

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты цвета или поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности (цветовой тон).

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности колорита или светотени в произведениях живописи и графики.

В отношении к цвету он более употребителен и совпадает с термином «цветовая гамма».

Фактура – материальные, осязаемые свойства поверхности бумаги или холста; прозрачные, глубокие тени обычно передаются тонким и ровным красочным слоем в противоположность густому, рельефному письму ярко освещённых мест и бликов.

Эскиз – подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла художника.

Этюд – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда он является упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правдивым изображением натуры. Этюды могут служить подготовительным материалом при создании произведений.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие. / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
2. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. / Ю. П. Шашков. – М. : Академ. Проект., 2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

3. Шенцова О. Основы цветоведения. Живопись и архитектурная колористика. / О. Шенцова – М.: Астрель, 2003.
4. Ломоносова М.Ф. Графика и живопись: Учебное пособие. / М.Ф. Ломоносова – М.: Изд – во АСТ, 2000 г.
5. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для вузов. / Н.П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2005.
6. Беда, Георгий Васильевич. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. Учеб. пособие для студентов пед. Интов по спец. №2109 «Черчение, рисование и труд» / Г.В.Беда. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с., ил.
7. Волков, Николай Николаевич. Цвет в живописи /Н.Н.Волков. – М.: «Искусство», 1985. – 321 с.: табл.
8. Ревякин, Пётр Петрович. Техника акварельной живописи [Учеб. пособие для архитектурных вузов и факультетов] / П.П.Ревякин. – М.: Госстройиздат, 1959. – 223 с., ил
9. Ростовцев, Николай Николаевич. Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учебное пособие / Н.Н.Ростовцев. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 288 с., 193 ил.
10. Российская академия живописи, ваяния и зодчества / Под общей ред. И.Е.Глазунова; гл. ред. М.Ю.Лебединский; гл. сост. М.Ю.Шаньков. – М.: Белый город, 2002. – 325 с., ил.
11. Никодими Г.Б. Техника живописи./ пер. Г. Семеновой. – М.: Эксмо, 2004. – 144 с., илл.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

12. Киселёва Н. Е. Практикум основ коийной живописи: учебно - методическое пособие. / Н.Е.Киселева – Барнаул, Изд - во АлтГУ, 2008. – 56 с., илл.
13. Киселёва Н. Е. Интерпретация классической живописи в учебных практических работах студентов факультета искусств [Текст]: учебное пособие / Н.Е. Киселева: под ред. Т.М. Степанской. – Барнаул: Изд-во Алт.ун-та,2013. – 64 с., илл.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

14. Университетская библиотека online.- Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
15. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова.- Режим доступа: <http://www.akunb.altlib.ru/elektronnaya-biblioteka.html>
16. История русского искусства/Грабарь И.Э.- М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека)
17. Теория искусства 2CD for Windows. – М.: Кирилл и Мефодий ;М.: Дрофа; М.: Нью Медиа Дженерейшн
18. Русская живопись первой половины 20 века. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/isk/7.htm>
19. Отечественное искусство XX века. Произведения искусства из собрания Саратовского Государственного художественного музея им. А.Н. Радищева. - Режим доступа: <http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b0a303cf-6d81-472d-a005-768b9abf7882/117885/?interface=themcol>
20. Отечественное искусство XX века. Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Электронный каталог. - Режим доступа: <http://artmuseum.karelia.ru/collection/native-art-xx-veka.html>
21. Музеи России. - Режим доступа: <http://www.museum.ru/N37639>

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Рис. 1. Иллюстрация картины
Василия Тропинина «Женщина в окне» («Казначейша»).*
1841 г. Х., М. 87,5 x 68 см.
Русский государственный музей.

Рис. 2. Стадия нанесения копировальной сетки на репродукцию, и её нумерация.

*Рис. 3. Нанесён рисунок на бумагу, натянутую на планшет.
Ластиком убраны клетки.
Первоначальное нанесение цвета на рисунок – тёмно – коричневого.*

Рис. 4. Второй этап нанесения цвета на бумагу – бежевого и светло – коричневого.

Рис. 5. Постепенно покрываются все коричневые пятна – от тёмного до светлого тона и цвета.

Рис. 6. В последующих этапах вводится красный цвет: от тёмного до светлого тона, затем черный с зелёным оттенком.

Рис. 7. Прорабатываются детали. Наносятся нюансы.

Рис.8. Работа готова.

*Выполнила: студентка дневного отделения,
гр. 1342 факультета искусств,
Сташкова А.В. 2008 г. Б., гуашь, пастель. 40 х 29.*

*Рис.9. Степанская Э.В. гр.1302 М, 2012 г. Х.м. , 60х90.
Копия с репродукции художника голландской школы.
Барнаул.*

*Рис. 11. Васильева М.В. гр. 1342, 2008 г. Б., гуашь, 47х35
Реплика с иллюстрации картины М.В.Нестерова
«Портрет художницы Е.С.Кругликовой». 1938. АлтГУ, ФИ.*

*Рис.12. Степанская Э.В. гр.1302 М, 2012 г. Х.м. , 60x90.
Копия с репродукции Де*Хема
«Цветы в стеклянной вазе, распятие и череп»*

*Рис.13 Коновалова Я.Ю. гр. 1342, 2008 г. Б., акв., пастель. 56 х 39.
Реплика с репродукции картины
К. Маковского «Дети, бегущие от грозы»*

Рис. 14. Гладкова К., гр. 1312в, 2015 г. Б., гуашь, пастель. 60x40.
Реплика с репродукции картины П.Пикассо «Женщина с книгой»
1932 г. Холст, масло. 130.5 x 97.8 см.
Музей Нортон Саймона, Пасадена, США

*Рис. 15. Цыгуля К.А. зр.1302з, 2015 г. Б., акв., 60х40.
Реплика с репродукции картины И.К. Макарова
«Портрет В.Н. Львовой ребенком». 1867г.Х.,м. 59.0х45.0. ГХМ АК.*

*Рис. 16. Долженко Е.А. гр. 1302з, 2014 г. Б., акв., пастель. 40х60
Реплика с репродукции картины Н.Рериха «Горная обитель» 1933.*

*Рис. 17. Ерёмченко Н.С. гр. 1382з, 2013 г. Б., акв., 30х40.
Реплика с репродукции картины И. И. Ортоңулова
«Улаганский перевал». 1972*

*Тамара Михайловна Степанская –
доктор искусствоведения, профессор,
основатель факультета искусств (2002 г.).*

В 2008 году ею был включен в учебный план факультета искусств курс «Основы копирования произведений искусства», благодаря чему значительно пополнился методический фонд работами студентов, проводятся ежегодные отчетные художественные выставки на достаточно высоком уровне. Этот курс развивает у студентов интерес к художественному и изобразительному наследию как зарубежного, так и отечественного искусства, воспитывает эстетический вкус и вдохновляет их на самостоятельное творчество.

На обложке изображена копия натюрморта с фруктами
«Stil Life with Fruit in a Bowe»
с репродукции голландского живописца Джилис Джилисз де Берга,
выполненная Степанской Э.В. гр.1302 М, 2012. X., м. 60x90.

Подписано в печать 30.11.2016.
Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 3,72.
Тираж 100 экз. Заказ 222.
Типография Алтайского государственного университета.
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.