

Творческое объединение Изостудия «Палитра»

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна

Занятие № 14. Старшая и младшая группы. 13.05.2020.

Тема занятия: Создание композиции в технике «гризайль».

Материалы: Бумага А-4, А-3, простой карандаш, ластик, гуашь 2-х цветов: белого и тёмного (чёрного, коричневого), акварель, палитра, тряпочки.

Задача: Выполнить гризайль на выбранную тему, освоить технику гризайли, понять её принципы. Понять и ощутить соотношения тона и объема, не отвлекаясь на поиски подходящих цветов.

Научиться чувствовать тональность, оттенки в пределах одного цвета. Видеть не просто однобокий красный или синий, а то богатое многообразие тонов, которое помогает профессиональному художнику передать на холсте/бумаге объём и натуралистичность изображаемых объектов.

Ход занятия:

Выполнение эскиза на любую тему по выбору: пейзаж, натюрморт, абстракция, иллюстрация к сказке.

Сделать карандашный набросок.

Нанести тонкий слой краски, за исключением светлых мест на объекте.

Подождать, пока работа высохнет.

Отобразить тени.

Дать работе высохнуть.

Отметить полутона.

Подождать, пока подсохнет краска.

Самым светлым тоном выделить освещённые места и блики на предметах.

Гризайль можно выполнять как акварелью, в начальных классах так и гуашью в старших классах (3, 4, 5). В старших классах несколько постановок пишутся гуашью, поэтому гризайль выполняется так же этим материалом, а работы смотрятся законченными произведениями.

Как нарисовать эскиз: гризайль в пяти тонах

Вы наверняка знаете о совете начинать работу над новой картиной с быстрого наброска или небольшого эскиза. Делается это для того, чтобы свести сюжет к разумному количеству мазков и размывок. Тональный эскиз (гризайль) — идеальное упражнение для того, чтобы понять тему, с которой вам предстоит работать.

Эскиз — не рисунок

Делайте предварительные эскизы на небольших листах бумаги, 20×25 см, чтобы не воспринимать их как полноценные рисунки. Их назначение — помочь вам увидеть, что именно можно исключить из окончательного варианта картины. Если вы поймете, что чего-то не хватает или что-то можно было сделать иначе, не исправляйте набросок. Лучше прямо на нем запишите свои наблюдения. Выражение мыслей помогает их запомнить.

В любом случае законченный эскиз поможет решить, насколько значительные изменения нужно внести в композицию. Может случиться, что там, где, на ваш взгляд, было мало деталей, их оказалось как раз достаточно.

Светотень

Определение отношений светотени между крупными формами композиции — необходимый шаг для создания цельной картины. Эскиз в пяти тонах (белый, светлый серый, средний серый, темный серый, черный) выполняется довольно быстро, путем изображения крупных форм. Это также отличный способ развития навыка видеть слоями.

Такое упражнение поможет ответить на вопрос: «Какую роль тон играет во взаимосвязи крупных форм?» Для начала выберите цвет (только один), причем он должен быть чистым и достаточно темным, чтобы исполнять роль черного. Поскольку задание нацелено именно на работу с тоном, не стоит вводить лишние переменные: не смешивайте краску (чтобы не отслеживать цвет) и наносите ее на сухую бумагу (чтобы не просчитывать влажность). Если вы начали беспокоиться о четкости границ, фактуре или любых других мелочах, вспомните, что это не картина, а упрощенный набросок. Дверь важна, но дверная ручка — наверняка нет.

Пока сохнет каждый слой, постарайтесь оценить, насколько полной выходит иллюзия света и пространства, а также иллюзия материальности того, что вы пишете.

Рассмотрим этапы работы подробнее на примере натюрморта.

1. Выявление объема предметов средствами светотени. Объем предметов в рисунке передается при помощи перспективы и лепки формы средствами светотени — тона. Приступая к выявлению объема предметов тоном, прежде всего надо определить самое светлое место в натуре. Наметим свет в каждом из предметов и передний край стола.

2. Далее нужно определить самое тёмное место в натуре.

3. Установив эти два полюса, обратим внимание на полутени. Для этого надо внимательно проследить направление световых лучей и определить, на какую плоскость предмета лучи света падают прямо (т. е. где будет свет), по каким плоскостям лучи света скользят (т. е. где будут полутени) и на какую плоскость луч света совсем не падает (т. е. где будет тень). Затем надо наметить тени, падающие от каждого предмета.

4. Детальная прорисовка формы предметов.

Надо внимательно наблюдать за всеми оттенками и переходами светотени, за деталями формы. Работая над одной деталью, нельзя забывать сравнивать ее с находящейся рядом.

П. П. Чистяков рекомендовал: «Работать над деталью долго не следует, так как пропадет острота восприятия, лучше перейти к другой, рядом находящейся части. Когда вернешься к проделанной вначале работе, легко увидеть недоделки. Итак, в процессе всей работы, переходя с одного места на другое, держи в глазу всю фигуру, не стремись сразу к общему, а вникай в детали, не бойся первоначальной пестроты, обобщить ее не так трудно, было бы что обобщать». (Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания.— С. 366.)

При проработке форм предметов должна проходить серьёзная аналитическая работа. Надо внимательно прорисовать каждую деталь предмета, выявить ее структуру, передать характерные особенности материала, проследить, как увязываются составные элементы между собой и с общей формой (ручка, носик кувшина с туловом; переплетения в корзине), чем отличается блик на кувшине от блика на луке и чесноке, а последний от блика на кабачке.

5. Синтез — подведение итогов работы над рисунком. "Заканчивая рисунок, надо внимательнее проверить общее впечатление от

изображения и натуры. Следует посмотреть на свой рисунок издали и определить, не слишком ли сильны по тону (черные) отдельные предметы, не выпадают ли они из рисунка, проверить силу рефлексов. Рефлексы не надо делать очень яркими, они не должны спорить ни со светом, ни с полутенями. Когда смотришь на них прищуренными глазами, они должны пропадать, сливаться с тенями. Нужно не забывать о первом плане, линии всегда четкие яркие, по сравнению со вторым планом.

