Методическая разработка по теме
«Этюд головы в головном уборе»

Разработчик – преподаватель первой категории Храмков В.А

Единственным источником вдохновения для художника-живописца является жизненная реальность. Творческое отношение к действительности, глубокое и пытливое познание её закономерностей развивает в художнике эстетическую способность.

Одним из главных компонентов в эстетическом воспитании является цвет.

Цвет в живописи никогда не выступает изолированно. Он является носителем многих изобразительных качеств: объёма, материала, пространства состояние освещённости. Отрыв цвета от формы снижает его ценность как средства эстетической выразительности. Предметность же цвета, то есть способность выражать свойства реального мира, не снижает, а повышает его эстетические возможности.

Поэтому, прежде чем начинать работу на холсте, нужно уметь выбрать точку осмотра данного изображения. Надо уметь выбрать горизонт, зайти слева или справа, ближе или дальше- найти такое местоположение, с которого натура будет видна наиболее выразительна. Выбрав точку осмотра, мы приступаем к композиционному цветовому решению. Решая задачу композиции, мы должны учесть, что бы голова в головном уборе не была крупной и мелкой в формате.

В одном случае она будет вываливаться с формата, в другом оно пропадёт.

Очень важно, чтобы само изображение головы было соразмерно формату.

Далее идёт поиск композиционно-цветовой, где решается вопрос колорита, т.е. гармонии цвета. Колорит - характер взаимосвязи всех цветовых элементов постановки (фон, головной убор, голова, одежда), его цветовой строй. Главное его достоинство-богатство и согласованность цветов, соответствующих самой постановке. Завершив эту работу, которая называется подготовительным этапом в работе над постановкой, мы приступаем в работе над холстом.

Начало работы должно очень точно соответствовать композиционному решению, т.е. вначале переносится композиция. После чего, мы переносим рисунок. Он может намечаться или углём или масляной краской. Желательно, что бы рисунок носил в себе общий характер, т.е. пропорции и общий характер головы в головном уборе. После чего мы приступаем к раскрытию колорита. На первом этапе желательно проводить раскрытие колорита без белил, что даёт возможность тёмные места в постановке сделать прозрачными и насыщенными. Переходя к корпусному письму, т.е. полупасте и пасте, мы должны учитывать тон и свет, где участвует локальный цвет предмета, т.е. цвет лица, фона, одежды, шляпы. Уточнив локальный цвет, можно приступить к моделировки формы в пространстве, постоянно следя за точностью характера. Очень важно при моделировке цветов и тоном не сбивать характер.

2. При моделировке головы цветом очень важны детали головы: глаз, нос, уши. При изображении глаз, например, следует лепить объём глазных яблок, век, зрачков и т.д.

Именно «лепить» так как глаз, веки тоже имеют свои объёмы, состоящие из плоскостей. Поэтому их надо воспринимать не как линии, а как формы состоящие из плоскостей. Начинающие живописцы, т.е. студенты, часто делают грубую ошибку: рисуя глаз, линией намечают брови, ресницы подчёркивают веки. Серьёзные ошибки многие студенты совершают и в проработке светотени, преувеличивая тональную силу рефлексов в теневой части головы. Это при увеличении светлоты рефлексов в теневой части головы обусловлено раздельным восприятием натуры. Поэтому следует постоянно помнить о необходимости в процессе работы периодически воспринимать натуру целостно. Обобщение работы, приведение изображение к единому целому, составляет заключительный этап работы.

3. Промоделировав объём цветом, мы переходим к обобщению. Чрезмерная иллюзия объёма, может привести к отсутствию образной стороны головы в головном уборе т.е. гармонии.

Гармония - связь, стройность, соразмерность деталей- целому, поэтому очень важно, обобщая работу, умело сочетать объём и цвет, локальный цвет предметов и их оттенки.

Сущность обучения заключается в том, чтобы привести работу в соответствии с общим зрительным впечатлением при целом восприятии натуры. На последующей стадии работы необходимо смотреть на натуру обобщённо, задавая себе вопрос: «Что прежде всего бросается в глаза и что более растворяется в тени или на заднем плане?» Таким цельным видением натуры проверяют изображение головы, после чего появляется необходимость что-то усилить, что-то ослабить, обобщить все подробности формы на теневой стороне подчинить тени, на освещённой стороне-свету.

На завершающей стадии, когда голова пролеплена, найдены её характер и движение, лицевая часть воспринимается как композиционный центр рисунка, а остальное ей подчинено, необходимо проделать окончательное обобщение.

Основное внимание надо обратить на голову, а шляпу, фон, одежду можно писать посвободнее.

Только хорошо владея рисунком формы головы, имея хорошо развитое чувство формы, конструкции. Студент сможет положить найденный цвет на нужное место на форме. Сможет сделать изображение собранным и цельным.

Успех в этом упражнении будет зависеть от того насколько глубоко поняли студенты суть и смысл профессиональной постановки зрения на цельное видение, в какой мере сознательно они передают цветотональные отношения и меняет форму отдельных деталей и головы в целом.

