

А. А. Савельев

Методическая работа

Тема:

1. Форэскиз и его значение.
2. Выполнение форэскиза по теме натюрморт.

Тверь
2018

Тема:

1. Форэскиз.
2. Выполнение форэскиза на младших курсах по теме натюрморт.

В качестве основы для выполнения заданий, взят базовый курс по живописи первого семестра. Материал выполнения форэскизов: акварель, гуашь.

Методическая работа посвящена теме предварительного эскиза или по-другому – форэскиза.

Значение эскиза и в особенности, так называемого, форэскиза, для художников, только начинающих изучение живописи, сложно переоценить. Часто, в начале обучения, студенты начинают выполнять этюд, вместо форэскиза, не видя в этих двух понятиях, особой, разницы.

Этюд, по своей сути, является упражнением для художника, имеющего своей целью набрать изобразительный материал для дальнейшей работы над картиной. Одно из основных отличий этюда от форэскиза состоит в разнице подхода к выполнению работы. Так, например этюд всегда (или, как правило), исполняется в размер формата, в то время, как форэскиз, имеет, так называемый «плавающий» формат. Кроме того, форэскиз, в отличие от этюда, всегда имеет существенные ограничения по времени написания и выполняется за очень не продолжительный отрезок времени. Это позволяет в короткое время создать и опробовать множество вариантов образно-пластического решения будущего художественного произведения, что, прежде всего касается, композиционного решения эскиза. В то время, как этюд призывает к более обстоятельной и длительной (иногда, до нескольких дней) работе над натурой, с целью изучить и углубить знания художника о ней. В форэскизе, также, как и в этюде определяется главное и второстепенное, находится общее пластическое решение, находятся цветовые массы, общая тональность. Прослеживается объединяющий цвет, света, влияние основного цветового пятна, определяются акценты, ищется палитра, красочное сочетание для выявления цветовой гаммы работы.

Однако прежде чем взять в руки кисть, нужно достаточно четко представлять себе замысел будущей работы. От него будет формироваться задача непосредственной работы, которая, в свою очередь, должна привести к намеченной цели.

Таким образом, процесс работы над предварительным эскизом выстраивается от замысла, к задаче и цели работы.

Можно выделить несколько основных ошибок, которые обычно допускают при написании предварительного эскиза:

1. Нельзя превращать форэскиз в миниатюрную копию картины. Работая над форэскизом нужно свести к минимуму светотеневые градации натуры, ограничившись большими светами и большими тенями, практически, не занимаясь передачей полутонов. Нужно искать большие массы, которые должны включать в себя самое основное, самое главное и существенное. Здесь необходимо отметить, что цветовые пятна, появляющиеся в процессе работы над эскизом, должны носить хоть и примерный, но все же узнаваемый характер. Другими словами, нам нужно думать о пропорциях предметов, их соразмерности и масштабе.

2. Не всегда, при выполнении форэскиза, бывает поставлена задача. Основную проблему постановки определяет педагог, но для каждого отдельно взятого форэскиза, такую задачу ставит перед собой сам учащийся. Если задача не поставлена или поставлена не четко, то неминуемо выходят эскизы-близнецы. Что сводит на нет поиск новых решений и, как следствие, приводит к потере интереса над работой самого учащегося.

3. Определяя задачу в работе над эскизом, следует предостеречь учащихся от излишних экспериментов по поводу натуры. Поскольку данная постановка только такая, а не какая-то другая, то и написать нужно именно ее.

4. Иногда вся проделанная работа над эскизами остается сама по себе, то есть шли какие-то поиски, искали и находились решения. А дальше, при выполнении большой итоговой работы вся предварительная, эскизная часть, почему-то, не учитывается. Эскизы, на которые было потрачено столько энергии и сил не находят своего практического применения и основная, главная работа ведется без их участия.

Теперь мы остановимся на нескольких основных особенностях работы над предварительным эскизом.

Во-первых: Начиная работу над форэскизом нужно стремиться передать свое самое первое, самое свежее впечатление от увиденной натуры. Компоновать следует сразу и, по возможности, цельно. Причем как бы даже и не рисуя. Еще определеннее по этому поводу высказался выдающийся русский живописец, мастер композиционного этюда, Константин Коровин: «Рисунка нет «...» Есть только цвет в форме».

Компоновать нужно не столько цветом, сколько тоном. А первоначальные варианты вообще лучше всего делать черно-белыми, не вводя никакого цвета. Это позволит сразу взять и увидеть на эскизе необходимые тоновые отношения. Верно взятый тон дает материальную убедительность модели и, конечно же, модели обнаженной. Вообще черно-белый эскиз позволяет добиться сильных и правильных отношений тона.

В этой связи можно вспомнить работу Михаила Врубеля «Жемчужина», которую художник, по его собственному признанию, мог бы

и не исполнять в цвете, поскольку материальность и блеск перламутровой раковины им были достигнуты уже в первоначальных, сделанных углем, черно-белых вариантах. А также метод выдающегося французского живописца К. Коро: художник вначале ведет всю работу исключительно в тоне, добиваясь тончайших тональных нюансов, придающих нужную глубину, мягкость и выразительность изображению. А затем, по его собственному утверждению, «цвет ко мне приходит потом, как гость».

Нельзя не сказать о понятиях композиции и компоновки изображения.

При компоновке изображения мы должны, прежде всего, верно и достаточно равномерно распределить изображаемые предметы на предложенном формате. Например, при выполнении чертежа, где каждый изображенный предмет должен занять строго определенное положение. Быть соразмерным относительно другого предмета и зрительно не стремиться выйти за границы формата. Отчасти схожие задачи равновесия изображения стоят не только перед чертежником, но и перед художником тоже. Но главное отличие состоит в том, что художник должен создать волнующий зрителя образ. Тот образ, ради которого существуют и пятно, и силуэт, и тон и ритм, и равновесие изображения. А это напрямую связано с задачами композиции.

Часто художникам и в особенности художникам начинающим предлагают в качестве вспомогательного средства рамку-видоискатель. И действительно, на первых порах такая рамка вроде бы незаменима, поскольку позволяет сразу откадрировать изображение. Что вошло в рамку, то вошло, а остальное вроде бы и не важно. Художник более опытный так механически смотреть не будет, он обязательно учтет и изменит расстояния между предметами, их высоту, ширину, взаимное расположение. И все это на, чуть-чуть, без ущерба для главных характеристик изображения. Особенно это касается фигуры человека, где недопустимо, например, изменение основных пропорций, иначе модель будет просто не похожа. То есть нельзя рабски и фотографически следовать за натурой.

Выбор формата. От этого выбора будет зависеть динамика или статика, определенный ритмический строй и эмоциональный тон изображения. Кроме того, разные форматы способны влиять на смысловое содержание изображения. При выполнении форэскиза желательно рассматривать и писать натюрморт с разных ракурсов (если, конечно, это не противоречит основной задаче постановки), по-разному определяя количества пятен предметов и их окружения: драпировок, фона, стены и т.п.

Несколько слов о подготовке палитры. Как утверждал русский живописец К. Коровин: «Палитра – это скрипка, а кисть – смычок, это инструмент, который надо настроить, чтобы он играл. А вы (Коровин имеет в виду своих учеников. – А.С.) никакого значения ему не придаете».

При выполнении эскиза нужно уяснить себе, на каких красках мы будем писать свою будущую большую работу. А форэскиз – превосходный способ это выяснить. Б. Иогансон, русский художник-педагог, так комментирует этот процесс: «Если схватишь первые попавшиеся краски, не попробовав их в отношении «...» то получится, что ты идешь неподготовленным на свой спектакль. Тебе нужно выступить, а ты не знаешь, что и как говорить».

Работа над предварительными эскизами, процесс сам по себе увлекательный. Но не стоит писать эскиз, ради эскиза и, чрезмерно затягивать процесс поисков. Долгие поиски могут привести к «охлаждению» от природы и тогда, вместо свежей и энергичной основной работы, мы получим вялый и скучный результат. На самом деле, эскиз выполняется до удачного решения. Причем эта удача, найденная в эскизе, видна сразу, особенно если одновременно сравнить несколько подобных вещей.

Процесс работы над предварительным эскизом значительно шире и глубже здесь представленного. Мы попытались рассмотреть только самые важные и характерные его особенности. В любом случае, значение предварительного эскиза переоценить невозможно, и это обязательно нужно учитывать начинающим художникам в своей работе.

Данная методическая работа имеет ряд пояснительных таблиц, которые помогают наглядно увидеть поиски композиционных решений при выполнении учебных заданий на темы:

Список заданий по теме натюрморт:

1. Натюрморт из 2-3 предметов. Натюрморт представляет собой задание, близкое к экзаменационному. Постановка не должна быть перегружена складками, предметами, цветовыми контрастами. Цель постановки - выявить уровень подготовки учащихся.

2. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме. Гризайль. Освещение постановки боковое. В постановке, в качестве камертона, обязательно должен присутствовать предмет белого цвета (например белый кувшин или гипсовая ваза). Иногда, на усмотрение педагога, бывает полезно уже написанный цветом натюрморт, из первого задания, повторить в гризайли. При подборе предметов нужно учитывать тоновую разницу предметов в экспозиции - от самого светлого, до самого темного. Цель постановки научить учащихся верному восприятию и передаче тона предметов.

3. Натюрморт из предметов контрастных по цвету. Задача постановки выявление различия контрастных цветов путем сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать.

4. Домашнее задание к предыдущей постановке этюды овощей и фруктов на контрастном фоне. Примеры выполнения форэскиза в домашней работе.

5. Натюрморт из предметов сближенных по цвету. Постановка ставится в теплой и холодной гамме. Учащиеся последовательно выполняют обе постановки. Задача постановки в выявлении различия сближенных цветов, путем сравнения цветовых отношений и умения их гармонизировать.

6. Этюд чучела птицы или животного. Данную постановку учащимся лучше выполнять сразу в виде цветового этюда, в заданном формате. И выполнение форэскиза, для этого задания, не представляется целесообразным.

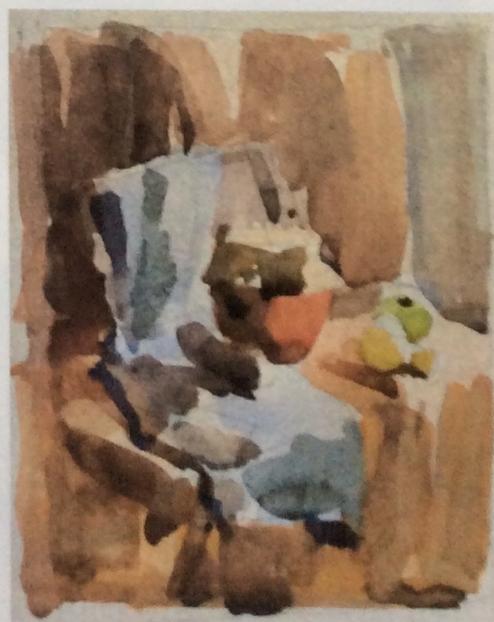
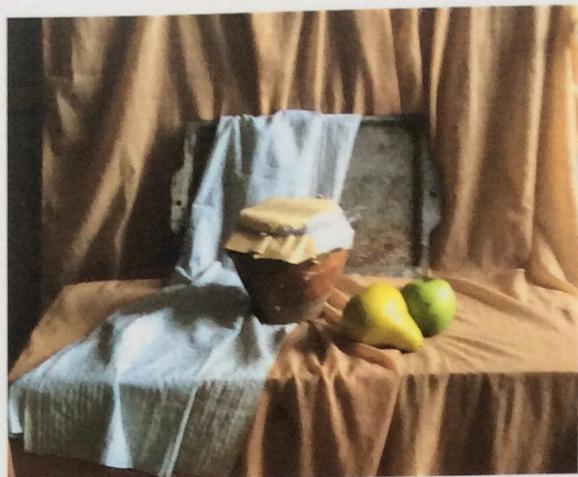
7. Сложный натюрморт из предметов различных по материальности. Контрольная работа. Постановка может содержать в себе стекло, металл, различные виды драпировок. Выполняется с общими рекомендациями педагога. Задача постановки: подведение итога полученных знаний. Натюрморт должен носить более заверченный характер. Передавать материальность предметов.

Список литературы:

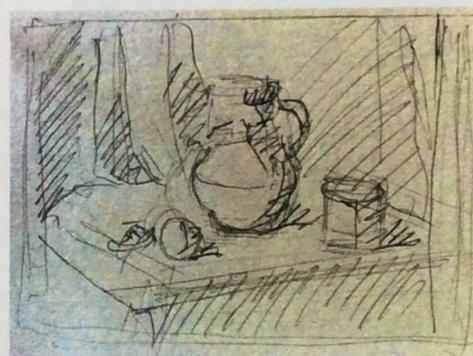
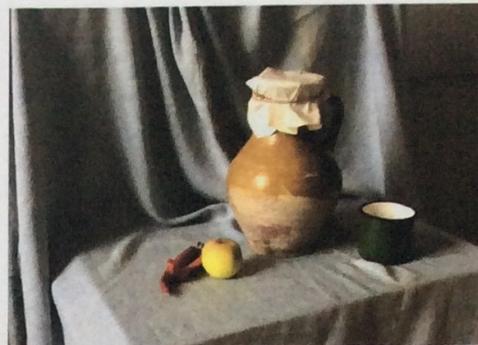
1. Авсиян О. Композиция картины и сбор материала к ней // Художник. 1960 №7.
2. Даниэль С. Учебный анализ композиции // Творчество. 1984. №3
3. Дмитриева Н.А. Михаил Врубель. М.: Детская литература, 1984.
4. Константин Коровин вспоминает. М., 1990. С. 54.
5. Иогансон Б.В. Метод палитры // Труды АХ СССР. 1988. №5.
6. Петров И.П. Композиционный эскиз на первом курсе // Сборник научных трудов РАХ им. И.Репина. СПб., 1994.
7. Руднев В.Ф. Задача подготовительного этюда // Сборник научных трудов РАХ им. И.Репина. СПб., 1994.
8. Щербаков А. Формат картины и ее выразительность // Художник. 1980. №5.

1. Натюрморт из 2-3 предметов. Натюрморт представляет собой задание, близкое к экзаменационному. Постановка не должна быть перегружена складками, предметами, цветовыми контрастами. Цель постановки - выявить уровень подготовки учащихся

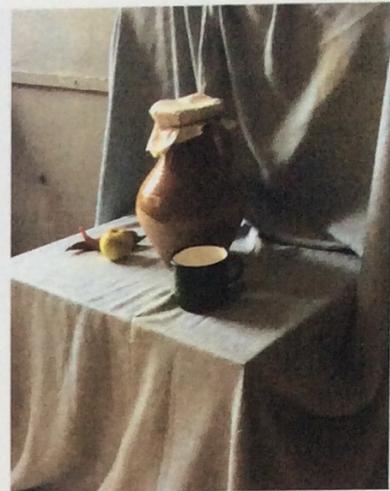
На представленных форэскизах показана возможность работы с разным типом формата: горизонтальном и вертикальном.

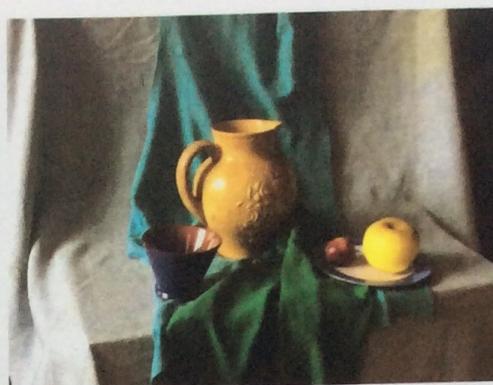
2. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме. Гризайль. Освещение постановки боковое. В постановке, в качестве камертона, обязательно предмет белого цвета (например белый кувшин или гипсовая ваза). Иногда, на усмотрение педагога, бывает полезно уже написанный цветом натюрморт, из первого задания, повторить в гризайли. При подборе предметов нужно учитывать тоновую разницу предметов в экспозиции - от самого светлого, до самого темного. Цель постановки научить учащихся верному восприятию и передаче тона предметов.

Порядок выполнения натюрморта из предыдущего задания по теме гризайль: Натюрморт из предметов четких и ясных по форме. Выполняется средствами живописи Показана последовательность выполнения форэскиза в различных форматах, включая поиски композиционных решений.

3. Натюрморт из предметов контрастных по цвету. Задача постановки выявление различия контрастных цветов путем сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать.

4. Домашнее задание к предыдущей постановке этюды овощей и фруктов на контрастном фоне. Примеры выполнения форэскиза в домашней работе.

5. Натюрморт из предметов сближенных по цвету. Постановка ставится в теплой и холодной гамме. Учащиеся последовательно выполняют обе постановки. Задача постановки в выявлении различия сближенных цветов, путем сравнения цветовых отношений и умения их гармонизировать.

7. Сложный натюрморт из предметов различных по материалности. Контрольная работа. Постановка может содержать в себе стекло, металл, различные виды драпировок. Выполняется с общими рекомендациями педагога. Задача постановки: подведение итога полученных знаний. Натюрморт должен носить более завершенный характер. Передавать материалность предметов.

Общий порядок
выполнения живописного
задания по теме:
Натюрморт.

