

ГОУ ДО ТО "Центр дополнительного образования детей"

Выпускная итоговая работа

(творческий проект)

на тему:

«Смешанная техника. «Образы времен года»

Выполнила: учащаяся детского
объединения "Изостудия "Цвета
радуги"

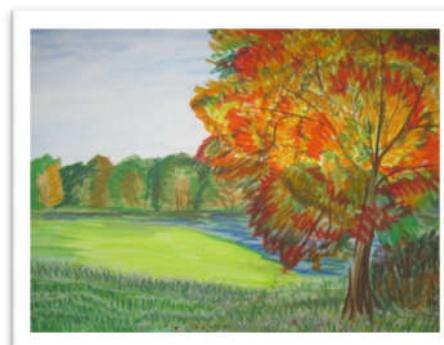
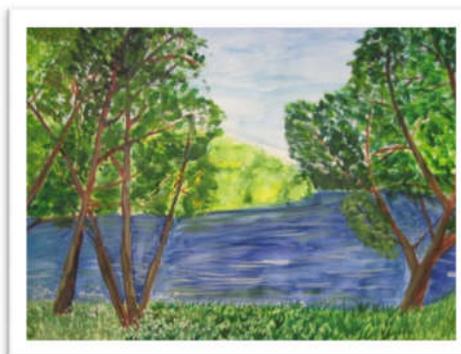
Федотова Ксения Валерьевна

14 лет

Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2018 г.

Итоговая выпускная работа (творческий проект) "Смешенная техника. "Образы времен года" выполнена на четырех листах формата А2.

Цель проекта: написать четыре времени года в смешенных техниках.

Задачи:

- углубить знания об истории развития смешанной техники, его особенностях исполнения;
- продемонстрировать мастерство выполнения работ в техниках: гуашь и акварель; акварель и гелевая ручка; акварель и пастель (сухая и масляная).
- исследовать творчество художников-графистов с 15-21 век.

Искусство не знает жестких границ и не терпит косности. Искусство непрерывно развивается, расширяет свои возможности. Техника письма совершенствуются, появляются новые приемы и живописные материалы. Существует более 20 различных живописных техник и совсем неисчислимо количество материалов. Самые известные из них – масло, гуашь, акварель, тушь, пастель, акрил и многие другие. Каждый из них предполагает разные способы нанесения, разную основу. Это дает живописцу безграничный арсенал художественных средств. Но самое удивительное в работе художника – возможность экспериментировать, совмещать различные техники.

Смешанная техника – это написание одной картины с использованием нескольких разных техник и материалов. Иногда это позволяет создать на холсте эффекты, недоступные при применении какой-то одной отдельной техники. А иногда только в такой смешанной технике и можно создать желаемое произведение. Смешанная техника в графике знает случаи разных вариантов сочетания или всех одновременно — пастели (сухой и твёрдой, масляной), акварели, гуаши, темперы, акриловых красок, приёмов коллажа (бумаги, тканей, фольги и других материалов).

Еще Леонардо да Винчи отметил: всё, что способно оставить за собой след или отпечаток, может стать живописью, она создается природой, окружающим миром, временем и человеком. Именно на это принцип опираются художники, работающие в смешанной технике.

Живописная работа может быть выполнена на любой основе: на бумаге или камне, на шёлке или штукатурке, на холсте или металле – и в каждом варианте могут быть тысячи новых вариантов. Свободу художника-живописца ограничивают только способности и предпочтения.

Ну и конечно, художника ограничивает чувство красоты и гармонии. Поэтому обычно в комбинированной технике сочетают сходные по фактуре и свойствам материалы и определенное количество методик нанесения изображения. Но всегда смешанная техника – это эксперимент, смелый художественный ход. В отличие от академической школы рисунка, которая существует в строгих рамках, она четко разделяет жанры и технологии в изобразительном искусстве.

Как наиболее свободная из всех видов живописи, смешанная техника не имеет четких правил и установок, какие материалы использовать, как их применять и в какой последовательности. На практике каждый художник – Великий Комбинатор и он разрабатывает свою собственную методику. Таким образом, каждая картина в смешанной технике – это результат поиска этой техники. И подписываются такие работы особо: указывается смешанная техника и отдельно материалы, приемы, основа. Смешанная техника – не новый жанр в искусстве, художники всегда экспериментировали с разными живописными приемами. Большой популярностью комбинирование пользовалось у флорентийских художников Возрождения: Филиппино Липпи, Мариотто Альбертинелли и другие.

Филиппино Липпи (Filippino Lippi), 1457-1504 гг. Итальянский живописец эпохи Возрождения. Мастер флорентийской школы.

Значение Липпи в истории искусства состоит в том, что он после Мазаччо ещё решительнее и сильнее направил возродившуюся итальянскую живопись на путь натурализма. В его фигурах так много искренности, увлечения жизнью, гуманности и тонкого понимания красоты,

что они производят неотразимое впечатление, хотя порой прямо противоречат требованиям церковной живописи. Его мадонны — очаровательные невинные девушки или нежно любящие молодые матери; его младенцы-Христы и ангелы — прелестные реальные дети, пышущие здоровьем и весельем. Достоинство его живописи возвышается

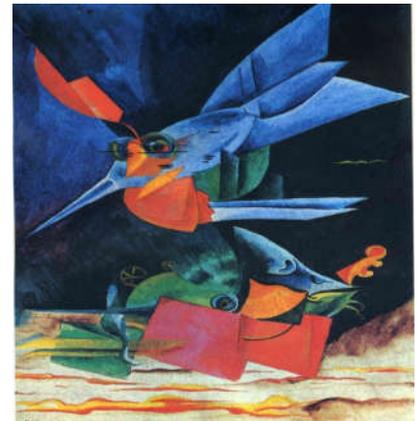

сильным, блестящим, жизненным колоритом и веселым пейзажем или нарядными архитектурными мотивами, составляющими обстановку сцены. Особенно стоит выделить картину «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», написанную художником уже в зрелом возрасте. Фактически это семейный портрет: для образа Мадонны ему позировала его жена, для младенца и ангела, которого мы видим на переднем плане, — его дети. Обращает на себя внимание и то, что волосы Мадонны у самого пробора выщипаны — как предписывала флорентийская мода того времени.

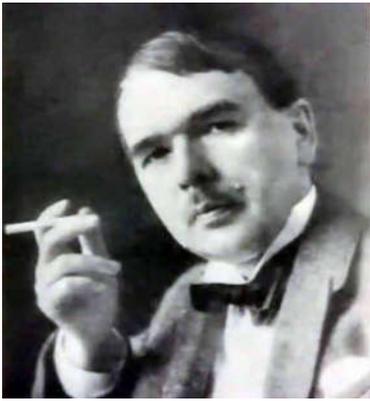
Мариотто Альбертинелли (итал. Mariotto Albertinelli di Biagio di Bindo; 13 октября 1474 – 5 ноября 1515) –

итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы. Ему пришло в голову, что живописные работы, в которых нет рельефа и силы, а в то же время и нежности, ничего не стоят. А так как он понимал, что они не будут выделяться на плоскости без теней, если они будут очень темными, то будут непроницаемы, а если они будут нежными, то в них не будет силы, он мечтал сочетать в них нежность с особым приемом, какой, как ему казалось, искусство до сих пор еще не умело применять так, как ему этого хотелось. Живописная манера Альбертинелли отличается тщательной прорисовкой переднего плана и объёмностью изображения. Художник использует все основные приёмы, как темперной, так и масляной живописи, добиваясь наибольшей выразительности. Его лучшая работа "Посещение" хранится в галерее Уффици во Флоренции.

Макс Эрнст (нем. Max Ernst; 2 апреля 1891) — немецкий и французский художник, значимая фигура в мировом авангарде XX века. Макс Эрнст рано начал рисовать, получив первые уроки от отца. Смешивая разные художественные техники в монтажах, акварелях и даже рисунках. В 1952 был принят в шутовской «Коллеж патафизики». В 1975 большая ретроспективная выставка Эрнста была развернута в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Национальной галерее Гран-Пале в Париже.

В России смешанная техника широко применялась авангардистами в начале прошлого столетия. Художники этого направления ощущали себя эстетическими маргиналами. Они стремились выйти за грани жанров и видов искусства. Авангардисты сочетали изобразительное искусство, поэзию и музыку, сочетали живопись и графику. Смешанная техника живописи привлекала художников неограниченным диапазоном выразительных средств. К тому же это был способ противопоставить себя официальной, академической школе живописи.

Среди представителей русской живописи, творивших в смешанной технике можно назвать - **Судейкин, Сергей Юрьевич** (Георгиевич) (1882, Санкт-Петербург — 1946, Найак, штат Нью-Йорк, США) — русский художник — живописец, график, художник театра. Начало карьеры Сергея Судейкина, как театрального художника связано с московским театром

«Эрмитаж». Отдельные участки его картин написаны в разной фактуре – блестящим маслом, матовой темперой, воздушной пастелью и плотной гуашью – это дает ощущение глубины пространства. Работы художника находятся во многих известных российских и зарубежных музеях, таких как: Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева, Бруклинский музей в Нью-Йорке и других.

Другой представитель авангарда – **Алекса́ндр Яковлевич Голови́н** (17 февраля [1 марта] 1863, Москва — 17 апреля 1930, Детское Село) — русский советский художник, сценограф, декоратор, народный артист Республики (1928), действительный член Академии художеств (1912). Активный член объединения «Мир искусства», дизайнер интерьеров, мебели, совместно с К. А. Коровиным (они были дружны), принимал участие в оформлении русского павильона на Всемирной выставке в Париже 1900 года и гостиницы «Метрополь» в Москве (майоликовый фриз) в 1900-03 годах. С 1912 года — действительный член Академии художеств. С 1928 года — народный артист Республики.

Работал обычно темперой и пастелью. Яркие матовые клеевые краски, которые особенно выгодно проявляют себя в огнях софитов. Он часто прибегал к декоративной манере письма, использовал графические материалы: уголь и гуашь. Он сочетал заливку клеевой краской и пастель. Художник втирает пастель в краску, пока она не высохла. При этом плотные цветовые пятна в его картинах сочетаются с незаписанным грунтом – так художник работал с основой.

Создавал колоритные пейзажи и натюрморты, а также портреты, часть из которых можно назвать художественными документами, в других присутствует и модерн, и начало импрессионизма. В Третьяковской галерее

хранится автопортрет (1912), согласно почтовой открытке издательства Аврора.

Смешанная техника подразумевает и применение нетрадиционных методов нанесения краски. Так творит современный художник-символист **Высоцкий**

Олег Николаевич. Родился в 1956 г. на Украине. Он художник – космист. За последние годы прошло уже свыше 100 выставок (Эстония, Россия, Германия, Литва, Белоруссия, Украина). Работает в оригинальной живописной технике: он распыляет краску аэрографом, нанося множество слоев. Микроскопические капли краски распыляются под разными углами, благодаря чему картина меняется под разными ракурсами и освещением. Это создает необычный эффект – мир на картине очень

динамичен, он находится на грани реальности, сна и мечты. Он также использует разные материалы: масло, акварель, гуашь, темпера и акрил. В последнее время в городах России прошли выставки «Дыхание Космоса» и «Музыка Сфер», «Голос Безмолвия», «Метаморфозы». Картины Олега Высоцкого находятся в Музее им. Н. К. Рериха в Москве, Музее истории космонавтики в Калуге, Тульском областном художественном музее и др.

Художники прибегают к смешанной технике по разным причинам: для увеличения скорости работы или для создания необычных эффектов. В любом случае, художники всегда будут смешивать – краски, жанры, виды искусства. Ведь это и есть творчество.

С последней четверти XX века и в XXI веке получило широкое распространение использование самых разных методов, и в различных контекстах, большого спектра технологий системотехник. От использования прикладных компьютерных программ до эксплуатации разнообразного мультимедийного оборудования. Используется для создания эскизов, обработки изображений и т. д.

Существует много смешанных техник.

Акварель + гуашь. Самая известная и старая смешанная техника живописи – это одновременное применение акварели и гуаши. Оба эти типа красок являются водорастворимыми, но при этом гуашь плотна и насыщена, а акварель более эфемерна

Масло + акрил. Другое известное направление – писать маслом и акрилом. Здесь акрил используется в основном для быстрого создания подмалевка, поскольку он быстро сохнет. Поэтому маслом и акрилом рисует обычно на пленэрах, где нужно быстро ловить состояние погоды. Но есть у

такой техники и нюансы. Например, если акрил не просох достаточно, он будет вытягивать масло из верхнего слоя, и сами масляные краски пожухнут. Это кстати, можно использовать и как один из эффектов.

Акварель + тушь. Часто используется в графике. Акварель играет роль заливки плоскостей, а тушь часто используется локально-черная для усиления четкости и контраста, так как черная акварель не обладает такой густотой. Очень интересный эффект дает акварель по-сырому, на которую после высыхания добавлен контурный рисунок тушью. Получается впечатление светящегося изнутри витража.

Акварель + пастель. Конечно, их нельзя смешивать. Акварель в этом случае играет роль ровной цветовой "подкладки" под пастель. А пастелью пишут уже поверх высохшей акварели. Это придает пастельной работе больше объема, глубины, ощущения материальности, живости. Интересно выглядит работа, где задний план прописан акварелью по-сырому, и чем ближе к первому плану, тем больше используется пастель. Получается что-то вроде эффекта "3D".

Акварель + цветные карандаши. Сначала делается довольно бледный рисунок акварелью, где основной упор делается не на цвет, а на тон, на объем. После высыхания поверх акварели делается тщательный рисунок цветными карандашами - он повторяет акварельную картинку, но добавляет яркости, объема и плавности переходов. В результате получается эффект отретушированной и раскрашенной "старой фотографии".

Темпера (или гуашь) + тушь. Используется для графических работ типа "раскраска". То есть, когда детали, обведенные четким контуром, заполняются равномерным цветом. Только тут все наоборот - сначала детали раскрашиваются, а потом сверху обводятся черной тушью. Кто не хочет возиться с тушью, может вообще использовать черную капиллярную ручку.

Темпера (или гуашь) + акрил. Акрил обычно добавляется поверх высохшей темперы или гуаши, как декоративный элемент. Имеется в виду акрил-металлик. Но можно использовать для тех же целей "перламутровую" детскую гуашь (она почти прозрачная, но имеет блеск. Ее нужно накладывать поверх высохшей обычной гуаши или темперы того же цвета). Темпера, гуашь и акрил могут совмещаться в одной работе, но ни в коем случае нельзя смешивать темперу с акрилом или гуашь с акрилом - краска "сворачивается" при смешивании. Темперу с гуашью можно смешивать спокойно.

Можно и по-другому комбинировать эти техники, главное, что нужно помнить:

- масляные краски не смешиваются и не комбинируются ни с чем другим.

- пастель, сангина, соус - вещества одного порядка. Их можно смешивать технически, но по цвету и плотности они разные, поэтому сангина и соус, добавленные в пастельную работу зачастую делают ее грубоватой, смотрятся в ней чужеродно. В принципе можно добавлять, но очень аккуратно, помня об этом "подводном камне".

- уголь сочетается только с мелом или белилами. Его не рекомендуется использовать вместе с соусом и сангиной, так как он имеет небольшой графитовый блеск. Для получения серого оттенка в работе соусом добавляют не уголь, а серый соус.

- акварель сочетается с любыми водорастворимыми красками. Но следует быть очень осторожным, чтобы не убить ее нежность. Разве только акварель используется как "подкладка", как вспомогательная техника.

- фломастеры - это инструмент не художника, а чертежника и оформителя - чтобы объявления писать. Если уж использовать вместо туши или черной краски что-то более удобное и привычное, то пусть это будет хотя бы капиллярная ручка. Она дает более четкую линию и дает возможность прорисовать ее где-то тоньше, где-то - толще. Просто утолщив ее еще одним проходом инструмента.

- ничто так не испортит работу, сделанную в любой технике, как прорисовка сверху шариковой ручкой.

Вдохновленная работами художников, творившими в этих необычных техниках, я и выполнила свой проект.

Серия работ "Образы времен года", нарисована смешанными техниками. На картинах изображены четыре времени года: зима, весна, лето и осень.

Картина №1 "Зима". Наша любимая холодная зима, которая не хочет уходить от нас. Нарисовано гелевой черной ручкой и акварель. Гелевой ручкой наносила сверху высохнувшей акварели, обводя контур и заштриховывая теневые места. На картине мы видим небольшой домик неподалеку от леса. Все елки заснежены снегом. Вдалеке мы видим большие горы. Идет закат, у неба есть сине-розовые оттенки. Картина №2 "Весна". Как же все уже хотят этой весны, тепла, радости и солнца! Нарисовано акварелью и сухой пастелью. Сухой пастелью наносила сверху высохнувшей акварели, обводя контуры (где это нужно было), теневые места и отражение воды. На этой картине мы видим смешанный лес и небольшие лужи от тающего снега. Деревья уже вышли из спячки, и скоро у них будут раскрываться почки.

Картина №3 "Лето". Мое любимое время года, ведь можно отдохнуть где-нибудь в хорошем тихом местечке, как например на даче. Нарисовано акварелью и гуашью. Гуашь наносила на высохнувшую акварель, для ощущения глубины пространства. Здесь мы видим небольшой облачный летний денек. Здесь находится пруд, небольшой лес, четыре высоких дерева и поляна

Картина №4 "Осень". Время года, которое все начинают учиться и работать, некоторые не могут увидеть дивную красоту этого времени. Нарисовано акварелью и масляной пастелью. Масляную пастель наносила на высохнувшую пастель, для объема деревьев. Здесь мы видим: одинокое осеннее дерево, стоячая далеко от леса. Небольшое поле с рекой.

Я думаю, что мне удалось воплотить цель и идею своих работ. Но я всегда говорю: "Надо стремиться к большему!". Поэтому в дальнейшем свои работы я подарю своим близким и оставлю одну себе в память о моем обучении в изостудии.

Список используемых электронных ресурсов

https://ru.wikipedia.org/wiki/Судейкин,_Сергей_Юрьевич

<http://www.myjulia.ru/post/590759/>

<http://www.viktoria-latka.com>

<http://www.kartinamaslom.spb.ru/smeshannaya-tehnika.html>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смешанная_техника

<https://yandex.ru/search/?text=смешанная%20графика%20что%20это%20такое&lr=15&clid=1955453&win=170&rq=1>

<http://www.tanais.info/art/en/node/188>

<http://hist-etnol.livejournal.com/1650769.html>

<https://yandex.ru/search/?text=Мариотто%20Альбертинелли&clid=1955453&bannerid=0401030143&win=170&lr=15>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Головин,_Александр_Яковлевич