

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Кафедра живопису

Звіт

З педагогічної практики

Студентки 3 курсу
напряму підготовки “Образотворче Мистецтво”
Спеціалізації “Станковий Живопис”
Шпоти Софії Ігорівни
Перевірила: викладачка
Нестерова Є. О.

Харків 2024

**Тематичний план педагогічної практики
Предмета “Декоративний натюрморт і стилізований
натюрморт”
на II семестр**

1. Вступна лекція про поняття “живопис”.

Задача: Ознайомлення з поняттям “Живопис” як дисципліна, надати базу знань.

Мета: Зацікавити слухачів, отримати базу знань, для подальшої роботи.

Етапи виконання:

а) Лекція (2 години)

2. Лекція на тему “Види живописних технік та стилів”.

Задача: Ознайомлення з техніками, і стилями зрозуміти різницю. Розібрати деяких художників які працювали у напрямку декоративного та стилізованого натюрморту.

Мета: Отримати теоретичні знання щодо технік і стилей живописного натюрморту, створити умови для навчального процесу.

Етапи виконання:

а) Лекція (2 години)

3. Завдання. 1 Розробка ескізу та виконання на форматі гризайльного натюрморту з натури.

Задача: Створення гризайльного натюрморту з натури за вибором (стилістичний чи декоративний)

Мета: отримати досвід використання принципів правильної техніки на практиці.

Матеріали: папір, олівець, олійні фарби, пензлики, мастихін, полотно 40*50см.

Етапи виконання:

А) Лекція.

Б) Композиційні і тонові пошуки натюрморту.

В) Виконання рисунку олівцем під живопис.

Г) Закладення великих тонових відношень.

Д) Завершення роботи.

4. Завдання 2. Практика складного натюрморту

Задача: Створення складного декоративного або стилістичного натюрморту.

Мета: Здобуття досвіду у опрацюванні власних ідей, поєднання цікавих форм та кольорів. Досвід роботи в групі.

Матеріали: папір, олівець, олійні фарби, пензлики, мастихін, полотно 40*50см.

Етапи виконання:

1. Лекція.
 2. Композиційні пошуки натюрморту.
 3. Виконання лінійного рисунку під живопис.
 4. Закладення великих тонових відношень.
 5. Завершення роботи.
- 5. Завдання 3. Розробка ескізу та виконання на форматі простого кольорового натюрморту.**

Задача: Створення простого кольорового натюрморту.

Мета: ознайомлення з використанням кольору для створення правильної композиції.

Матеріали: папір, олівець, олійні фарби, пензлики, мастихін, полотно 40*50см.

Етапи виконання:

1. Лекція.
2. Композиційні пошуки натюрморту.
3. Виконання рисунку олівцем під живопис.
4. Закладення великих тонових відношень.
5. Завершення роботи.

6. Завдання 4. Розробка ескізу та виконання на форматі складного кольорового натюрморту з декількох предметів.

Задача: Створення складного кольорового натюрморту з натури.

Мета: здобуття досвіду та розвиток впевненості у використанні універсальних принципів правильної композиції. Формування ґрунтовного розуміння створення композицій за допомогою світла та тіні, кольору, форми і перспективи.

Матеріали: папір, олівець, олійні фарби, пензлики, мастихін, полотно 40*50см.

Етапи виконання:

1. Лекція
2. Композиційні пошуки натюрморту.
3. Виконання лінійного рисунку під живопис.
4. Закладення великих тональних відношень.
5. Завершення работ

	Назва та зміст завдання	Кількість годин
	Вступна лекція про поняття “живопис”	3
	Лекція на тему “ Види живописних технік та стилів”	3
	Завдання 1. Розробка ескізу та виконання на	12

	форматі підмальовку натюрморту з натури.	
	Завдання 2. Практика складного натюрморту за гамою теплих і холодних тонів.	15
	Завдання 3. Розробка ескізу та подальше виконання на форматі простого кольорового натюрморту з декількох предметів.	12
	Завдання 4. Розробка ескізу та подальше виконання на форматі складного кольорового натюрморту з натури з декількох предметів.	15
	Загальна кількість годин	60

Лекція 1. Вступна лекція про поняття “живопис”

Поняття- живопис, дуже різноманітне та різнобарвне. Саме як і поняття- творчість, ми можемо вкласти у цей сенс власні думки і ідеї, почуття, бажання, відобрвження настрою.

Сьогодні я буду розповідати вам про те, що таке живопис як дисципліна та надам вам обсяг знань, який допоможе розуміти та розбиратися в цій темі.

Олійний живопис – це один із найдавніших та найпопулярніших видів живопису, який використовує масляні фарби, створені на основі олії. Цей вид мистецтва надає художнику широкі можливості для самовираження завдяки своїй м'якості, насиченості та глибокій кольоровій гамі. Цей вид живопису дозволяє створювати картини з різними текстурами та ефектами, роблячи кожен роботу унікальною та неповторною. Завдяки своїй довговічності та яскравості кольорів, масляні картини часто стають справжніми витворами мистецтва, які здатні надихнути та захопити увагу глядача [1, с. 29].

Олійний живопис має багату історію і був широко використаний багатьма великими художниками протягом століть. Він дозволяє передати на полотні широкий спектр текстур та відтінків, від м'якої лісіровки допастьозного мальовничого рельєфу. Також фарби можуть бути змішані та перекриватися, що створює нескінченні можливості для створення унікальних ефектів та насичених відтінків. Одна з основних переваг олійного живопису – її повільна висиханість, що дозволяє художнику працювати з фарбами тривалий час, коригуючи та покращуючи свою роботу.

Це робить олійний живопис ідеальним вибором для художників, які прагнуть досконалості та ретельного відпрацювання кожної деталі свого твору. Крім того, олійні фарби мають високу стійкість до світла та вологи,

що забезпечує довговічність та збереження картини протягом тривалого часу.

Він вимагає певних навичок та технічної майстерності, але водночас дозволяє художнику розвивати свою індивідуальність і творчий почерк. Використовуючи масляні фарби, художник може створювати витвори мистецтва, які викликать захоплення та захоплення у глядачів та залишатимуться в пам'яті на довгі роки.

Масляний живопис – це мистецтво, яке залишається актуальним і надихаючим навіть у сучасному світі, дозволяючи художникам виразити себе та свої ідеї через фарби, форми та кольори.

Я вважаю що отримання знань, є необхідним, для художніх напрямів. Тому кожен фахівець має приділяти досить багато уваги кожному, хто із зацікавленістю прийшов отримувати знання, заохочувати молодь робити те, що їм подобається, малювати від душі, при цьому головна мета вчителя, навчити це робити із розумінням та поняттям того, як правильно робити висновки зі своїх робіт, пригорнути увагу та розповісти, як улюблене діло зробити ще і фінансово забезпеченим для студентів, які б хотіли утворювати виставки та продавати свої картини.

Авжеж великі і видатні художники не були геніями з народження, які з малечку знали про всі закони побудови малюнку, та теорію кольору. Це дуже великий шлях, завдяки якому художник може вирішити сам для себе, як він буде поводити себе на полотні.

Важливо навчитись робити гарний малюнок, оцінювати перспективу та пропорції. Станковісту треба розуміти принцип роботи дизайнера та скульптора.

Так звана пластилінова ліпка форм- це вміння передати: об'єм, товщину, глибину предмета на простому холсті, використовуючи лише теорію фарб та настрою.

Ми бачимо настрої картини, можемо переживати та радіти як діти, навіть не взираючи на назву. Завдяки тому, як художник вміє передати настрої персонажа, атмосфери або героїв на полотні, ми автоматично можемо сприйняти характер картини. Дуже багато психологічних прийомів, які застосовуються художниками для досягнення мети. Ця мета- передати глядачу внутрішній і душевний стан, почуття і силу роботи.

Розповім про деякі так звані “Психологічні хитрощі художників” які варто застосовувати. Ще на етапі ескізу, ми робимо багато малюнків, міркуємо про те, що ми хочемо відобразити у майбутній картині. Важливу роль грає композиція (перспектива і положення речей, людей, тощо) та кольорова палітра. Якщо ми хочемо передати тривожний стан, ймовірніше ми зробимо персонажа у скупченні великих предметів, або зачиненим у незручному положенні з темною палітрою. Або насичені бордові відтінки, асоційовані у нас з кров'ю та пеклом. Сум на обличчі та тягар, у вигляді сірого безбарвного неба над головою, яке давить на стан героя і глядача.

Якщо ми навпаки вирішили зобразити настрій радісний, сонячний, мрійливий, ми діємо наступним чином: фарби яскравих чи світлих відтінків, композиція, де багато неба, простіру, спокою. Радість на обличчі, характерні пози тіла, асоціації, які приведуть глядача в розуміння не ворожої атмосфери.

Так, звісно тривогу та сум можна зобразити і в світлих кольорах. Це може бути пуста квартира, яка зробить уявище не спокійного міста, в'язниці, де персонаж зустріне свою смерть. А якщо домалювати у в'язниці вікно з миротворчим пейзажем, ми автоматично викликнемо надію, співчуття чи якісь теплі спогади, наприклад з безтурботного дитинства. Це вже зовсім інший настрій.

Затишний побут, такий як: смачна їжа на столі, дим, з димаря хатинки, тварини мирно пасуться на дворі, сонячне небо та діти, граючі до зорі. Ціль- викликати наприклад спогади про дитинство, яке багато хто з нас проводив у бабусі в селі.

Звісно робота з асоціаціями дуже обширна, кожен обирає на що йому опиратися та які речі використовувати для взаємодії з мальовничим світом. Також техніка живопису може вплинути на настрій робот, але все дуже індивідуально. Багато хто з художників обирає для себе ці фішки та стає впізнавальним.

Не відходячи від попередньої теми, поговоримо трошки про символи в живописі, які теж впливають на сприйняття характеру картини. Ми дуже звикли до примітивних образів та ролей, сюжетів, релігійних і філософських контекстів, давніх епох, старої та нової школи живопису. Кожен цей час просочений своєю характерною для епохи атмосферою.

Символи в живописі- це зашифровані повідомлення для дуже знаючих людей. Ця символіка не передбачає вочевидь ясні формули розв'язки прихованого задуму, навпаки, якщо ви не ознайомлені з абеткою символів, вам буде здаватись що деякі предмети у скупченні з іншими, наприклад в натюрморті, виглядають недоречно.

Коричневі відтінки- символ землі і плодородства, червоний- кров, чорний- скорбота, трагедія, а синій- чистота, небо та приближеність до Святого. Згасла свічка- ознака смерті, а палаюча- ознака прозріння та надії. Квітки троянди- любов, мак- сон та смерть, лілії та ірис- символ Богоматері (також жовта лілія- дружба). Череп- ознака смерті, але якщо він обгорнутий хлібним колоссям- це надія на воскресіння та подальше вічне життя. На гравюрах багатьох картин можна побачити: “Помятай про смерть”, “нічого вірніше смерті”, та “життя коротке, мистецтво довговічне”. Такі надписи є філософськими, які свідчать про те, що життя коротке, а смерть неминуча та всіх нас колись вона настигне. Риба- Ісус Христос, дуже давній символ. Голуб- мир, Павич- безсмертя, Сова- мудрість, або в деяких випадках чаклунство та нечиста магія, Ворон-

неминуча катастрофа, його часто зображають в сюжетних лініях про війну, полеглих воїнів, трагедію, бо він є предвістником біди.

У пост радянські часи, прихильниками яких були талановиті художники, вже не дуже підігнані під часові рамки. Тоді після того як з'явився пост модернізм та багато нових жанрів, ставало прийнятним зображати провокуючі теми, які бентежили наших предків.

Так званий Антирадянській живопис, який розуміли всі, бо світчив оприлюднення реальної інформації про терор та звірства більшовиків періоду революції, громадянської війни, колективізації та інших реальних проблем суспільства. Заздалегідь це трагедія, смерть, тяжка праця, геноцид, та масова культура, відображаючи всі реалії життя різних важких часів наших з вами пращурів. Частина цих картин була написана ще в Радянській Україні, таємно, “в стіл”, публіка побачила їх лише після падіння радянського режиму. Інша частина картин написана в 1990 роках і пізніше, коли цензура і Луб'янка вже не загрожували авторам. Якщо ми подивимось наприклад на Ніну Марченко, зі своїми витворами мистецтва (“Дорога скорботи”, “мати”, “останній шлях”). Картини просто переповнені скорбю, трагедією і неможливо проходити в спогадках про них, без відчуття суму, болю та співчуття на душі [2, с. 55].

Лекція 2. “Види живописних технік та стилів ”

Стилів та технік величезна кількість, пропоную розглянути деякі з них. Наш курс буде складатися з надання вам великого обсягу знань щодо всіх так званих доріжок та гілочок живопису, та певні завдання, підкріплюючі ваші знання практикою.

Станковий живопис, монументальний, декоративний, мініатюрний та театральний- це все види живопису. Розглянемо тепер стилі, що саме цікаве, їх дуже багато, і саме на практиці кожен з вас зрозуміє який стиль до вас лежить ближче.

Ось, найголовніші стилі живопису:

Абстракціонізм, авангардизм, ампір, анімалістичний жанр, бароко, банітас, відродження або ренесанс, гіперреалізм, фотореалізм, готика, графіка, імпресіонізм, іпічний жанр, історичний жанр, класицизм, романтизм, символізм, рококо, примітивізм, постімпресіонізм, постмодернізм, поп-арт, побутовий жанр, пастораль, ню, неопластицизм, неокласицизм, натюрморт, натуралізм, морський пейзаж (марина), модернізм, мінімалізм, модерн, маньєризм, кубізм, класицизм, історичний жанр, романтизм, символізм.

Це найголовніші стилі, всі по своєму чудові та цікаві. Думаю кожен з вас захоплюється деякими з цих стилів, також ми знаємо багатьох відомих художників, таких як:

Абстракціонізм: В. Кандинський, К. Малевич, Пабло Пікассо, Піт Модріан.

Україна також мала своїх видатних представників абстракціонізму, зокрема художників Михайла Бойчука, Олександра Архипенка та Івана Кавалерідзе. Українські художники продовжують активно розвивати абстракціонізм, створюючи вражаючі твори, які впливають на світову мистецьку сцену.

Бароко: Рубенс, Караваджіо, Ель Греко, Веласкес.

Часи відходження та ренісансу: Сандро Ботічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарроті, Тиціан.

Графіка: Альбрехт Дюрер, Хокусай, Гюстав Доре, Альфонс Муха і Алан Лі.

Класицизм: Карл Брюллов, Антоніо Каналетто, Нікола Пуссен.

Маньєризм: Арчимбольдо, Франческо Пармиджанино, Якопо Понтормо.

Модерн: Густав Клімт і Михайло Врубель та інші.

Ці художники пишуть у різних манерах та стилях, по різному сприйняють світ, використовують різні палітри фарб, але є дещо, що їх об'єднує. Майже всі з них вчилися у художній школі, або у художників, здобували знання у академіях або через літературу. Вони пройшли через шлях, який я вважаю невід'ємливою частиною нас з вами, як людей які прийшли ставати на шлях творців.

Щодо технік; в живописі ми розглянемо під всіма кутами стилістичну техніку та абстракційну техніку у натюрморті.

Натюрморт- це картина предметів у скупченні та поєднанні за колоритом або мотивом. В галузі натюрморту ми побачимо: посуд, техніку, їжу, тварин, одяг, навіть меблі. Тематика та палітра може бути будь якою, академічний натюрморт перших курсів поєднує в собі грубі фігури, чіткої форми, класичні та прості предмети побуту, фрукти, овочі та тканини не складних кольорів, які слугують дропинами. Це звичайний академічний натюрморт, щодо декоративних натюрмортів, вже зовсім змінюється картина в цілому. Ми вже не побачимо чіткого малюнку, ліпки складних форм, прагнення до реального натюрморту з натури, контрастних світових рефлексів та плавних тіней. Характерністю для абстракційних натюрмортів є спрощення форм, нестандартні поєднання кольорів та візерунків, дуже яскраві контрастні відтінки, хаотичні предмети, які можуть бути у вигляді геометричних фігур та елементів.

Піджанр такий як декоративний натюрморт, виник на рубежі 19-х і 20-х століть, коли нове покоління майстрів почало активно експериментувати із кольором та формою. Прагнення порвати з канонами академізму надихнуло митців на активне використання нетрадиційних колористичних ефектів та прийомів створення візуальних ілюзій, жвавості за допомогою композиційних ритмів та мозаїк колористичних плям. Поява перших декоративних натюрмортів пов'язані з розвитком таких напрямів, як кубізм і фовізм. Фовісти навчилися творити приголомшливі образи

людей, пейзажів, фруктів і ваз за допомогою контрастів кольорів між хроматичними площинами, а кубісти загострили увагу глядача на прихованих у них геометричних формах.

Пізніше художники почали також експериментувати з фактурою, домагаючись приголомшливої виразності стилізованих предметів. Існувала ще одна причина, що спонукала художників відходити від суворих канонів класичного натюрморту. Справа в тому, що майстри втомилися від нагромадженості композицій, напівтонів та інших прийомів посилення реалістичності зображень. Прості кольори та форми допомагали висловити сутність дійсності, уявити погляду світ у його безпосередності. Ідея відмовитися від складних форм виразності заради очищення сутності художніх образів від усього наносного пізніше було у всій повноті реалізовано концептуалізм [10].

Техніка декоративного живопису дуже пов'язана з стилістичним. Митець приходиться до власного стилю як правило коли відчуває що йому подобається те що він робить. Ймовірно його впізнають через картини, якщо це відома особа, саме унікальний стиль художника й свідчить про те, що він заволодів достатньою кількістю знань в галузі своєї творчої професії, та робить своє діло насправді привабливим, або навпаки відштовхуючим, але впізнавальним, та прагне поділитися якщо не з світом, то з скетчбуком своїми думками та ідеями. Щодо стилізації, художникуне обов'язково треба проходити шлях, з академізму, до копій картин часів бароко. Взагалі я вважаю це непотрібним. Багато з талановитих митців не мали прагнення до академізму та теорій, але якщо стиль поки ще не закріпився, варто ознайомитись з різними напрямками мистецтва. Навідь у багатьох з вас є власний стиль чи приблизне розуміння що до вас ближче, а що ні. З вибором стилістики малюнку чи музики, або скульптури, ми проходимо так звану фільтрацію вже існуючих витворів мистецтва, можливо поєднуємо спогади, мрії, тощо.

Шлях який пройшов декоративний стиль, насправді брав ще з давнини, наприклад і з часів Давньої Греції, Африки, а також неможливо не помітити схожі мотиви у стилях імпресіонізму, неопластизму, модерну, модернізму, кубізму, абстракціонізму та авангардизму. Зараз взагалом майже всі вважають цей стиль доволі новим винохідцем нашого часу. І я з цим згідна, бо водночас художники та інші митці кінця 19- початку 20-х сторіч вирішили знайти альтернативу застарілим канонам мистецтва. Це був переломний момент також і в живописі, який грав велику роль у житті суспільства та вплинув на багатьох людей.

Не всі сприяли цей винохід з позитивної точки зору, бо були і дуже провокуючі ідеї, неочікувані та незвичні для людського ока. Кіношники стали знімати авангард, який більш походив на психоделічні кадри не маючи рацію та зв'язок між собою, як здавалося на перший погляд. Художники почали малювати не те, що хотіли бачити люди, а те, що

ставало часткою їх власного розуміння, хотіли показати що світ та творчість не прихована картинка з добрим сюжетом, а навпаки відкривали зору людському справжні проблеми, акції, протести, ідеї, почали змінюватись конони звичного уявлення про мистецтво. Саме тепер ми отримали задачу від мистецтва, вимогу осмислення від авторів, які зустрічались нам не так часто в живописі минулих часів. Зашифровані символи, про які ми говорили на попередній лекції, авжеж потребували і становили перед нами задачу мислення, задачу знайти та розшифрувати приховану таємницю, яку заклав художник. Але якщо ви ознайомлені з символікою на полотні, це не стане для вас важкою задачею, що не скажеш про нове мистецтво, де треба домислювати. Професіонали дуже ясно та чітко могли впізнати трагедію у квітці чи передвісник накликаної біди у тваринці. Тепер діла трошки змінили корегурацію, і нам треба замислюватись про те, що саме відчував митець коли створивав цей витвір мистецтва. Навідь деякі художники повідомляють нам про те, яка пісня грала, та яка погода стояла за вікном в них під час написання картини, для того, щоб глядач відчув ці емоції власноруч. Саме первінцями такої творчості у живописі можна назвати таких представників, як: Пікассо, Гріс, Дюшан, Піт Мондриан, Барт ван дер Лек, Тео Дусбург, також Малевич, Михайло Бойчук, Олександр Архипенко та Іван Кавалерідзе, Анрі Матіс

Доречі Матіс був спадкоємцем Гогена, як він сам про це говорив, а також на нього дуже вплинуло африканське мистецтво, а саме скульптура.

Дуже впізнавальними роботами художників які працюють у власному стилі, є: Іван Марчук, Катерина Примаченко, Євгенія Гапчинська, Олександр Багомазов. З них є і дуже цікаві натюрмортні рішення.

Підсумки

Треба розуміти складність роботи з живописом і олією, яка є дуже легкою для поняття та зору глядачів, але для самостійного пізнання світу творчості, треба зосередитись на тонких моментах. У роботі не ви не просто малюєте, ви відчуваєте глибину, світло, темряву, настрій, обмірковуєте композиційні моменти, тишу спокій, втрату чи зраду. Малюючи можна передати будь що, завдяки вмінню міркувати та розмовляти зі своїми внутрішніми ідеями. На початку робите багато чорнеток та маєте купу зіпсованих матеріалів, вигорання та сress, але ми повинні помятати про те, що прийшли сюди отримувати ці дрогоцінні знання та розвиватися в галузі мистецтва і улюбленого діла. Для художника важлива практика, підкріплення знань, а також відпрацювання власних бажань на папірі. Кожна ідея може стати покликком до нової, а взагалом утворити між собою дуже цікаві сюжети. У майбутньому може стати дипломною роботою, все що було колись на чорнетці.

Головне не забувати що творчій людині треба натхнення, бо саме натхнення для нас- це так зване топливо. Без нього ми раби, я не підтримую насилля у творчості, ми всі прийшли сюди для отримання цього топлива. Завдяки йому наша творчість не стоїть на місці, та розвивається, з являються нові думки про майбутні композиційні рішення та образи картин. У ваших руках тримається сила яка допоможе пізнавати творчості та живопису, це дуже цікава галузь з безкінечною кількістю нових відкриттів та знань. Я думаю що людство і зараз робить неймовірні творчі речі, та суспільство завжди буде радіти від нових інновацій художників. Це так звана терапія в суспільство, адже ми знаємо як важко подолати силою лінь чи відверту втрату натхнення, тому люди вигадують все нові речі щоб здивувати один одного та надихнути.

Приходячи в музей, академічну аудиторію, галерею, чи до когось в квартиру, де ми бачимо творчій процес, картини, скульптури, потік натхнення так і льється, тому закликаю більше займатися розвитком майбутніх ідей та відкривати кругозір для власних інтересів. Не боятися ризикувати, творчість не має кордонів, якщо вони ще й не виходять за кордони суспільства, я маю на увазі не відпугуючи безцензурністю та вседозволеністю, але я думаю що людство вже нічим не здивувати, картини зараз бувають досить різноманітні. Око вже звикло бачити і провокуючі теми, і агресивні, відверті і навідь, люди зрозуміють, важливо те, під яким соусом подати тему, якою фарбою обгорнути та яку символіку задіяти.

Завдання 1. Розробка ескізу та виконання на форматі підмальовком натюрморту з натури.

Підмальовок- перший чи другий етап виконання роботи (перенесення малюнку) Якщо був зроблений малюнок олівцем чи вуглем, його треба зафіксувати лаком для волосся, щоб ескіз не потік та не зіпсував малюнок. Якщо пешим етапом все ж у вас підмальовок, можна робити без ескізу. Залежить від типу роботи та складності виконання. Цей етап треба робити зарисовкою власних форм полотна, не залишаючи білих просторів. В залежності від кольору, ми робимо або протилежні кольори за спектром, або коричневі чи сині відтінки, які є універсальними. Тонким пензлем робимо малюнок фарбою з великою кількістю розчину для напівпрозорого ефекту. Таким чином ми отримуємо підмальовок майбутньої картини [3, с. 230].

Етапи роботи:

1. Постанова

Розробка ескізів на папері з метою знайдення бажаної композиції на основі запропонованих кольорових предметів, використовуючи інформацію щодо загальних правил композиції з попередніх лекцій.

2.Композиційні пошуки натюрморту

Етап розбору композиції на форматі, пошук гармонійного положення предметів, ракурсу.

3. Підмальовок чи малюнок олівцем або вуглем. Відточування форми предмета не відходячи від правил рисунку.

4. Закладення великих тональних відношень олійними фарбами

5. Узагальнення форм, деталізація, додання певних текстур чи візерунків, відблисків світла

6. Завершення роботи.

Завдання 2. Практика нескладного натюрморту.

Натюрморт теплого чи холодного спектру. Ускладнене завдання з посиленням на виконання робіт за обраною гамою, а також декоративне спрощення фігур. Теплий чи холодний кольоровий баланс та пошуки правильно підібраних предметів, їх контрастів, текстур та форм.

Етапи виконання:

1. Постанова натюрморту

Розробка ескізів на папері з метою знайдення бажаної композиції на основі запропонованих кольорових предметів, використовуючи інформацію щодо загальних правил композиції з попередніх лекцій.

2. Композиційні пошуки натюрморту

Етап розбору композиції на форматі, пошук гармонійного положення предметів, ракурсу.

3. Підмальовок чи малюнок олівцем або вуглем. Відточування форми предмета не відходячи від правил рисунку.

4. Закладення великих тональних відношень олійними фарбами

5. Узагальнення форм, деталізація, додання певних текстур чи візерунків, відблисків світла

6. Завершення роботи

Завдання 3. Розробка ескізу та виконання на форматі простого кольорового натюрморту з декількох предметів.

Простий кольоровий натюрморт з предметів побуту, бажанно від 3 предметів

Етапи виконання:

1. Композиційні пошуки натюрморту.

Розробка ескізів на папері з метою знайдення бажаної композиції на основі запропонованих кольорових предметів, використовуючи інформацію щодо загальних правил композиції з попередніх лекцій.

2. Постановка натюрморту.

Постановка натюрморту та пошук ракурсу відповідно до обраного композиційного ескізу.

3. Підмальовок чи малюнок олівцем або вуглем. Відточування форми предмета не відходячи від правил рисунку.

4. Закладення великих тональних відношень олійними фарбами

5. Узагальнення форм, деталізація, додання певних текстур чи візерунків, відблисків світла

6. Завершення роботи.

Завдання 4. Розробка ескізу та подальше виконання на форматі складного кольорового натюрморту.

У складному кольоровому натюрморті використовується більша кількість предметів. Кольори ускладнюються, можуть використовуватись складні контрастні, або нюансні пари.

Етапи виконання:

1.Композиційні пошуки натюрморту.

Розробка ескізів на папері з метою знайдення бажаної композиції на основі запропонованих кольорових предметів, використовуючи принципи побудови композиції з попередніх лекцій.

2.Постановка натюрморту.

Постановка натюрморту та пошук ракурсу відповідно до обраного композиційного ескізу.

3. Підмальовок чи малюнок олівцем або вуглем. Відточування форми предмета не відходячи від правил рисунку.

4. Закладення великих тональних відношень олійними фарбами

5. Узагальнення форм, деталізація, додання певних текстур чи візерунків, відблисків світла

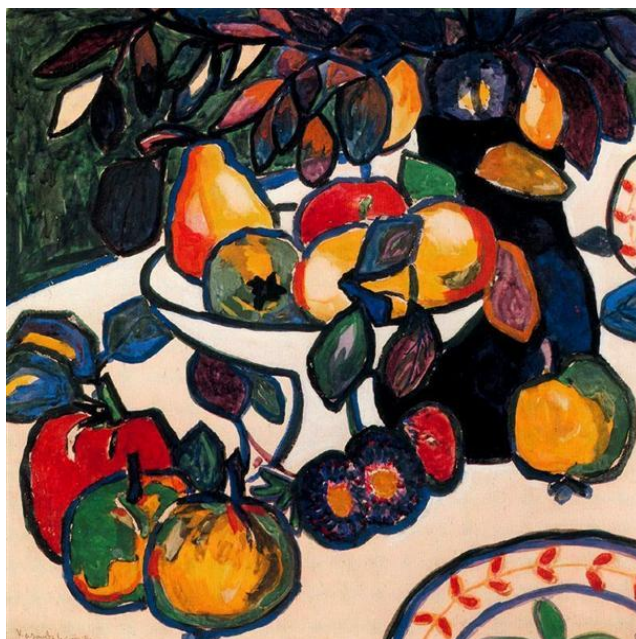
6. Завершення роботи.

Альбом ілюстрацій

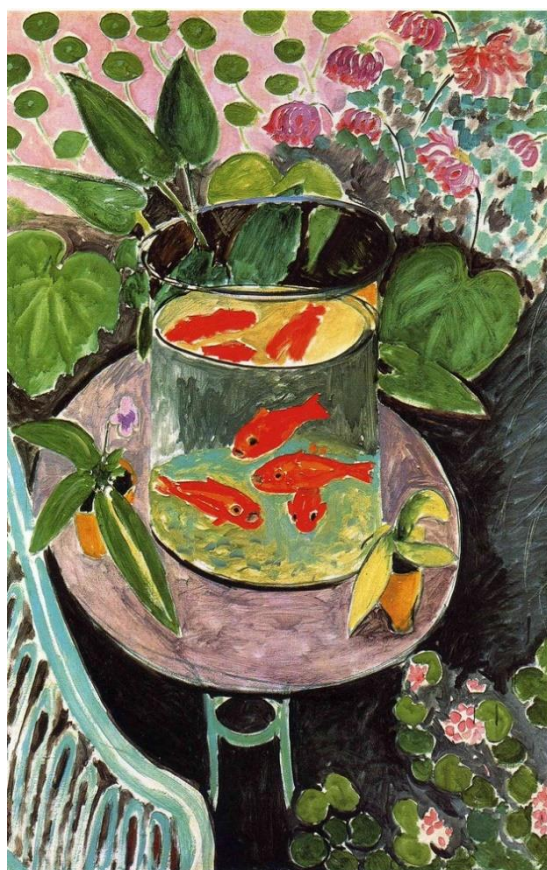
"Натюрморт: ваза з ірисами", Вінсент ван Гог (1889)

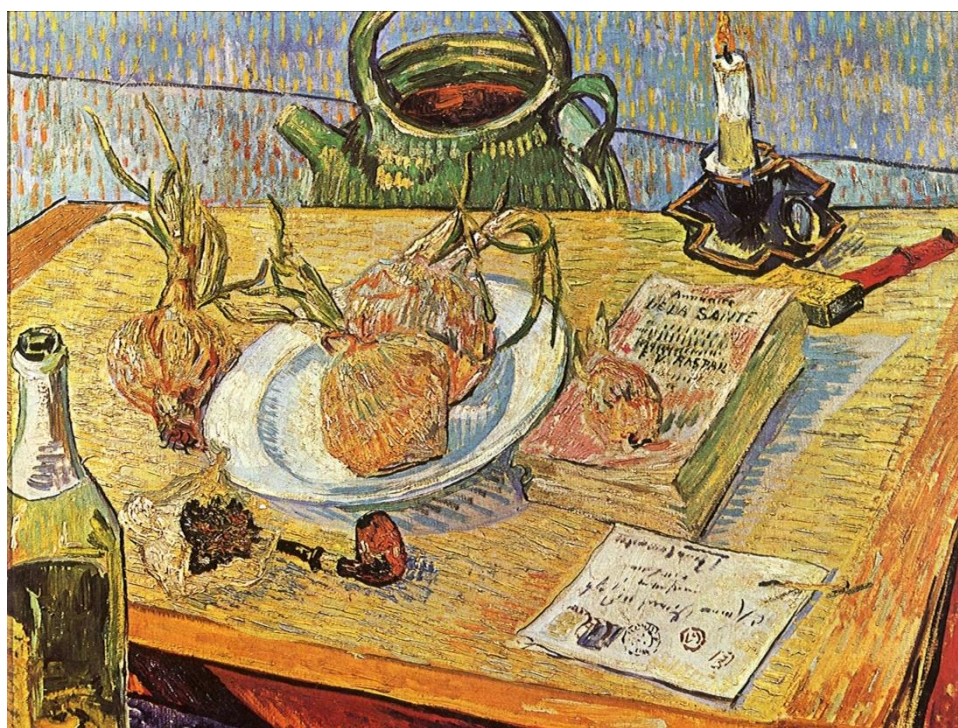
"Натюрморт" Казимір Малевич (1911)

“Червоні рибки”, Анрі Матіс (1912)

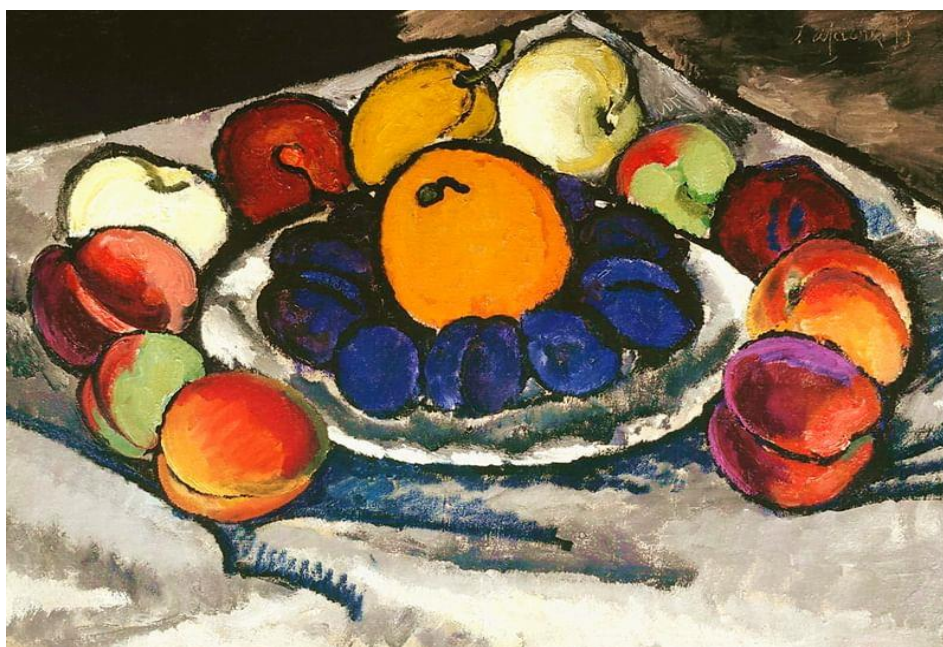
Вінсент ван Гог, “Натюрморт з тарілкою та цибулинами” 1889

Петро Кончаловський, Натюрморт “Підніс та зелена картонка”

Ілля Машков, "Сині сливи (Фрукти на блюді)"

“Натюрморт з папугами”, Поль Гоген 1902

“Натюрморт з квітами та лимонами”, Пабло Пікассо (1941)

Список використаних джерел:

1. Жердзицький В. Живопис: Техніка і технологія: Навч. посібник. Харків: ХДАДМ, 2006. 332 с.
2. Марчак В. Про малярство: навч. посіб. Львів: ФОП Стебеляк О. М., 2018. 264 с.
3. Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції: геометричні аспекти: навч. пос. Київ: Каравелла, 2018. 304с.
4. Прищенко С. В. Кольорознавство: навч. пос. / за ред. проф. Є. А. Антоновича. Київ: Альтерпрес, 2010. 354 с.
5. Прокопович Т. А., Каленюк О. М., Вахрамеева Г. І. Основи кольорознавства та декоративно-прикладного мистецтва: навч. пос. Луцьк: Поліграф. центр Друк Формат, ФПО Покора І. О., 2019. 91 с. .
6. Пічкур М. О. Теорія і практика композиції: навч. пос. М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Київ: Ліра-К, 2022. 348 с.
7. Сапатова М. І. Система образотворчих засобів розкриття художнього образу у натюрморті: магіст. робота. Кривий Ріг: 2018. 161 с.
8. Федюк Є. О. Натюрморти 1960 – 1970-х років з фондів Харківського художньо-промислового інституту (ХХІІІ). *Восьмі Платонівські читання*: Тези доп. Міжнар. наук.конф. Київ, Міністерство культури України, НАОМА, 2020. С. 160 – 161.
10. Schmid R. Alla Prima II. 2016. 193 p. [Електронний ресурс]. <https://www.richardschmid.com/Alla-Prima-II-By-Richard-Schmid-p/skuap.htm>