ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА

В. А. Могилевцев

ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Санкт-Петербург

УДК 75, 7.021.42
ББК 85.14, 85.15
М 74

Могилевцев Владимир Александрович,

М 74 Основы живописи: Учеб. пособие / В. А. Могилевцев. — 2-е издание, стереотипное. — СПб.: Изд-во 4АРТ, 2023. — 96 с., ил. — (Изобразительная грамота, книга II)

Рецензии

Книга В. А. Могилевцева представляет интерес по ряду причин. В определенном смысле это учебное пособие полезно как для начинающих художников, так и для всех интересующихся искусством. Оно является результатом многолетнего опыта преподавания одной из важнейших дисциплин академической школы – изображения человека, демонстрируя верность традициям, которыми мы заслуженно гордимся. Ясность и наглядность являются очевидными достоинствами данного издания.

С. И. Михайловский,

ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, член-корреспондент РАХ

Считаю интересной и нужной книгу Владимира Могилевцева «Основы живописи». В популярной и доступной форме в ней говорится об особенностях, принципах, приемах создания произведений живописи. Большое значение В. А. Могилевцев придает изучению закономерностей жизни, вопросам методики преподавания специальных дисциплин. В книге хорошо подобран иллюстративный материал, много внимания уделяется постижению лучших образцов мирового и отечественного искусства, развиваются традиции русской реалистической школы живописи. Уверен, что книга «Основы живописи» будет востребована и принесет большую пользу в воспитании молодых художников.

В. С. Песиков,

профессор, заведующий кафедрой живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, действительный член РАХ

Подготовленное профессором Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, В. А. Могилевцевым, учебное пособие «Основы живописи» является логическим продолжением предыдущего проекта – «Основы рисунка», осуществленного тем же автором и отмеченного медалью Российской академии художеств. Данное пособие представляет интерес для всех, кто желает овладеть основами живописи, столь необходимыми в процессе совершенствования этого сложного явления культуры. Автор делится своим опытом преподавания, а также наблюдениями, позволяющими сделать некоторые выводы, ссылаясь при этом на богатый опыт наших предшественников – великих художников России и мира.

О. А. Еремеев,

профессор, заведующий кафедрой рисунка Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, действительный член РАХ

Книга В. А. Могилевцева – результат многолетней педагогической практики, то, о чем он написал выстраданно и обдуманно. Вызывает уважение его страстное желание помочь начинающим освоить азы в осмыслении изобразительной грамоты. Несомненно, эта книга принесет практическую помощь всем, кто ее изучит.

В. Ф. Руднев,

народный художник России, профессор кафедры живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Стать профессионалом в любой области невозможно без освоения азов грамоты. Это касается в полной мере мастеров живописи. Таким начальным и обязательным является предлагаемое учебное пособие В. А. Могилевцева «Основы живописи». Этим сочинением автор продолжает серию книг об основных законах работы художника, начатую им в книге «Основы рисунка». Безусловным достоинством как первого, так и второго издания, являются краткость и доходчивость изложения, строгая последовательность, выстроенность заданий, постоянное обращение к опыту мирового искусства. Смею утверждать, что данное пособие, как и предыдущее, полезно не только живописцам, но и графикам, мастерам дизайна, искусствоведам и даже художественным критикам.

Н. С. Кутейникова,

заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

ISBN-10: 5-90495-702-5
ISBN-13: 978-5-90495-702-5

Трилогия «Изобразительная грамота» удостоена золотой медали Российской академии художеств.

Одобрено кафедрой рисунка Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Рекомендовано Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись.

АВТОР БЛАГОДАРИТ
Николая Федотова и Лиану Солонкину за помощь в издании серии учебных пособий «Изобразительная грамота»

текст, иллюстрации: В. А. Могилевцев
оформление, верстка: Н. Ю. Федотов
главный редактор: Л. В. Солонкина
обложка – В. А. Могилевцев
репродукции – учебные работы студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Создано и напечатано в России

Все права охраняются.
Содержание этой книги не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения издательства 4АРТ, С-Петербург, Россия.

Издательством были предприняты все усилия для указания правильной атрибуции работ, представленных в публикации. Автор, редакция и издательство приносят извинения за возможные непреднамеренные упущения и сделают все от них зависящее, чтобы внести необходимые коррективы в последующие издания.

4ART

ООО «4АРТ»
17-я линия В. О., д. 4-6
Санкт-Петербург, Россия
www.4-art.org

© Издательство «4АРТ», 2012
© В. А. Могилевцев, 2012

О чем эта книга

В нашем институте студенты получают знания и практические навыки в живописи, выполняя учебные постановки. Постановка – это натюрморт или живая модель, поставленные в какой-либо цветовой ситуации, которая задается в основном драпировками. Постановки ставит преподаватель, с учетом учебной программы по живописи.

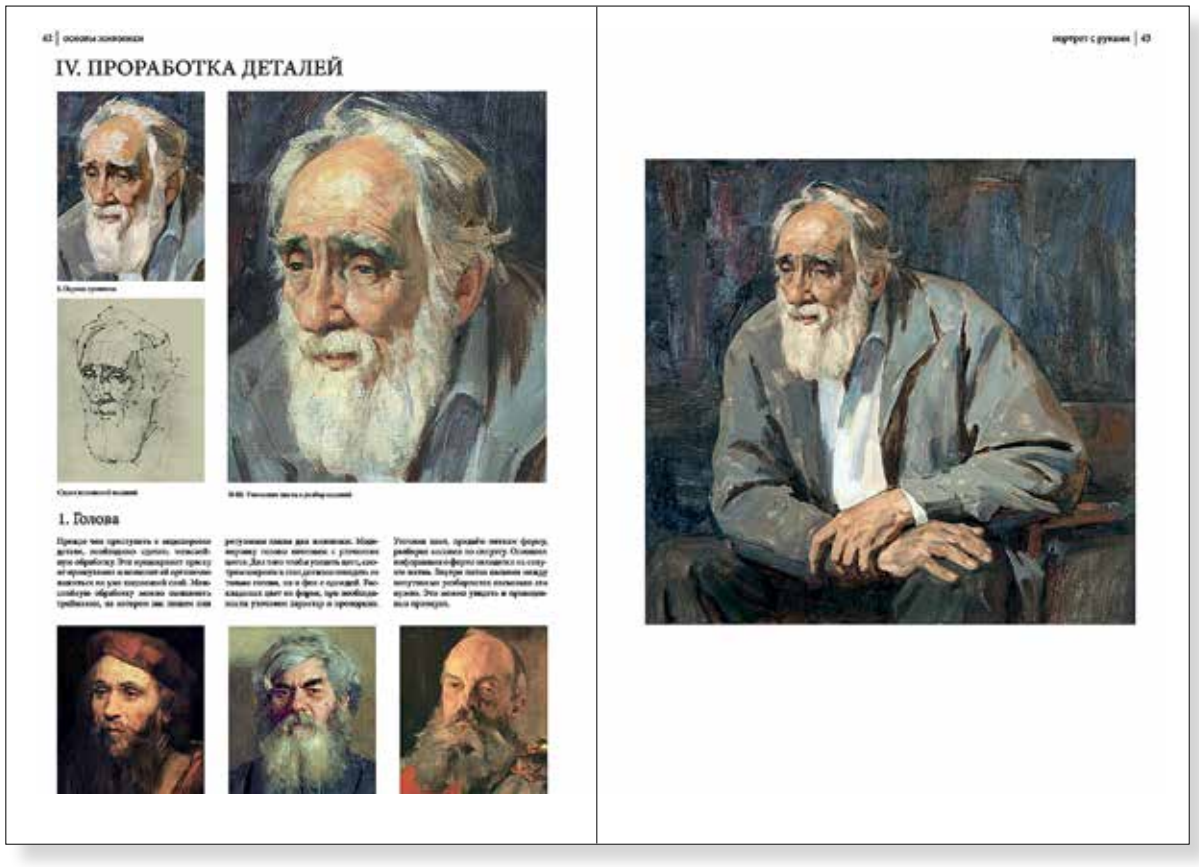
Программа предусматривает постепенное усложнение задач. Сначала пишут голову, затем – портрет с руками, после чего переходят к обнаженной фигуре.

Работая над постановкой, студент на своем холсте должен решить множество задач для того, чтобы получить хороший результат. Все задачи решить одновременно невозможно. Поэтому ведение работы делится на этапы. На каждом этапе последовательно решаются свои задачи. От того, как студент решит каждую задачу, зависит конечный результат.

Взяв за основу эту учебную систему, мы выполним несколько учебных заданий. Выполняя задания, попытаемся познакомить читателя с последовательностью ведения работы и основными понятиями в живописи: что такое цветовые отношения, теплохолодность, касания и т. д. Поговорим о материалах, которые используются в живописи.

Эта книга построена следующим образом. На развороте с правой стороны располагается поэтапное ведение учебного задания. С левой стороны расположены пояснения и примеры из классических произведений, где можно увидеть, как эти задачи решали выдающиеся мастера русской и мировой живописи.

Знания о живописи можно усвоить только через практические занятия. Эта книга полезна, если человек параллельно пишет. Во время работы возникают вопросы, ответы на которые можно почерпнуть из этого пособия.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОВА

Последовательность ведения работы 8
I. Замысел 9
Материалы....10
Эскиз....12
II. Рисунок кистью на холсте 14
Цветовые отношения в живописи 16
III. Цветовые отношения....18
Раскрытие холста....18
IV. Проработка деталей....20
1. Глаза 20
2. Нос....22
3. Рот и подбородок....24
4. Разбор касаний по границам пятен: лица, света и тени, волос....26
5. Шея и плечевой пояс....28
V. Завершающий этап....30

ПОРТРЕТ С РУКАМИ

Последовательность ведения работы 34
I. Замысел 35
Эскиз....36
II. Рисунок углем на холсте 38
III. Цветовые отношения....40
Раскрытие холста....40
IV. Проработка деталей....42
1. Голова....42
2. Руки....44
3. Одежда, фон 46
V. Завершающий этап....48

ФИГУРА

Последовательность ведения работы 52
I. Замысел 53
Эскиз....54
II. Рисунок углем на холсте 56
III. Цветовые отношения....58
Раскрытие холста....58
Моделирование формы в живописи....60
IV. Проработка деталей....62
1. Торс 62
2. Голова 64
3. Таз, рука 66
4. Колени....68
5. Стопы....70
6. Фон 72
V. Завершающий этап....72

КОПИРОВАНИЕ

Копирование при обучении в Академии художеств....76
Последовательность ведения работы 78
I. Выбор материалов....79
II. Рисунок углем на холсте 80
Протушевка коричневым тоном....82
III. Первая прописка цветом 84
IV. Проработка деталей....86
1. Голова....86
2. Руки....88
3. Одежда, фон 90
V. Завершающий этап....92
Заключение, список литературы, об авторе....94

ЖИВОПИСЬ

ГОЛОВА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

I. Замысел
Эскиз

II. Рисунок кистью на холсте

III. Цветовые отношения
Раскрытие холста

IV. Проработка деталей
1. Глаза
2. Нос
3. Рот и подбородок
4. Разбор касаний по границам пятен: лица, света и тени, волос
5. Шея и плечевой пояс

V. Завершающий этап
Обобщение, уточнение цветовых отношений, соподчинение деталей

Одна из задач школы – научить студентов последовательно вести работу, чтобы потом в своем творчестве они могли свободно выражать свои чувства и мысли.

I. ЗАМЫСЕЛ

Прежде чем приступить к работе над портретом, необходимо определить для себя, что вас поразило в этой постановке: цветовые сочетания пятен, характер, внутреннее состояние модели. Это впечатление необходимо держать в себе во время работы до ее окончания. Работая с чувством, вы невольно для себя будете видеть цельно. Это положительно скажется на рисунке и цветовых отношениях. Кроме того, ваши чувства «запишутся» при помощи красок в портрете и будут передаваться зрителю. Об этом свидетельствуют замечательные портреты, написанные Николаем Фешиным (1), Веласкесом (2), Гейнсборо (3).

1

2

3

Материалы

1

2

3

4

Холст

Холст для живописи используется, как правило, льняной (1). Он должен быть прочным и не слишком тонким. Очень часто учебные работы приходится снимать с подрамников и хранить в рулонах. На тонких холстах живопись часто ломается и осыпается. Синтетические холсты сильно растягиваются, что вредно для высохшей живописи при повторном натягивании на подрамник.

Грунт

Грунты, которые чаще всего применяются в живописи сегодня, можно разделить:

- *по составу* – клеевые (тянущие), эмульсионные (среднетянущие), масляные (нетянущие);
- *по фактуре* – крупнозернистые, среднезернистые, гладкие;
- *по цвету* – белые и цветные.

Грунт в живописи является не только основой для красочного слоя, он влияет на звучание красок. Белый грунт заставляет звучать краски в полную силу. Цветные грунты задают тон картине и гармонизируют цвета. На темных грунтах краски «проседают» (темный грунт просвечивает, и они становятся темнее). Приходится многократно повторять прописки. Художники используют этот эффект для совершенствования моделировки формы. Гладкий масляный грунт позволяет использовать лессировки, а также покрыть живопись лаком и создать глянцевую поверхность. Ощущение гладкой поверхности живописи возникает от гладкой поверхности грунта, а не от того, что художник тщательно разглаживает красочный слой.

Разные художники в зависимости от задач использовали разные грунты. Карл Брюллов использовал в основном гладкие масляные грунты золотистого цвета (2). Илья Репин любил не очень тянущие грунты белого цвета (3). В позднем творчестве он предпочитал холст с крупным зерном, который сегодня художники называют «репинским».

Николай Фешин использовал клеевые грунты (5), сильнотянущие, что позволяло создавать активные фактуры и светлую живопись. Иногда художники использовали тон негрунтованного холста, писали по проклейке. Например, как Валентин Серов в портрете С. Дягилева (4). Старые мастера использовали разные цветные грунты. Рембрандт и Велескес – серый, Эль Греко – красно-коричневый, Караваджо – темно-коричневый…

Для нашего этюда мы возьмем холст с эмульсионным грунтом белого цвета. В магазине можно купить готовый грунт или загрунтованный холст.

5

1

2

3

4

5

Краски

Сейчас в продаже имеется большое разнообразие красок отечественных и импортных. Все краски хорошие, но ими нужно умело пользоваться. Начинать их осваивать лучше, выбрав краски из натуральных пигментов (1). Они менее активные, чем созданные химическим путем; смешивая их, легче избежать грязи. Необходимо изучать возможности каждой краски. У старых мастеров была очень ограниченная палитра.

Кисти

Для нанесения масляной краски на холст обычно используются щетинные кисти (2). Они бывают круглые и плоские. Выбор художником того или иного вида кистей зависит от творческих задач и вкусовых пристрастий. Например, плоскими кистями удобно раскладывать цвет на форме (моделировать форму цветом). Круглыми кистями удобно делать мягкие касания. Много кистей брать не нужно – лишние только мешают. «Раскрывается» холст более широкими кистями. Для моделировки лица берутся кисти меньшего размера. Для фона могут использоваться даже флейцы. Для жестких касаний лучше использовать круглые колонковые кисти № 2.

Удобно использовать по две кисти каждого номера: одну – для теплых, другую – для холодных тонов. Это поможет сохранить теплохолодность и избежать грязи в работе. Две кисти удобно использовать при разборе касаний. После работы кисти необходимо тщательно мыть.

Разбавители

В процессе работы художнику приходится разбавлять краску. Основным разбавителем является льняное масло. Оно же служит связующим веществом для пигментов, из которых делают краски. Масло наносится на холст очень тонким слоем перед началом работы. В процессе работы, если краски подсохли, обязательно делается межслойная обработка. Это предохраняет работу от прожухания, соединяет красочные слои, дает возможность сделать мягкие касания. Межслойную обработку можно делать ретушным лаком (4), который продается в магазинах. Можно использовать «тройник»: 1 часть масла, 1 часть пинена, ¼ часть даммарного лака (3). Для споласкивания кистей можно использовать более дешевый разбавитель «№ 2» или скипидар.

Палитра

Палитры (5) могут быть разной формы и размеров. Размер палитры должен соотноситься с задачами, которые ставит художник. Желательно раскладывать краски на палитре в определенной последовательности. Художник привыкает к этому расположению и берет краски не глядя. На палитре располагаются обычно две масленки: одна – для скипидара, которым ополаскивают кисти, другая – для масла или тройника, на котором пишут. Палитра должна поддерживаться в надлежащей чистоте.

1

2

В эскизе (1) к портрету Вильгельма Битнера (2), издателя научно-популярного журнала «Вестник знаний», Илья Репин задумал передать внутреннее состояние портретируемого и атмосферу его кабинета.

Эскиз

Перед тем как приступить к работе на холсте, желательно сделать эскиз. В нем необходимо зафиксировать свой замысел и впечатление от модели. Эскиз без проработки деталей должен передавать впечатление готового произведения.

ПЛОХО
Крупное изображение

ПЛОХО
Мелкое изображение

ПЛОХО
При таком повороте голова
в центре не располагается

ХОРОШО

В эскизе решаются следующие задачи:

1. Композиция. Найти массы и силуэты цветовых пятен изображения.

2. Взять цветовые и тональные отношения.

3. Выбрать краски, подходящие к этой постановке.

4. Фактура. У каждого пятна должно быть свое наложение краски.

Эскиз желательно делать на том грунте, на котором будет писаться портрет. Иногда студенты берут проклеенный картон коричневого или серого цвета или белую бумагу, которая под маслом становится желтой. Краски на этих основах начинают работать по-другому.

Перед тем как начать делать эскиз, следует точно обозначить формат холста. Желательно по периметру формата оставлять запас холста. Это нужно для того, чтобы в конце работы, при необходимости, легко скорректировать композицию. Наша задача – выполнить учебную постановку «Голова с плечевым поясом». Размер холста, который мы будем использовать, 50-40 см. Нежелательно ограничиваться одним эскизом, лучше сделать несколько вариантов, попробовать разные краски.