

Підручник - Живописець

Автори: Наталія та Зігфрід Краус

- I. Розділ 1: Вступ до навчання на художника
 - a. Визначення та зона відповідальності маляра
 - b. Вимоги до навчання на маляра
 - c. Огляд змісту тренінгу

- II. Розділ 2: Основи мистецтва
 - a. Основи історії мистецтва
 - b. Принципи проектування
 - c. Хроматика
 - d. Перспективний і просторовий малюнок
 - e. Основи композиції зображень

- III. Розділ 3: Малювання та створення ескізів
 - a. Основи малювання і створення ескізів
 - b. Матеріалознавство та інструменти
 - c. малювання олівцем
 - d. Kohlezeichnung
 - e. Kreidezeichnung
 - f. Pastellzeichnung

- IV. Розділ 4: Живопис
 - a. основи живопису
 - b. Матеріалознавство та інструменти
 - c. Акварельний живопис
 - d. Картина маслом
 - e. Акрилові
 - f. Темперамалерей
 - g. Gouachemalerei

- V. Розділ 5: Техніка друку
 - a. Основи техніки друку
 - b. Гравюра на дереві
 - c. Ліногравюра
 - d. Серіографія
 - e. Літографія

- VI. Розділ 6: Спеціальності
 - a. Портретний живопис
 - b. Пейзажний живопис
 - c. Stilllebenmalerei
 - d. Абстрактний живопис
 - e. Графічний дизайн
 - f. Ілюстрації

- VII. Розділ 7: Практичний досвід

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- a. Стажування в студії або в компанії креативної індустрії
- b. Виставки та конкурси
- c. Проект

VIII. Розділ 8: Професійна сфера та перспективи

- a. Ринок праці та кар'єрні перспективи для художників
- b. Самозайнятість художником
- c. Навчання

IX. Розділ 9: Остаточний аудит та сертифікація

- a. Підготовка до випускного іспиту
- b. Практична і теоретична частини іспиту
- c. Сертифікація та визнання

Підручник - Живописець

I. Розділ 1: Вступ до навчання на художника

а. Визначення та зона відповідальності маляра

Живописець - це професійний художник, який спеціалізується на створенні творів мистецтва за допомогою живопису. Їх основним інструментом є колір, і вони використовують різні техніки та стилі для вираження своїх творчих ідей та концепцій.

Визначення:

Художник - це людина, яка має здатність втілювати художні концепції та бачення у візуально привабливі та естетично приємні зображення. Це можна зробити в різних середовищах, таких як масло, акрил, акварель, гуаш або інші живописні матеріали.

Обов'язки живописця:

- Творча концепція: художники розробляють творчі ідеї, концепції та бачення своїх творів мистецтва. Вони можуть надихатися своїм оточенням, емоціями, суспільством, історією або особистим досвідом.
- Технічні навички: Художники мають великі знання та навички у використанні різних технік малювання, фарб, пензлів та інших інструментів. Вони здатні освоювати різні стилі і вирази.
- Матеріалознавство: Художники знають властивості різних фарбувальних матеріалів, такі як час їх висихання, непрозорість, інтенсивність кольору та їх сполучуваність. Це дозволяє їм зробити правильний вибір для своїх художніх намірів.
- Композиція зображення: Художники володіють дизайном зображень та композицією, щоб зробити свої твори мистецтва гармонійними та виразними. Вони знають, як використовувати такі елементи, як лінії, форми, кольори та текстури, щоб створити сильний візуальний ефект.
- Індивідуальність та самовираження: Кожен художник має свій індивідуальний стиль та спосіб самовираження. Вони використовують свою художню мову, щоб передати емоції, повідомлення або історії та влити свою особистість у своє мистецтво.
- Виставки та маркетинг: Художники беруть участь у художніх виставках, галереях та художніх ярмарках, щоб представити та продати свої роботи публіці. Вони також можуть продавати свої твори мистецтва через онлайн-платформи або у співпраці з галереями та колекціонерами.
- Подальший розвиток: Розвиток і вдосконалення художніх навичок має важливе значення для художників. Вони йдуть в ногу з сучасними тенденціями та техніками мистецтва та, де це доречно, беруть участь у семінарах, курсах або програмах резиденцій, щоб розширити свої знання та поглибити своє художнє бачення.

В цілому зона відповідальності живописця дуже різнобічна і вимагає як творчого таланту, так і постійного розвитку художніх здібностей.

b. Вимоги до навчання на маляра

Навчання, щоб стати художником, може здійснюватися різними способами, залежно від країни, навчального закладу та індивідуальних цілей початківця художника. Але, як правило, існують деякі основні вимоги, які необхідні для успішного навчання в цій області:

- Художні здібності: Навчання, щоб стати художником, вимагає природних художніх здібностей та пристрасі до образотворчого мистецтва. Інтерес і задоволення від малюнка, живопису та творчого дизайну є основоположними для успіху в цій професійній сфері.
- Творчість і фантазія: початківець художник повинен володіти яскравою уявою і здатністю виражати творчі ідеї та концепції в образах. Велике значення має вміння мислити нестандартно і створювати оригінальні твори мистецтва.
- Терпіння і наполегливість: Навчання, щоб стати художником, вимагає часу і зусиль. Художні навички не розвиваються відразу, а вимагають терпіння і постійної практики. Невдачі не повинні бентежити, а повинні розглядатися як можливість для подальшого розвитку.
- Технічне розуміння: На додаток до творчого таланту, також важливо певне технічне розуміння того, як поводитися з різними малярними матеріалами, інструментами та техніками. Майстерність композиції, перспективи, теорії кольору та інших елементів дизайну має вирішальне значення для створення успішних творів мистецтва.
- Освіта та досвід: Хоча немає формальних освітніх вимог для навчання як художника, відповідна школа чи академічна підготовка є перевагою. Багато художників відвідують художні школи, академії або проходять курси та семінари, щоб покращити свої навички та розвиватися.
- Відкритість до критики: художники повинні бути відкритими для конструктивної критики і бути готовими вчитися у інших художників, викладачів та експертів. Зворотний зв'язок може допомогти виявити слабкі місця і поліпшити власні навички.
- Самоініціатива та самомотивація: Навчання, щоб стати художником, вимагає ініціативи та самомотивації. Художники повинні вміти працювати самостійно і ставити перед собою цілі, щоб постійно розвивати свої художні навички.

Важливо підкреслити, що мистецтво - це різноманітна і суб'єктивна сфера, і є багато способів досягти успіху в якості живописця. Хоча формальне навчання може бути корисним, пристрась до мистецтва та готовність постійно розвиватися мають вирішальне значення для успішної кар'єри художника.

c. Огляд змісту тренінгу

Навчання, щоб стати живописцем, може варіюватися в залежності від навчального закладу та індивідуальних цілей. Загалом, однак, навчання включає широкий спектр контенту для підготовки початківців художників до їх творчої кар'єри. Ось огляд типового змісту навчання:

- Основи мистецтва:

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Вступ до історії мистецтва та мистецьких рухів
- Вивчення відомих художників та їх творчості
- Принципи дизайну та естетичні принципи
- Теорія кольору та психологія кольору

- Малювати:
 - основи малювання
 - Різні техніки малювання (олівець, вугілля, крейда і т.д.)
 - Анатомічний малюнок (наприклад, портрет, тіло)
 - Перспективний і просторовий малюнок

- Живопис:
 - основи живопису
 - Різні техніки живопису (масло, акрил, акварель, гуаш і т.д.)
 - Змішування кольорів і градієнти
 - Склад і склад

- Техніка друку:
 - Ознайомлення з різними техніками друку (гравюра на дереві, ліногравюра, трафаретний друк тощо)
 - Техніки обробки друкарських форм
 - Процес друку та виконання

- Спеціальностей:
 - Заглиблення в певні стилі або жанри мистецтва (абстрактний живопис, пейзажний живопис і т.д.)
 - Ілюстрація та графічний дизайн
 - Портретний живопис і малюнок ню;

- Теорія мистецтва та критика:
 - Аналіз та інтерпретація творів мистецтва
 - Обговорення актуальних мистецьких напрямків та рухів
 - Розвиток критичного розуміння мистецтва

- Практичний досвід:
 - Стажування в студії або картинній галереї
 - Участь у художніх виставках та конкурсах
 - Проектна робота для реалізації власних креативних ідей

- Професійна сфера та маркетинг:
 - Розуміння різних кар'єрних можливостей для художників
 - Самомаркетинг та презентація власних робіт
 - Ознайомлення з правовими та організаційними аспектами мистецької індустрії

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Навчання, щоб стати художником, орієнтоване на практику і пропонує студентам можливість розвивати свої художні навички та знаходити власний художній голос. Поєднуючи теоретичні знання та практичний досвід, художники-початківці готуються до різноманітної кар'єри у світі мистецтва.

II. Розділ 2: Основи мистецтва

а. Основи історії мистецтва

Основи історії мистецтва є важливою частиною навчання, щоб стати художником. Ці основи дають художникам-початківцям розуміння еволюції мистецтва з плином часу та різних стилів та рухів, які сформували історію мистецтва. Знання історії мистецтва допомагають учням краще зрозуміти власний творчий вибір і черпати натхнення з робіт художників минулого.

Як правило, мистецтвознавчі фонди висвітлюють такі теми:

- Історичні епохи мистецтва: вступ до різних історичних епох мистецтва, таких як:
 - Античне мистецтво: єгипетське, грецьке і римське мистецтво
 - Середньовічне мистецтво: романський стиль і готика
 - Ренесанс
 - Бароко і рококо
 - Класицизму
 - Романтизм
 - Імпресіонізм
 - Експресіонізм
 - Сюрреалізм
 - Сучасне та сучасне мистецтво
- Художники та їх роботи: Студенти дізнаються про відомих художників, а також про їх впливові роботи, які сформували історію мистецтва. До них відносяться, наприклад, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Вінсент ван Гог, Пабло Пікассо, Василь Кандинський і багато інших.
- Теорія мистецтва та критика: Студенти мають справу з різними теоретико-художніми підходами та художньо-критичними інтерпретаціями. Ви навчитеся аналізувати та інтерпретувати твори мистецтва, щоб розвинути глибше розуміння творчого сенсу та намірів художників.
- Художні рухи та стилі: огляд різних художніх рухів та стилів, які відіграють роль в історії мистецтва, таких як реалізм, абстракція, кубізм, футуризм, дадаїзм, оп-арт тощо.
- Мистецтво в культурному контексті: Студенти навчаються розглядати твори мистецтва в контексті відповідного часу, суспільства та культури. Вони розуміють, як політичні, соціальні та культурні події вплинули на розвиток мистецтва.

Вивчаючи основи історії мистецтва, художники-початківці не тільки отримують широке розуміння історії мистецтва, але й цінне розуміння різноманітності творчих форм вираження, які можуть надихнути та збагатити їх у власній художній практиці.

б. Принципи проектування

Принципи дизайну - це основні правила і концепції, які застосовуються в мистецтві для створення візуально привабливих і естетичних композицій. Ці принципи допомагають художникам робити свої

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

роботи гармонійними, збалансованими та захоплюючими. Нижче наведені деякі з найважливіших принципів дизайну в мистецтві:

- **Баланс:** Баланс відноситься до розподілу візуальної ваги у творі мистецтва. Існує два види балансу: симетричний баланс, при якому елементи з обох сторін зображення розташовані в дзеркальному відображенні, і асиметричний, при якому елементи нерівномірно розподілені по обидва боки, але все одно створюють гармонійний баланс.
- **Контраст:** контраст відноситься до протилежностей у творі мистецтва, будь то з точки зору кольорів, форм, ліній або розмірів. Використання контрастів підсилює візуальний ефект і може привернути увагу глядача.
- **Однорідність і гармонія:** Однорідність і гармонія гарантують, що різні елементи твору мистецтва підходять один одному і призводять до цілісної загальної композиції. Повторення кольорів, форм або ліній створює рівномірний і гармонійний ефект зображення.
- **Ритм і повторення:** Ритм створюється шляхом повторення певних елементів або візерунків у художньому творі. Ці повторення можуть мати регулярну або нерегулярну послідовність і створювати динамічний і яскравий ефект зображення.
- **Пропорція та масштаб:** Пропорції та масштаб відносяться до співвідношення розмірів та розмірів елементів ілюстрації один до одного. Розумне використання пропорцій надає твору мистецтва природний і збалансований вигляд.
- **Фокус і перспектива:** Завдяки використанню ліній, форм і кольорів фокус може бути спрямований на певні області ілюстрації. Перспектива дозволяє створити просторову глибину і розміри, а також зробити твір більш яскравим.
- **Рух:** Рух створюється розташуванням елементів у творі мистецтва, які вказують на плавний або динамічний рух. Цього можна досягти за допомогою кривих ліній, діагональних розташувань або інших елементів дизайну.

Застосування цих принципів дизайну дозволяє художникам структуровано та виразно реалізовувати свої творчі ідеї, створюючи твори мистецтва, які є як естетичними, так і емоційно привабливими. Освоєння цих принципів має велике значення для успішного оформлення творів мистецтва.

С. Хроматика

Теорія кольору займається дослідженням і застосуванням кольорів в мистецтві. Це невід'ємна частина художньої освіти і забезпечує розуміння ефекту та значення кольорів, а також їх поєднання та застосування. Теорія кольору включає в себе різні аспекти, які більш детально пояснюються нижче:

- **Колірне коло:** колірне коло є важливим поданням теорії кольору. Він показує розташування кольорів по колу, з розташованими кольорами веселки. Основні кольори (червоний, жовтий, синій) утворюють вершини колірного кола і служать основою для змішування всіх інших кольорів. Вторинні кольори (помаранчевий, зелений, фіолетовий) створюються шляхом змішування основних кольорів.
- **Теорія кольору має справу з впливом кольорів на людське сприйняття та емоції.** Кожен колір має свій психологічний сенс і може викликати різні почуття і асоціації.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Колірні контрасти: теорія кольорів вивчає різні типи колірних контрастів, такі як контраст відтінків (різні відтінки), світло-темний контраст (різні значення яскравості) та додатковий контраст (кольори, які знаходяться навпроти один одного на колірному колі). Ці контрасти впливають на візуальний вплив твору мистецтва і можуть привернути увагу глядача.
- Змішування кольорів: теорія кольору пояснює змішування кольорів, будь то шляхом змішування пігментів під час малювання або шляхом адитивного змішування кольорів, наприклад, того, що використовується в технології друку або на екранах.
- Колірна гармонія: теорія кольору займається створенням гармонійних колірних поєднань, які створюють приємний і збалансований ефект зображення. Сюди входить підбір колірних схем на основі колірного кола, а також використання аналогових або монохромних колірних палітр.
- Символіка кольорів: теорія кольору також вивчає символічне значення кольорів у мистецтві та культурі. Різні кольори можуть передавати різні значення та повідомлення і часто мають культурні чи історичні посилання.

Знання теорії кольору має велике значення для художників, оскільки дозволяє їм приймати свідомі рішення про вибір і застосування кольорів у своїх роботах. Теорія кольору відіграє найважливішу роль в оформленні живописних композицій і створенні певних настроїв і емоцій в мистецтві.

d. Перспективний і просторовий малюнок

Перспектива і просторовий малюнок є невід'ємними основами в мистецтві, які дозволяють створювати ілюзію глибини і простору в двовимірних роботах. Застосовуючи прийоми перспективи, художники можуть зробити свої малюнки більш реалістичними і занурити глядача в просторове уявлення. Ось найважливіші аспекти перспективного і просторового малювання:

- Основи перспективи: Перспектива має справу з поданням об'єктів і просторів на плоскій поверхні (наприклад, папері), як вони сприймаються в реальності. Існують різні типи перспективи, включаючи центральну перспективу (одно- і двоточкова перспектива) і погляд з висоти пташиного польоту (малоточкова перспектива), які використовуються в мистецтві для представлення різних поглядів і ракурсів.
- Точки сходу та лінії горизонту: точки сходу - це точки на горизонті, до яких паралельні лінії зустрічаються на кресленні. Вони визначають спрямованість перспективного уявлення. Лінія горизонту є уявною лінією на рівні очей з глядачем і відіграє важливу роль у розміщенні точок сходу та поданні просторової глибини.
- Одноточкова перспектива: В одноточковій перспективі паралельні лінії на кресленні подаються до однієї точки сходу на лінії горизонту. Ця перспектива часто використовується для вуличних сцен або зображень зникаючих точок.
- Двоточкова перспектива: Перспектива двох точок використовує дві точки сходу для спрямування паралельних ліній на кресленні. Ця перспектива часто використовується для архітектурних креслень або об'єктів з сильним просторовим ефектом.
- Вид з висоти пташиного польоту: З висоти пташиного польоту точки зникнення розташовані під малюнком, створюючи вид зверху. Це часто використовується для зображення великих пейзажів або міських пейзажів.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Просторова глибина: Завдяки застосуванню світла та тіні, використанню накладень та зміні розміру об'єктів, художники можуть привнести просторову глибину у свої малюнки та створити враження переднього плану, золотієї середини та фону.

Володіння перспективою і просторовим малюнком має велике значення для створення реалістичних і переконливих творів мистецтва. Це дозволяє художникам зробити свої роботи більш яскравими та привабливими, залучаючи глядача до захоплюючого візуального досвіду.

е. Основи композиції зображень

Композиція зображення відноситься до оформлення та розташування елементів у творі мистецтва для створення гармонійного, збалансованого та естетично приємного уявлення. Вдала композиція зображення має вирішальне значення для візуального впливу твору мистецтва і може посилити повідомлення та емоції, які художник хоче передати.

Ось деякі основи композиції зображень:

- Композиція зображення: Композиція зображення відноситься до розташування елементів у просторі зображення. Ретельне планування і розташування основних мотивів, ліній, форм і кольорів має вирішальне значення для створення збалансованої і гармонійної загальної картини.
- Золотий перетин і правило третин: золотий перетин і правило третин - це математичні пропорції, що використовуються в композиції зображення, щоб привернути увагу глядача до певних областей зображення і створити естетично приємне розташування.
- Основні та другорядні сюжети: Добре продумана композиція зображення зазвичай має основний предмет, який привертає найбільшу увагу глядача, а також другорядні мотиви, що підтримують або доповнюють основний предмет.
- Родовід: Лінії можна використовувати для спрямування погляду глядача через зображення та прямого візуального руху. Горизонтальні лінії можуть передавати спокій і стабільність, в той час як діагональні лінії можуть створювати рух і напругу.
- Симетрія та асиметрія: Використання симетричних або асиметричних розташувань може вплинути на ефект зображення. Симетричні композиції часто випромінюють спокій і рівновагу, в той час як асиметричні композиції можуть здаватися більш динамічними і цікавими.
- Колірна композиція: розташування кольорів на зображенні може вплинути на настрій та атмосферу твору мистецтва. Вибір колірних контрастів або колірних гармоній може посилити візуальний вплив.
- Фокусування та перспектива: Завдяки використанню перспективи та фокусування погляд глядача може бути спрямований на певні області зображення, щоб виділити основне повідомлення чи тему.

Оволодіння основами композиції зображень має вирішальне значення для успішного втілення творчих ідей та концепцій у візуально привабливі та виразні твори мистецтва. Вдала іміджева композиція допомагає художникам передати свої творчі бачення і залучити глядача до своїх творів мистецтва.

III. Розділ 3: Малювання та створення ескізів

а. Основи малювання і створення ескізів

Основи малювання та ескізів складають основу для багатьох інших художніх технік і необхідні для початківців художників. Ці основи навчають навичкам захоплення форм, ліній, відтінків та текстур та представлення їх на папері чи інших поверхнях. Ось кілька важливих основ малювання та створення ескізів:

- **Лінії:** Лінії є основними елементами малювання. Освоєння різних типів ліній, таких як прямі, криволінійні, діагональні або структуровані лінії, дає можливість точно представляти фігури і структури.
- **Пропорції:** Здатність схоплювати правильні пропорції предметів і фігур має вирішальне значення для створення реалістичних і виразних малюнків. Розпізнавання співвідношень і розмірів є важливим кроком у практиці малювання.
- **Анатомія та будова тіла:** Розуміння анатомії та будови тіла людини особливо важливо, коли справа доходить до зображення людей, тварин або фігур. Знаючи основи анатомії, можна зображати руху і пози більш реалістично і переконливо.
- **Затінення та об'єм:** Затінення має вирішальне значення для створення просторової глибини та об'єму на малюнку. Використовуючи світло-темні контрасти, художники можуть імітувати тіні та світлі тони та робити об'єкти більш яскравими.
- **Перспектива:** Перспектива дає можливість зображати тривимірні об'єкти на двовимірній поверхні. Знання одно- і двоточкової перспективи важливо для малювання реалістичних сцен і просторів.
- **Створення ескізів:** Створення ескізів є важливою частиною процесу малювання для захоплення ідей та дизайну. Ескіз дає можливість швидко і спонтанно відобразити форми і структури і служить основою для більш детальних креслень.
- **Матеріали та інструменти:** Вибір правильних матеріалів для малювання та інструментів має вирішальне значення для індивідуального стилю та техніки художника. Олівці, вугілля, чорнильні ручки, кольорові олівці або маркери є одними з поширених інструментів, що використовуються в практиці малювання.

Освоєння цих основ вимагає практики і терпіння. Малювання та створення ескізів - це навички, які розвиваються з часом і можуть бути вдосконалені шляхом постійної практики та експериментів. Однак ці основи складають основу для розвитку особистого художнього стилю і необхідні для успіху як художника.

б. Матеріалознавство та інструменти

Матеріалознавство і знання різних інструментів мають велике значення для початківців художників. Вибір правильних матеріалів та інструментів має значний вплив на стиль, техніку та якість творів мистецтва. Ось деякі важливі аспекти матеріалознавства та використовуваних інструментів:

- **Zeichenmaterialien:**

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Олівці: Різний ступінь твердості допускає змінні лінії та затінення.
- Деревне вугілля: ідеально підходить для ескізів і виразних робіт, створює темні та інтенсивні відтінки.
- Кольорові олівці: кольорові олівці, які допускають різноманітні колірні нюанси.
- Чорнильні ручки: Підходить для чітких контурів і різких ліній.
- Маркер: ідеально підходить для сміливих кольорів і точних ліній.
- Крейда (пастель, олійні крейда тощо): підходить для м'яких градієнтів та пастельних ефектів.

➤ **Malwerkzeuge:**

- Пензлі: Різні типи пензлів дозволяють використовувати різні техніки та текстури малювання. Круглі кисті, плоскі кисті, віялові щітки і т.д.
- Палітра: Для змішування та нанесення кольорів.
- Кольоровий ніж для палет: використовується для змішування та нанесення фарб у більш густій консистенції.
- Малярський ніж: Забезпечує особливий дизайн текстур та ефектів під час малювання.
- Губки та ганчірки: допоміжні засоби для спеціальних структур та протиральних ефектів.

➤ **Мальмедієн:**

- Олійні фарби: Повільно висихають кольори з інтенсивною глибиною кольору та блиском.
- Акрилові фарби: швидковисихаючі фарби, універсальні у використанні.
- Акварелі: напівпрозорі фарби для техніки живопису на водній основі.
- Гуаш: Схожа на акварель, але більш непрозора і непрозора.

➤ **Етюдники та фарбувальні поверхні:**

- Скетчбуки: для ескізів і чернеток.
- Папір для малювання: різні граматики та текстури поверхні для малюнків.
- Полотна: Зазвичай використовуювані підкладки для олійного та акрилового живопису.
- Акварельний папір: спеціальний папір для акварельного живопису.
- Картон: стійка підкладка для різних технік фарбування.

➤ **Додаткові матеріали:**

- Фіксатор: Для фіксації вугільних або пастельних робіт.
- Розріджувач: Використовується для розведення фарб і очищення пензлів.
- Гумки та місильні гумки: для корекцій та травлення.

Знання і вміле використання різних матеріалів і інструментів відкриває перед художниками широкий спектр творчих можливостей. Залежно від вашого особистого стилю та художніх починань, різні засоби та інструменти можуть бути об'єднані для створення унікальних та виразних творів мистецтва. Експериментуючи з різними матеріалами та інструментами, художники можуть розвивати свій індивідуальний стиль і висловлювати своє художнє бачення.

С. малювання олівцем

Малювання олівцем - одна з найпростіших і популярних технік малювання. Вона дає можливість зобразити тонкі лінії, відтінки і деталі простим олівцем на папері. Малюнки олівцем універсальні і можуть

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

використовуватися для різних видів творів мистецтва, від реалістичних портретів до пейзажів і абстрактних зображень. Ось кілька важливих аспектів малювання олівцем:

- Марки твердості олівців: Олівці бувають різного ступеня твердості, які характеризуються твердістю свинцю. Твердіші олівці (наприклад, H-grades) дають тонші та світліші лінії, тоді як м'якші олівці (наприклад, B-grades) дають темніші та сміливіші лінії та тіні.
- Лінії: Лінії є найважливішим аспектом малювання олівцем. Різні типи ліній, такі як жорсткі, м'які, короткі або довгі лінії, можуть використовуватися для представлення фігур, текстур і текстур.
- Затінення та об'єм: Затінення має вирішальне значення для створення просторової глибини та об'єму в малюнку олівцем. Змінюючи силу тиску олівця і використовуючи різні ступені твердості, художники можуть використовувати різні техніки затінення, щоб зробити об'єкти більш пластичними.
- Стерти і виправити: Гумка є важливим інструментом для виправлення помилок і створення відблисків на малюнку олівцем. Поєднуючи малюнок і офорт, художники можуть створювати тонкі відтінки і деталі.
- Вибір паперу: Вибір правильного паперу важливий для малювання олівцем. Гладкий папір добре працює для тонких ліній і деталей, в той час як більш грубий папір може забезпечити цікаву текстуру і ефекти.
- Ескіз: Ескіз як попередній малюнок часто є першим кроком у малюванні олівцем. Ескіз дає можливість спланувати композицію і пропорції, перш ніж переходити до детальної роботи.

Малюнки олівцем ідеально підходять для швидких начерків, етюдів і детальної роботи. Вони вимагають практики і терпіння для освоєння технік ліній, штрихування і пропорцій. Поєднуючи малювання олівцем з іншими техніками, такими як акварель або пастель, художники можуть розширити своє творче самовираження і створити універсальні твори мистецтва.

d. Kohlezeichnung

Малювання вугіллям - популярна техніка малювання, яка використовує вугільні олівці або вугільний пил для створення тонких ліній, інтенсивного затінення та виразних ефектів. Малюнки на вугіллі мають характерну, грубу текстуру і особливо підходять для динамічних і атмосферних зображень. Ось деякі важливі аспекти малювання деревним вугіллям:

- Вуглецеві матеріали: Для малюнків вугіллям зазвичай використовують м'які олівці на вугіллі, вугільні палички або вугільний пил на спеціальному копіювальному папері. М'яка текстура деревного вугілля дає можливість створювати інтенсивні відтінки і плавні лінії.
- Лінії: Вугільні олівці дозволяють виконувати змінні лінії, від тонких, контрольованих ліній до широких виразних штрихів. Груба текстура копіювального паперу сприяє характерному зовнішньому вигляду малюнків деревним вугіллям.
- Затінення та контрасти: Малюнки деревним вугіллям характеризуються інтенсивним затіненням та контрастами. Художники можуть створювати різні відтінки сірого, розмазуючи і наносячи вугільний пил, таким чином зображуючи глибину і об'єм у своїх роботах.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Техніка протирання: Розмазування вугільного пилу пальцями, паперовим склоочисником або м'якою тканиною - це широко використовувана техніка малювання деревним вугіллям. Це дозволяє домогтися плавних переходів і м'яких відтінків.
- Фіксація: Оскільки малюнки деревного вугілля часто пилять і мають тенденцію розмазуватися, їх можна обробити фіксатором, щоб зафіксувати частинки деревного вугілля на папері та зробити зображення міцним.
- Поєднання з іншими засобами масової інформації: малюнки вугіллям також можна поєднувати з іншими матеріалами, такими як олівець, пастель або акварель, щоб досягти цікавих ефектів і розширити можливості художнього вираження.

Малюнки вугіллям особливо підходять для портретів, пейзажів і виразних зображень. М'яка і виразна текстура деревного вугілля дозволяє художникам висловити своє творче бачення унікальним і виразним способом. Як і всі художні техніки, малювання вугіллям вимагає практики та експериментів, щоб оволодіти різними можливостями та ефектами та розробити власний художній стиль.

e. Kreidezeichnung

Малювання крейдою - це техніка малювання, яка використовує крейдяні олівці або крейдяний пил для створення м'яких ліній, пастельних відтінків і м'яких відтінків. Крейдяні малюнки мають м'яку і живописну якість і особливо підходять для портретів, пейзажів і абстрактних зображень. Ось кілька важливих аспектів малювання крейдою:

- **Kreidematerialien:**
На спеціальному крейдяному папері використовуються крейдяні олівці і крейдяний пил. Існують різні типи крейдяних олівців, включаючи сухі крейди, олійні олівці та пастель, кожен з яких створює різні ефекти.
- **Вирівнювання:**
Крейдяні олівці допускають м'які і плавні лінії, які особливо підходять для органічних форм і плавних переходів. Ніжна текстура крейдяного паперу сприяє характерному зовнішньому вигляду крейдяних малюнків.
- **Затінення та градієнти:**
Крейдяні малюнки відрізняються своїми м'якими відтінками і пастельними відтінками. Розмиваючи і змішуючи крейдяний пил, художники можуть створювати різні градієнти і таким чином представляти глибину і об'єм у своїх роботах.
- **Фіксації:**
Крейдяні малюнки можна захистити і зберегти, застосувавши закріплювач, так як крейдяний пил має властивість легко розпливатися.
- **Поєднання з іншими носіями:**
Крейдяні малюнки також можна поєднувати з іншими матеріалами, такими як олівець, вугілля або акварель, щоб створити цікаві ефекти і розширити художнє вираження.
- **Wischtechnik:**
Розмивання крейдяного пилу пальцями, паперовим склоочисником або м'якою тканиною - широко використовувана техніка в малюванні крейдою. Це дозволяє домогтися плавних переходів і м'яких відтінків.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Крейдяні малюнки мають особливу привабливість завдяки своїм ніжним і живописним якостям. Плавні градієнти і виразна фактура крейди дозволяють художникам неповторно і виразно висловити своє творче бачення. Як і всі художні техніки, малювання крейдою вимагає практики та експериментів, щоб оволодіти різними можливостями та ефектами та виробити власний художній стиль.

f. Pastellzeichnung

Пастельний малюнок - популярна техніка малювання, при якій використовуються м'які пастелі для створення барвистих і виразних робіт. Пастельні крейда виготовляються з багатого пігментом сполучного і дозволяють універсально застосовувати різні твори мистецтва. Пастельні малюнки володіють особливою світністю і часто використовуються для портретів, пейзажів і абстрактних уявлень. Ось кілька важливих аспектів малювання пастеллю:

- Пастельні крейди: Пастельні крейди бувають різного ступеня твердості, від м'яких до твердих пастелі. М'яка пастель створює інтенсивні кольори та плавні переходи, тоді як тверда пастель забезпечує більш точні лінії та деталі.
- Пастельний папір: Пастельні малюнки створюються на спеціальному пастельному папері, яка має грубу текстуру, щоб пастель краще трималася і надавала кольорам блиск.
- Лінії: Пастельний малюнок дозволяє використовувати універсальні лінії, від м'яких, плавних ліній до сміливих мазків. Художники можуть використовувати пастель для створення різних типів ліній і ефектів.
- Затінення та градієнти: Пастельні малюнки характеризуються інтенсивним забарвленням та м'якими відтінками. Розмиваючи і змішуючи пастель, художники можуть створювати різні градієнти, зображуючи глибину і об'єм в своїх роботах.
- Фіксація: Оскільки пастельні малюнки мають слабкий пігментний зв'язок і можуть легко кришитися, їх часто обробляють фіксатором, щоб закріпити крейди на папері і зробити ілюстрацію міцною.
- Поєднання з іншими медіа: Пастельні малюнки також можна поєднувати з іншими матеріалами, такими як олівець, вугілля або акварель, щоб створити цікаві ефекти та розширити художнє вираження.

Пастельні малюнки мають особливу привабливість завдяки своїм яскравим кольорам і виразній фактурі. Можливість створювати інтенсивні градієнти при зображенні дрібних деталей робить пастельні малюнки універсальною і популярною технікою серед художників. Як і всі художні техніки, пастельний малюнок вимагає практики та експериментів, щоб оволодіти різними можливостями та ефектами та виробити власний художній стиль.

IV. Розділ 4: Живопис

а. основи живопису

Основи живопису - це найважливіші концепції і техніки, які допомагають художникам реалізовувати свої творчі ідеї на полотні або інших поверхнях. Живопис пропонує широкий спектр виразних можливостей і дає можливість унікально зобразити кольори, форми, структури та емоції. Ось кілька важливих основ живопису:

- Теорія кольору: знання теорії кольору є фундаментальним для живопису. Вона включає в себе розуміння теорії кольору, колірних контрастів, змішування кольорів і колірної гармонії. Художникам необхідно вміти вибирати і комбінувати кольори, щоб створити певні настрої і вирази в своїх роботах.
- Композиція зображення: композиція зображення займається розташуванням та оформленням елементів у живописному просторі. Вибір обрамлення, розміщення основних і другорядних предметів, ліній і перспективи впливає на візуальний вплив і вираження художнього твору.
- Затінення та освітлення: Затінення та освітлення є важливими аспектами живопису для створення просторової глибини, об'єму та пластичності в картинах. Розуміння світла і тіні дає можливість реалістично зображати предмети і створювати атмосферну атмосферу.
- Техніка пензля та накладання: Вибір правильних пензлів та освоєння різних технік пензля та накладання мають вирішальне значення для малювання. Різні пензлі допускають різні текстури та ефекти, тоді як методи накладання забезпечують плавний шлюб кольорів та тіней.
- Засоби малювання: Вибір правильного середовища малювання, такого як олійні фарби, акрил, акварель або гуаш, має великий вплив на стиль і техніку твору мистецтва. Кожен живописний медіум має свої особливості та час висихання, які впливають на художній підхід.
- Нанесення фарби і шари: Фарбування передбачає нанесення фарб в різні шари. Художники вчаться наносити кольори прозоро або непрозоро, щоб досягти певних ефектів і досягти бажаної експресії.
- Експерименти та самовираження: Основи живопису важливі, але також важливо розвивати свій власний стиль за допомогою експериментів та індивідуального вираження. Художники повинні бути відкриті новим технікам і керуватися своєю творчістю для створення унікальних творів мистецтва.

Оволодіння основами живопису - це безперервний процес, який розвивається через практику, експерименти та вивчення. Розуміючи і застосовуючи ці основи, художники можуть перетворити своє художнє бачення в виразні і вражаючі твори мистецтва.

б. Матеріалознавство та інструменти

Матеріалознавство і знання різних інструментів мають велике значення для художників, так як вони можуть реалізовувати свої творчі ідеї і бачення самими різними способами. Правильний підбір і використання матеріалів і інструментів дає можливість розробляти різні техніки і стилі. Ось деякі важливі матеріали та інструменти, що використовуються в мистецтві:

- Мальмедієн:

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Олійні фарби: Олійні фарби складаються з пігментів, розчинених у сполучній речовині на масляній основі. Вони сохнуть повільно і дозволяють застосовувати широкий спектр застосування, від густих шарів фарби до дрібних деталей.
 - Акрилові фарби: Акрилові фарби - це швидко висихаючі фарби, які пов'язані у водорозчинну акрилову смолу. Вони універсальні і дають яскраві кольори.
 - Акварельні фарби: Акварель - це прозорі фарби, які розбавляються водою. Вони особливо добре підходять для плавних переходів і повітряних ефектів.
 - Фарби гуашю: Фарби гуашю схожі на акварель, але вони більш непрозорі та непрозорі, що робить їх універсальними.
- Щітка:
- Круглі пензлі: Круглі пензлі мають круглий кінчик і добре підходять для тонких ліній і деталей.
 - Плоскі пензлі: Плоскі пензлі мають плоску, широку форму і дозволяють наносити рівні шари фарби і широкі мазки.
 - Віялові щітки: Віялові пензлі мають віялоподібний кінчик і часто використовуються для текстури та техніки розмазування.
- Палітри:
- Палітра - це неглибока ємність, на якій художники можуть змішувати свої кольори. Існує кілька видів піддонів, включаючи дерев'яні піддони, порцелянові піддони та пластикові піддони.
- Фарбування та малювання поверхонь:
- Полотно: Полотно - популярна фарбувальна поверхня для олійного та акрилового живопису. Існують різні види полотен, наприклад, бавовняні або лляні полотна, з різною фактурою поверхні.
 - Папір: Папір є поширеною підкладкою для акварелі, гуаші та пастельних малюнків. Існує спеціальний папір для різних технік живопису, таких як акварельний папір, пастельний папір і папір для малювання.
- Скетчбуки:
- Скетчбуки ідеально підходять для швидких ескізів, чернеток і захоплення ідей на ходу. Існують різні розміри і типи паперу для різних носіїв для малювання.
- Гумка і заміс гумки:
- Гумки використовуються для виправлення помилок і видалення ліній або кольорів.
 - Місильні гумки - це м'які, замішуються гумки, які особливо підходять для пастельних малюнків і м'яких малюнків олівцем.

Вибір правильних матеріалів і інструментів залежить від задуманої художником техніки і стилю. Експерименти з різними матеріалами та інструментами дозволяють художникам розширити своє творче самовираження і виробити свій індивідуальний стиль.

с. Акварельний живопис

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Акварельний живопис - інтригуюча і універсальна техніка, в якій використовуються водорозчинні фарби на спеціальному акварельному папері. Прозорість і світність акварелі створюють унікальну і повітряну естетику, яка особливо підходить для пейзажів, квіткових мотивів і абстрактних зображень. Ось кілька важливих аспектів акварельного живопису:

➤ Акварелі:

Акварельні фарби складаються з сильно пігментованих кольорних пігментів, розчинених в сполучній речовині на основі гуміарабіку. Зазвичай вони продаються в горщиках або в тубиках і для їх застосування потрібно розбавити водою.

➤ Aquarellpapier:

Акварельний папір має спеціальну поверхню з шорсткою текстурою, що дозволяє їй вбирати воду і фарбу. Існують різні текстури поверхні, такі як гладка, злегка шорстка або груба шорстка, які створюють різні ефекти.

➤ Щітка:

Правильний вибір пензлів має вирішальне значення для акварельного живопису. Круглі пензлі з тонкими кінчиками ідеально підходять для тонких ліній і деталей, в той час як широкі плоскі пензлі підходять для великих областей і фонів.

➤ Водотік і змішані середовища:

Акварелі наносяться шляхом розведення їх водою, що дозволяє створювати різні градієнти та техніки змішування. Художники можуть контролювати ступінь прозорості та інтенсивності, додаючи більше води або фарби.

➤ Maskierflüssigkeit:

Маскувальна рідина використовується для захисту ділянок на акварельному папері, які повинні залишатися вільними від фарби. Після нанесення і висихання фарби маскує рідина можна зітерти, щоб оголити захищені ділянки.

➤ Trockenpinseltechnik:

Техніка сухого пензля - це техніка, яка використовує мало води для створення сміливих і контрастних мазків.

➤ Прийоми засолювання і обприскування:

Посипаючи сіллю або бризкаючи водою на мокру акварельний папір, створюються цікаві текстури і ефекти дизайну.

Акварельний живопис вимагає певного контролю і планування, адже кольори швидко висихають і виправити помилки складніше. Експериментуючи і освоюючи різні техніки акварелі, художники можуть створити вражаючу палітру градієнтів і ефектів, яскраво і виразно висловлюючи свої творчі бачення. Непередбачуваність і плинність акварелі роблять цю техніку популярним і захоплюючим вибором для багатьох художників.

d. Картина маслом

Олійний живопис - одна з найстаріших і універсальних технік в мистецтві. Його часто називають класичним живописом і він відомий своєю інтенсивною глибиною кольору, світністю і довговічністю. Олійні фарби складаються з пігментів, які розчиняються в масляному в'язучому, зазвичай лляному маслі. Ось кілька важливих аспектів олійного живопису:

➤ Олія:

Олійні фарби - це повільно висихаючі фарби, які забезпечують відмінну глибину кольору і блиск. Вони випускаються в пробірках і можуть бути оброблені різними способами для досягнення різноманітних ефектів і методів.

➤ Полотно:

Полотно є традиційною підкладкою для олійного живопису. Існує кілька видів полотен з різною фактурою поверхні, від гладких до грубих шорстких.

➤ Щітка:

Правильний вибір пензлів має вирішальне значення для олійного живопису. Щітки з щетиною добре підходять для грубої роботи, в той час як більш м'які пензлі використовуються для дрібних деталей і плавних переходів.

➤ Фарбувальні середовища та розчинники:

Існують різні середовища і розчинники, які можна використовувати в олійному живописі для зміни консистенції кольорів, впливу на час висихання і досягнення спеціальних ефектів.

➤ Schichttechnik:

Олійний живопис дозволяє при нашаруванні кольорів досягти потрібної глибини і складності. Художники можуть наносити шари фарби і робити їх частково або повністю прозорими.

➤ Сушіння:

Олійні фарби сохнуть повільно в порівнянні з іншими засобами живопису, що дає художникам більше часу для редагування і виправлення. Однак на час висихання може вплинути використання фарбувальних середовищ і розчинників.

➤ Прибирання і зберігання:

Через використання розчинників олійний живопис вимагає ретельного очищення щіток і робочого місця. Готові картини маслом необхідно ретельно висушити і захистити від пилу і вологи.

Олійний живопис пропонує різноманітні вирази та стилі, від реалістичних портретів до імпресіоністичних пейзажів та абстрактних зображень. Експериментуючи з різними техніками і освоюючи техніку нашарування, художники можуть створювати унікальні і виразні твори мистецтва, які витримують

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

випробування часом. Олійний живопис - це захоплююча форма мистецтва, яка дозволяє поєднувати традиції та інновації, пропонуючи художникам безмежні творчі можливості.

е. Акрилові

Акриловий живопис - це сучасна і універсальна техніка, в якій використовуються водорозчинні акрилові фарби для створення яскравих і виразних творів мистецтва. Акрилові фарби виготовляються з пігментів, розчинених в акриловій смолі, і швидко висихають до міцної, водонепроникної поверхні. Ось кілька важливих аспектів акрилового фарбування:

➤ **Акрилові:**

Акрилові фарби - це швидковисихаючі фарби, які пропонують високу глибину кольору і світність. Вони випускаються в тубиках або пляшках і можуть бути розбавлені водою для досягнення різного ступеня прозорості.

➤ **Maluntergründe:**

Акрилові фарби можна використовувати на самих різних основах, включаючи полотно, дерево, папір, картон та інше. Важливо відповідним чином підготувати підкладку, щоб забезпечити оптимальну адгезію фарб.

➤ **Щітка:**

Правильний вибір пензлів має вирішальне значення для акрилового живопису. Синтетичні пензлі добре працюють з акриловими фарбами, оскільки вони добре вбирають і наносять фарбу.

➤ **Час висихання і техніка пошаровості:**

Оскільки акрилові фарби швидко висихають, вони дозволяють наносити один на одного кілька шарів фарби. За допомогою техніки нашарування художники можуть домогтися цікавих текстур і ефектів.

➤ **Мальмітель:**

Існують різні середовища, які можна використовувати в акриловому фарбуванні, щоб змінити консистенцію кольорів, продовжити час висихання або досягти спеціальних ефектів, таких як акрилові гелі або розріджувачі акрилу.

➤ **Очищення:**

Акрилові фарби легко очищаються водою, що полегшує очищення щіток і робочих матеріалів.

➤ **Зафарбовування та виправлення:**

Оскільки акрилові фарби швидко висихають, вони дозволяють художникам легко зафарбовувати помилки і вносити виправлення.

Акриловий живопис пропонує широкий спектр творчих можливостей і може бути використаний для різних стилів і технік, від реалістичних уявлень до абстрактного мистецтва до проектів змішаних медіа. Експериментуючи з різними медіумами, техніками нашарування і колірними поєднаннями, художники можуть знайти власний художній голос і створити унікальні твори мистецтва, в яких використовується

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

виразність і яскравість акрилових фарб. Акриловий живопис набула популярності в останні десятиліття і зараз є однією з найпопулярніших і доступних технік в сучасному мистецтві.

f. Темперамалерей

Темперний живопис - стародавня техніка живопису, яка використовувалася вже в античні часи і була популярна аж до Середньовіччя і епохи Відродження. В його основі лежать водорозчинні пігменти, розчинені в сполучній речовині, зазвичай це яйце або жовток. Темпера живопис створює барвисті і довговічні твори мистецтва з тонкою фактурою. Ось кілька важливих аспектів темперного живопису:

➤ Ейтемпера:

Яєчна темпера є найпоширенішою формою темперного фарбування і використовує яєчний жовток як сполучну речовину. Жовток змішують з пігментами і розбавляють водою. Яєчна темпера швидко висихає до твердої і міцної поверхні.

➤ Темперапігмент:

Темперні фарби виготовляються з натуральних або синтетичних пігментів, які знаходяться у вигляді порошку. Пігменти змішують з жовтком, щоб вийшли кольори.

➤ Maluntergründe:

Темперний розпис можна наносити на різні підкладки, такі як дерево, штукатурка, полотно або папір. Однак основу необхідно підготувати і прогрунтувати, щоб поліпшити адгезію фарб.

➤ Щітка:

Правильний вибір пензлів має вирішальне значення для темперного живопису. Синтетичні або натуральні щітки для волосся можна використовувати для фарбування дрібних деталей і широких ділянок.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

➤ Час висихання і техніка пошаровості:

Темперні фарби швидко висихають і дозволяють наносити один на одного кілька шарів фарби. Техніка нашарування дає можливість створювати глибокі колірні ефекти і деталізовані текстури.

➤ Фіксації:

Оскільки темперні фарби не такі водостійкі, як акрилові або олійні фарби, готові темперні картини слід обробити закріплювачем для захисту і збереження кольорів.

➤ Історичне значення:

Темперний живопис був однією з найважливіших технік живопису в історії мистецтва і широко використовувався в давньоримському настінному живописі, середньовічних ілюмінаціях і мистецтві епохи Відродження.

Темперний живопис - складна і вимоглива техніка, яка вимагає точних прийомів і ретельного планування. Художники, зацікавлені в цій традиційній техніці, будуть винагороджені красою і довговічністю темперного живопису, який до цих пір використовується деякими сучасними художниками для створення унікальних і вражаючих творів мистецтва.

g. Gouachemalerei

Живопис гуашшю - інтригуюча і універсальна техніка живопису, яку часто вважають містком між аквареллю і акрилом. Вона використовує непрозорі і водорозчинні фарби гуашшю, які зазвичай наносяться на спеціальну гуашшю або акварельний папір. Розпис гуашшю пропонує яскраві кольори, непрозоре покриття та тонку текстуру. Ось кілька важливих аспектів живопису гуашшю:

➤ Gouachefarben:

Фарби гуашшю схожі на акварель, але більш непрозорі і непрозорі. Вони складаються з пігментів, розчинених в сполучному речовині на основі гуміарабіку, яке можна розбавити водою.

➤ Maluntergründe:

Фарби гуашшю можна використовувати на різних основах, таких як гуаш-папір, акварельний папір, картон або навіть полотно. Папір для гуаші має спеціальне покриття, що дозволяє забезпечити оптимальне вбирання кольору.

➤ Щітка:

Правильний вибір пензлів має вирішальне значення для живопису гуашшю. Синтетичні або натуральні щітки для волосся добре піддаються цій техніці, допускаючи дрібні деталі і широкі ділянки.

➤ Час висихання і техніка пошаровості:

Гуашські фарби швидко висихають і дозволяють наносити один на одного кілька шарів фарби. Техніка нашарування дає можливість створювати глибокі колірні ефекти і деталізовані текстури.

➤ Непрозорість і виправлення:

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Фарби гуаші непрозорі і допускають корекцію, так як їх можна наносити на вже висохлі шари фарби.

➤ **Фіксації:**

Оскільки фарби гуашю, на відміну від олійних або акрилових, не є постійними, готові картини гуашю слід обробити закріплювачем для захисту і збереження кольорів.

Живопис гуашю пропонує широкий спектр творчих можливостей і може бути використана для різних стилів і технік, від реалістичних уявлень до абстрактного мистецтва до ілюстрацій і дизайнів. Експериментуючи з різними градієнтами, техніками нашарування і колірними поєднаннями, художники можуть знаходити власний художній голос і створювати унікальні твори мистецтва, в яких використовуються яскраві і непрозорі властивості фарб гуашю. Живопис гуашю - захоплююча і універсальна техніка, яка пропонує художникам широкий спектр виразних можливостей і творчу свободу.

V. Розділ 5: Техніка друку

а. Основи техніки друку

Техніки друку - це захоплююча група художніх процесів, при яких створюється зображення шляхом друку з обробленої поверхні на папір або інші матеріали. Ці техніки пропонують художникам широкий спектр дизайнерських можливостей і створюють унікальні, повторювані твори мистецтва. Нижче наведено основи деяких важливих методів друку.

Високий тиск:

У літерному друку зображення вирізається, вирізається або дряпається на піднятій друкарській формі.

Друкарську форму заковують фарбою або фарбують пензликом або губкою.

Потім папір поміщається на кольорову друкарську форму і друкується за допомогою друкарської машини або вручну.

Відомими техніками літерного друку є гравюра на дереві, ліногравюра та трафаретний друк.

Низький тиск:

При глибокому друці зображення гравірується або витравлюється в втоплену друкарську форму. Друкарська форма фарбується фарбою, а надлишки фарби витираються з поверхні.

Папір поміщається на пофарбовану друкарську форму і друкується друкарським верстатом з високою силою стиснення.

Відомими техніками глибокого друку є офорт, гравірування міддю та меццо-тінто.

Flachdruck:

При плоскому друці зображення створюється на рівній поверхні.

Друкарська форма або друкарська форма забарвлюється кольором, а зображення переноситься на папір.

Техніки плоского друку включають літографію та трафаретний друк.

Серіалографія:

Трафаретний друк - це особлива форма плоского друку.

Дрібне сито з проникними і непроникними ділянками кладуть поверх друкарської форми або паперу.

Фарбу виливають на сито і ракелем переносять на папір через відкриті ділянки сита.

Трафаретний друк особливо добре підходить для друку плакатів, текстилю та графіки у великих кількостях.

Монотипія:

Монотипія - це унікальна техніка друку, при якій зображення малюється або малюється на гладкій поверхні, такий як скло або метал.

Папір кладуть на пофарбовану поверхню і злегка натискають, щоб перенести зображення на папір.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Оскільки немає фіксованої друкарської форми, кожна монотипія створює неповторний і індивідуальний витвір мистецтва.

Техніка друку пропонує багатий спектр дизайнерських можливостей і дозволяє художникам реалізувати свої творчі ідеї унікальним способом. Кожна техніка друку вимагає певних навичок і матеріалів, а експерименти з різними техніками дають можливість виробити власний художній стиль і відкрити для себе вражаючий діапазон художніх виразів.

b. Гравюра на дереві

Гравюра на дереві - це традиційна техніка друку літер, при якій зображення вирізається на дерев'яній панелі, а потім кілька його відбитків. Ця методика має давню історію і використовувалася в різних культурах по всьому світу. Ось основи гравюри на дереві:

Матеріали:

Дереви́на: Для гравюри зазвичай використовується м'яка дереви́на, така як липа або японський клен. Деревина повинна бути гладкою і без тріщин, щоб отримати чисті відбитки.
Інструменти: Художники використовують спеціальні інструменти для різання деревини, такі як V-подібні ножі для різьблення та інструменти для видовбування, щоб вирізати зображення на дерев'яній панелі.

Робочий процес:

Потрібне зображення врізається в дерев'яну панель, вирізаючи непотрібні ділянки. Підняті частини форми утворюють друкарську поверхню.
Друкарську форму фарбують чорнилом, традиційно використовуючи валик для рівномірного розподілу чорнила.
Папір акуратно укладається на пофарбовану друкарську форму і акуратно друкується вручну або друкарською машиною для створення відбитка.

Druckergebnis:

Гравюра на дереві дає характерний і сільський принт з чіткими контурами і сміливими лініями. Текстура деревини може бути видна на принті, а інтенсивність кольору залежить від кількості фарби на панелі.
Техніка дає можливість створити кілька однакових принтів, які можуть продаватися обмеженим тиражем.

Передові методики:

Для досягнення градієнтів і відтінків в гравюрі на дереві можна використовувати різні дерев'яні панелі для кожного відтінку, які потім друкуються один на одного.
Також «редукційний друк» є популярною технікою в друку на деревині, використовуючи одну і ту ж форму для кожного кроку кольору, продовжуючи вирізати після кожного шару фарби.

Гравюра на дереві має багату історію в мистецтві і до сих пір цінується і використовується багатьма художниками. Характерна естетика гравюри на дереві в поєднанні з можливістю створення декількох принтів роблять цю техніку друку популярним вибором для багатьох художників, які шукають привабливості майстерності та самобутності.

с. Ліногравюра

Різання лінолеуму - це техніка високого тиску, яка працює аналогічно друку на деревині, але працює з лінолеумною дошкою замість дерев'яної панелі. Ліногравюра забезпечує простішу та м'якшу поверхню для різьблення та дозволяє дрібніші деталі у відбитках. Ця техніка стала популярною формою художнього вираження з моменту її винаходу в кінці 19 століття. Ось основи ліногравюри:

матеріали:

Лінолеумна дошка: Для ліногравюри найчастіше використовується м'яка лінолеумна дошка, яка кріпиться на дерев'яний або картонний картон.

Інструменти: Художники використовують спеціальні ножі lino та інструменти для видовбування, щоб вирізати зображення на дошці лінолеуму.

Робочий процес:

Потрібне зображення вирізається в листі лінолеуму шляхом вирізання непотрібних ділянок.

Підняті частини форми утворюють друкарську поверхню.

Друкарська форма фарбується фарбою, схожою на гравюру на дереві.

Папір поміщають на пофарбовану друкарську форму і акуратно друкують вручну або друкарською машиною для створення відбитка.

Druckergebnis:

Ліногравюра створює чіткі та точні відбитки з жирними лініями та більш гладкою поверхнею порівняно з гравюрою на дереві.

Текстура лінолеуму, як правило, не видно на принті, що призводить до більш однорідного зовнішнього вигляду.

Подібно до гравюри на дереві, техніка дозволяє створити кілька однакових принтів, які можуть продаватися обмеженим тиражем.

Передові методики:

Подібно до гравюри на дереві, ліногравюра може використовувати різні листи лінолеуму для кожного відтінку, які потім друкуються один на одного.

«Редукційний друк» також можливий в ліногравюрі, де для кожного кроку кольору використовується одна і та ж форма і вона продовжує вирізатися після кожного шару фарби.

Ліногравюра - доступна і популярна техніка друку, яку використовують багато художників. Уміння створювати дрібні деталі і чисті лінії робить ліногравюру універсальною технікою, що підходить для різних стилів і мотивів. Поєднання простоти використання і привабливості майстерності зробило ліногравюру стійкою і популярною формою художнього вираження.

d. Серіографія

Трафаретний друк - це техніка плоского друку, при якій чорнило передається через дрібнопористий растр на матеріал, що друкується. Ця техніка дає можливість друкувати повторювані мотиви у високій якості і використовується як в художньому конструюванні, так і в промисловому виробництві. Нижче наведено основи трафаретного друку.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Матеріали:

Сито: Сито складається з дрібнопористої тканини, натягнутої на рамку. Сітки екрану пропускають фарбу, а непроникні ділянки блокують об'єкт.

Рамка: Рамка трафаретного друку може бути виготовлена з дерева, алюмінію або сталі і утримує екран на місці.

Робочий процес:

Потрібний мотив переноситься на сито. Для цього сито промазують світлочутливим шаром. Шаблон мотиву друкується на прозорій фользі і розміщується на екрані. Потім екран піддається впливу ультрафіолету, який твердне світлочутливий шар в непроникних областях і зберігає колірну пропускну здатність в потрібних областях.

Після витримки сито вимивають, щоб зняти незатверділий шар і гарантувати проникність кольору.

Екран затискається на друкарській машині, а чорнило наноситься на екран.

Ракем чорнило розподіляється по екрану, який проштовхує його через стібки на матеріал, що друкується.

Druckergebnis:

Трафаретний друк виробляє чіткі та однорідні відбитки з насиченими кольорами та високою точністю.

За короткий час можна створити кілька принтів з одним і тим же мотивом, що робить шовкографія ідеальною для масового виробництва текстилю, плакатів, наклейок та іншої друкованої продукції.

Передові методики:

Для створення різнокольорових принтів для кожного відтінку використовуються різні трафарети, які потім друкуються один на одного.

Просунуті техніки трафаретного друку також дозволяють використовувати спеціальні ефекти, такі як металеві кольори, блиск або текстурована фарба.

Трафаретний друк - це універсальна та ефективна техніка друку, яка пропонує широкий спектр застосувань та дизайнерських можливостей. Від художнього конструювання до промислового виробництва, трафаретний друк є популярним вибором для якісних і повторюваних принтів на різних матеріалах.

е. Літографія

Літографія - техніка плоского друку, заснована на хімічному принципі відштовхування води і жиру. Він був розроблений Алоїсом Сенефельдером в кінці 18 століття і став важливою технікою художнього друку.

Літографія дозволяє друкувати тонкі деталі та тонкі тональні значення і використовується як художниками, так і в комерційній поліграфічній промисловості. Ось основи літографії:

Матеріали:

Літографічний камінь: Традиційно для літографії використовується спеціальна вапнякова плита, яка має гладку поверхню.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Літографічний прес: Літографічний прес використовується для передачі кольору з кам'яної плити на папір.

Літографічне чорнило: літографічне чорнило складається з жирних пігментів, які прилипають до кам'яної плити.

Робочий процес:

Літографічну пластину акуратно покривають літографічним чорнилом, малюючи предмет на пластині в перевернутому вигляді.

Потім пластину змочують сумішшю води і гуміарабіку, яка відштовхує жирні чорнила і залишає на пластині тільки намальовані ділянки.

Аркуш паперу поміщають на вологу пластину і прокочують через пластину за допомогою літографічного преса, переносячи чорнило на папір.

З однієї форми можна зробити кілька відбитків, але кожен раз кількість чорнила зменшується, зменшуючи інтенсивність відбитків.

Druckergebnis:

Літографія дає відбитки з чіткими лініями, дрібними деталями і широкою тональною гамою.

Характер літографії характеризується тонкими тональними градаціями і високою якістю друку.

Можливість створення великої кількості відбитків з однієї пластини робить літографію ідеальною для художників, які хочуть відтворити свої роботи обмеженим тиражем.

Передові методики:

Передові методи літографії, такі як кольорова літографія, дозволяють друкувати різнокольорові і складні твори.

Літографія - складна і захоплююча техніка друку, яка вимагає тісної співпраці художника і літографа.

Дрібні деталі, тонкі тональні градації і багатогранність літографії зробили її популярною технікою в світі мистецтва, дозволяючи художникам створювати вражаючі і виразні роботи.

VI. Розділ 6: Спеціальності

а. Портретний живопис

Портретний живопис - це інтригуючий і витончений вид мистецтва, який зосереджується на зображенні людей, щоб відобразити їх особистість, експресію та риси характеру. Портрети можуть бути створені в різних техніках живопису, таких як олійний живопис, акварельний живопис, акриловий живопис або навіть пастельні малюнки. Ось кілька важливих аспектів портретного живопису:

➤ Пропорції і анатомія:

Точне відтворення пропорцій і анатомії людського обличчя і тіла має вирішальне значення для реалістичного і осмисленого портретного живопису. Майстри повинні освоїти правильне розміщення очей, носа, вух, рота і інші особливості.

➤ Вираз і характер:

Портрети покликані не тільки відобразити зовнішній вигляд людини, але і відобразити його емоційне вираження і риси характеру. Вибір правильного виразу обличчя, напрямку погляду і пози грає в цьому важливу роль.

➤ Світло і тінь:

Правильне зображення світла і тіні додає портрету глибини і розміреності. Використання світла і тіні дозволяє підкреслити риси обличчя і створити яскравий і реалістичний ефект.

➤ Колірна палітра і стиль:

Вибір колірної палітри і стилю залежить від особистих переваг художника і бажаного настрою портрета. Реалістичний підхід з яскравими кольорами або абстрактний стиль зі зменшеною палітрою кольорів - це лише кілька прикладів різних можливостей.

➤ Передумови та композиція:

Фон портрета може мати великий вплив на ефект зображення. Простий фон може змістити фокус на обличчя, в той час як детальний фон може передати додаткову інформацію або певну атмосферу.

➤ Технічні можливості:

Портретний живопис вимагає високого рівня володіння живописними техніками, такими як змішування кольорів, мазки, нашарування і деталі. Важливо запастися терпінням і наполегливістю, щоб точно зобразити складні риси обличчя і тонкі нюанси.

Портретний живопис - це творчий і витончений вид мистецтва, який вимагає як технічних навичок художника, так і співпереживання. Вдалий портрет здатний надати сильний емоційний вплив і висловити неповторну красу і індивідуальність зображуваної людини. Від реалістичної візуалізації до абстрактних інтерпретацій в портретному живописі існують різноманітні стилі і техніки, які дозволяють художникам показати своє художнє бачення і індивідуальність в своїх роботах.

б. Пейзажний живопис

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Пейзажний живопис - це захоплюючий вид мистецтва, який зосереджується на зображенні природних середовищ, таких як гори, ліси, озера, узбережжя та інші пейзажі. Цей вид живопису має давні традиції і популярний як в реалістичному поданні, так і в більш абстрактних інтерпретаціях. Ось кілька важливих аспектів пейзажного живопису:

- Спостереження і вивчення природи:

Пейзажистам доводиться уважно спостерігати за природою і проводити дослідження рослин, дерев, хмарних утворень та інших елементів. Це допомагає їм точно відобразити красу і унікальні особливості пейзажу в своїх картинах.

- Перспектива і склад:

Правильне нанесення перспективи і оформлення збалансованої композиції мають вирішальне значення для досягнення просторової глибини і гармонійного розташування елементів в ландшафті.

- Вибір кольорів і настрою:

Колірна палітра грає важливу роль в пейзажному живописі і може сильно вплинути на настрій і атмосферу картини. Вибір теплих або холодних кольорів може подарувати відчуття сонячного світла, туману, сутінків або інших погодних умов.

- Світло і тінь:

Зображення світла і тіні має вирішальне значення для підкреслення глибини і форм в пейзажі. Художники використовують різні техніки, щоб точно відтворити гру світла на деревах, травах та інших поверхнях.

- Техніки живопису:

Пейзажний живопис може бути реалізований за допомогою різних технік, таких як олійний живопис, акварельний живопис, акриловий живопис, пастельний малюнок або змішані медіа. Кожна техніка пропонує певні способи зображення краси і різноманітності ландшафту.

- Інтерпретація та абстракція:

Пейзажисти мають можливість реалістично зобразити природу або створити власну художню інтерпретацію пейзажу. Абстрактні ландшафти можуть створити емоційний і творчий зв'язок з природою за допомогою кольорів, форм і структур.

Пейзажний живопис пропонує художникам широкий спектр творчих можливостей для захоплення краси і різноманітності природи. Від реалістичних зображень до абстрактних інтерпретацій в пейзажному живописі існують різноманітні стилі і техніки, які дозволяють художникам висловити своє особисте художнє бачення і відносини з природою. Пейзажні картини часто надають заспокійливу і надихаючу дію на глядача і запрошують зануритися в красу і спокій природи.

c. Stillebenmalerei

Натюрморт - це захоплюючий вид мистецтва, який зосереджений на зображенні неживих предметів, таких як квіти, фрукти, вази, музичні інструменти, книги та інші предмети. Цей вид живопису дозволяє

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

художникам вловити красу і сенс повсякденного життя і прожити свою художню творчість. Ось кілька важливих аспектів натюрморту:

➤ **Композиція і аранжування:**

Композиція має вирішальне значення для створення гармонійного і збалансованого натюрморту. Художники ретельно вибирають положення і розташування об'єктів, щоб створити візуально привабливе уявлення.

➤ **Світло і тінь:**

Зображення світла і тіні грає важливу роль в живописі натюрмортів, надаючи предметам обсяг і глибину. Використання світлотіньових контрастів здатне зробити натюрморт яскравим і тривимірним.

➤ **Вибір кольорів і настрою:**

Колірна палітра в натюрморті картини може бути тонкою або яскравою, впливаючи на настрій і атмосферу картини. Вибір теплих або холодних кольорів може вплинути на емоції і сприйняття натюрморту.

➤ **Деталі та реалістичність:**

Натюрморт часто вимагає високої точності і деталізації для відтворення фактур, поверхонь і тонких нюансів предметів. Скрупульозне зображення деталей надає натюрморту реалістичну якість.

➤ **Символіка і значення:**

У деяких натюрмортах предмети можуть мати символічне значення і передавати певні теми або послання. Наприклад, зів'ялі квіти можуть символізувати швидкоплинність життя.

➤ **Методи:**

Натюрморт може бути реалізований за допомогою різних технік живопису, таких як олійний живопис, акварельний живопис, акриловий живопис, пастельний малюнок або змішані медіа. Кожна техніка пропонує специфічні способи захоплення предметів і атмосфери натюрморту.

Живопис натюрмортів дозволяє художникам втілити в життя свою творчу фантазію і оцінити красу і сенс повсякденного життя. Від реалістичних зображень до більш абстрактних інтерпретацій в живописі натюрмортів існують різноманітні стилі і техніки, які дозволяють художникам показати своє особисте художнє бачення і творче вираження в своїх роботах. Картини натюрморти часто можуть надавати спокійний і медитативний ефект і запрошувати оцінити красу і простоту повсякденного життя.

d. Абстрактний живопис

Абстрактний живопис - це складна форма вираження, в якій від зображення реальних об'єктів і об'єктів відмовляються на користь кольорів, форм, ліній і фактур. В абстрактному живописі основна увага приділяється художньому оформленню емоцій, ідей і настроїв. Абстрактні роботи можуть по-різному інтерпретуватися глядачами і пропонувати їм привнести власні почуття і думки в художній твір. Ось деякі важливі аспекти абстрактного живопису:

➤ **Колір і вираз:**

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Колір відіграє центральну роль в абстрактному живописі. Художники свідомо вибирають кольори для передачі певних емоцій і настроїв. Яскраві кольори можуть виражати радість і енергію, в той час як м'які кольори можуть передавати спокій і безтурботність.

➤ Фігури і лінії:

Використання абстрактних форм і ліній дає можливість привнести в живопис рух, динамічність і структурованість. Геометричні фігури можуть передавати чіткий порядок, тоді як органічні форми можуть демонструвати деяку нерівність і плинність.

➤ Текстура і використання матеріалів:

Використання різних матеріалів і технік, таких як наповнення, заливка, розпилення або колажі, дозволяє художникам включати різноманітні текстури та поверхні у свої роботи.

➤ Абстрактні поняття:

Абстрактний живопис дозволяє художникам візуально зображати абстрактні поняття, такі як час, простір, рух, відносини або почуття. Інтерпретація таких творів може бути індивідуальною і різноманітною.

➤ Свобода творчості:

Абстрактний живопис дає художникам свободу висловлювати свої творчі ідеї та концепції, не обмежуючись зображенням реальних об'єктів. Йдеться про вираження внутрішніх почуттів та думок автентичним та експериментальним способом.

➤ Інтуїція і спонтанність:

Багато абстрактні твори створюються інтуїтивно і спонтанно, без заздалегідь визначеного плану або конкретного образу. Художня практика може бути вільним процесом, в якому художник керується творчим потоком.

Абстрактний живопис пропонує нескінченне розмаїття виразних можливостей і дозволяє художникам по-своєму передавати своє особисте художнє бачення і внутрішній світ. Абстрактні твори мистецтва можуть викликати широкий спектр емоцій і реакцій у глядача і запросити його відкрити для себе нові перспективи і смисли. Абстракція дає можливість розсунути межі передбачуваного і захопити світ унікальним і надихаючим способом.

е. Графічний дизайн

Графічний дизайн - це творчий процес, в якому візуальна комунікація розробляється за допомогою використання тексту, зображень, форм і кольорів. Графічні дизайнери використовують свої навички для розробки різноманітних продуктів та засобів комунікації, включаючи логотипи, рекламні матеріали, упакування, веб-сайти, журнали, брошури, плакати тощо. Ось кілька важливих аспектів графічного дизайну:

➤ Візуальна комунікація: Основною метою графічного дизайну є візуальна передача інформації, ідей та повідомлень. Йдеться про приведення складної інформації в зрозумілу і привабливу форму.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Принципи дизайну: Графічні дизайнери використовують такі принципи дизайну, як контраст, вирівнювання, повторення та близькість, щоб досягти чіткого та ефективного дизайну. Ці принципи допомагають визначити візуальну ієрархію та привернути увагу до важливої інформації.
- Типографіка: Вибір правильних шрифтів і розмірів шрифтів відіграє вирішальну роль у графічному дизайні. Типографіка може впливати на настрій і тон повідомлення, а також покращувати читабельність і естетику дизайну.
- Колірний дизайн: кольори мають сильний емоційний вплив і можуть впливати на настрій дизайну. Графічні дизайнери ретельно підбирають кольори, щоб передати бажане послання і досягти візуальної гармонії.
- Технічні навички: Графічні дизайнери використовують спеціалізоване програмне забезпечення, таке як Adobe Illustrator, Adobe Photoshop або Adobe InDesign, для створення та редагування своїх дизайнів. Ви також повинні добре розбиратися в техніці друку та цифрових носіях.
- Цільова аудиторія і призначення: Графічний дизайн завжди націлений на певну цільову аудиторію і служить певній меті. Важливо розуміти потреби і очікування цільової аудиторії і відповідним чином коригувати дизайн.
- Творчість та оригінальність: Графічні дизайнери - це творчі люди, які знаходять інноваційні та оригінальні рішення дизайнерських завдань. Вся справа в створенні унікальних і привабливих дизайнів, які виділяються з натовпу.

Графічний дизайн - це універсальна і динамічна дисципліна, яка використовується в багатьох галузях і сферах. Він відіграє важливу роль у створенні ідентичності бренду, поширенні інформації та покращенні візуальної комунікації в сучасному світі. Досвідчені графічні дизайнери можуть мати значний вплив на сприйняття та успіх компаній, продуктів та повідомлень завдяки своїм творчим навичкам та досвіду у візуальному дизайні.

f. Ілюстрації

Ілюстрація - це художнє зображення, яке використовується для розповіді історії, передачі інформації або створення візуального контенту для різних засобів масової інформації. Ілюстрації часто використовуються в книгах, журналах, газетах, рекламних матеріалах, веб-сайтах, анімації, фільмах та багатьох інших сферах. Ілюстрації можуть бути створені в різних стилях і техніках, включаючи цифрову ілюстрацію, традиційний живопис, малюнки, колажі та багато іншого. Ось кілька важливих аспектів ілюстрації:

- Комунікація: Основна мета ілюстрацій - візуально передати повідомлення або концепцію. Ілюстрації можуть передавати складні ідеї чітким та захоплюючим способом, таким чином привертаючи увагу глядача до основного.
- Креативність та стиль: Ілюстрації є вираженням креативності та індивідуального стилю ілюстратора. Кожна ілюстрація може мати унікальну візуальну мову, яка відповідає змісту та передбачуваному настрою.
- Аудиторія та призначення: Ілюстрації часто створюються для певної аудиторії та цілей. Важливо розуміти потреби та інтереси цільової аудиторії і відповідним чином коригувати дизайн.
- Техніки: Ілюстрації можуть бути створені за допомогою різних технік та засобів. Цифрові ілюстрації часто створюються за допомогою графічних планшетів і програмного забезпечення, такого як Adobe

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Illustrator або Procreate, в той час як традиційні ілюстрації можна виконувати за допомогою ручок, фарб, пензлів або колажів.

- Наративи та історії: Ілюстрації відіграють важливу роль у візуальному наративі та можуть зображати цілі історії або окремі сцени. Вони можуть оживити персонажів, сюжети та емоції.
- Області застосування: Ілюстрації використовуються в багатьох сферах, таких як дитячі книги, обкладинки книг, редакційні ілюстрації, реклама, дизайн продукції, анімація та багато іншого.
- Ліцензування та авторське право: Під час використання ілюстрацій важливо дотримуватися авторських прав та умов ліцензії. Ілюстрації можуть бути захищені авторським правом, і важливо отримати згоду ілюстратора або відповідну ліцензію на їх законне використання.

Ілюстрація - це універсальний і креативний вид мистецтва, який пропонує широкий спектр додатків і стилів. Це дає можливість донести інформацію в зрозумілій і розважальній формі і поліпшити візуальну комунікацію в різних засобах масової інформації. Ілюстрації мають потужний вплив на глядачів і можуть створити глибокий емоційний зв'язок, що робить їх важливим елементом візуального дизайну та комунікації.

VII. Розділ 7: Практичний досвід

а. Стажування в студії або в компанії креативної індустрії

Стажування в студії або компанії в креативній індустрії дає цінну можливість отримати практичний досвід, розвинути художні навички та отримати уявлення про професійний світ графічного дизайну, ілюстрації чи інших творчих сфер. Ось кілька кроків і порад, що дозволяють знайти і успішно пройти таке стажування:

1. Дослідження: Почніть з дослідження студій або компаній у творчій індустрії, які пропонують стажування. Перегляньте їхні веб-сайти та дізнайтеся про їхні робочі області та проекти.
2. Документи заявки: Створіть змістовне портфоліо заявок, яке представляє ваші художні навички, попередній досвід, портфоліо та мотивацію для стажування.
3. Портфоліо: Зберіть портфоліо ваших найкращих робіт, яке показує широту ваших творчих навичок. Портфоліо має бути цифровим або фізичним, в залежності від потреб компанії.
4. Супровідний лист: Напишіть спеціальний супровідний лист, в якому поясніть, чому ви хочете пройти стажування та як ви можете підтримати компанію.
5. Мережа: Використовуйте професійні мережі та платформи, щоб знайти потенційних постачальників стажувань та спілкуватися з іншими творчими людьми.
6. Небажана заявка: Якщо ви не знайдете відкритих вакансій для стажування, ви також можете надіслати небажану заявку компаніям та студіям, які викликають ваш інтерес.
7. Розмова один на один: Якщо ви отримуєте позитивні відгуки, будьте готові до розмови віч-на-віч. Покажіть свою мотивацію та ентузіазм щодо стажування.
8. Період стажування: Заздалегідь уточніть, скільки має тривати стажування та який робочий час або винагорода будуть запропоновані.
9. Цілі навчання: Встановіть чіткі навчальні цілі для стажування, щоб отримати максимальну віддачу від досвіду та цілеспрямовано вдосконалити свої навички.
10. Відданість та ініціатива: Під час стажування проявляйте прихильність та ініціативу, будьте готові вчитися новому та задавайте питання, щоб розширити свої знання.
11. Зворотній зв'язок: використовуйте відгуки колег і керівників, щоб покращити та розширити своє портфоліо.
12. Встановіть контакти: використовуйте стажування, щоб завести цінні контакти в креативній індустрії, які могли б допомогти вам знайти роботу навіть після стажування.

Стажування в студії або в компанії в креативній індустрії – це чудова можливість отримати практичний досвід, вдосконалити свої мистецькі навички та побудувати свій професійний нетворкінг. Скористайтеся цією можливістю, щоб отримати цінний досвід та ознайомитися з робочим світом креативної індустрії.

b. Виставки та конкурси

Виставки та конкурси відіграють важливу роль для художників, щоб представити свої роботи широкій аудиторії, підвищити свою обізнаність та отримати визнання за свої творчі досягнення. Ось деякі важливі аспекти виставок і конкурсів:

Виставки:

Групові виставки: Художники мають можливість представити свої роботи на групових виставках, організованих галереями, художніми асоціаціями або культурними установами. Ці виставки є платформою для обміну ідеями з іншими художниками та встановлення нових контактів.

Персональні виставки: Художники також можуть організувати персональні виставки, щоб показати свої роботи певній аудиторії та забезпечити більш повне представлення своєї художньої роботи.

Тематичні виставки: Деякі виставки мають певну тему або ідею, в яку художники можуть внести свій внесок. Такі виставки дають можливість художньо розібратися з певною темою.

Конкурси:

Мистецькі конкурси: мистецькі конкурси проводяться різними організаціями, галереями або художніми установами. Учасники можуть подавати свої роботи та мати шанс виграти призи, стипендії або можливості для виставок.

Дизайнерські конкурси: Дизайнерські конкурси часто зосереджені на конкретних дисциплінах дизайну, таких як графічний дизайн, ілюстрація, дизайн продукту або архітектура. Вони дають можливість продемонструвати власні творчі роботи та отримати професійне визнання.

Конкурси журі: У конкурсах журі відбір робіт-учасників здійснюється журі або групою експертів. Це забезпечує об'єктивну оцінку і відбір кращих робіт.

Переваги виставок і конкурсів:

Видимість і впізнаваність: виставки та конкурси дозволяють художникам показати свої роботи широкій аудиторії і отримати визнання за свої творчі досягнення.

Мережеві можливості: Ці заходи дають можливість зв'язатися з іншими художниками, кураторами та любителями мистецтва, що може підвищити професійну кар'єру.

Розвиток: Участь в конкурсах або виставках може допомогти розвинути і вдосконалити художні навички і творчі здібності.

Підготовка:

Ретельний відбір робіт важливий для створення змістовної і цілісної презентації.

Дотримання правил подання заявок та кінцевих термінів проведення конкурсів має вирішальне значення для забезпечення безперешкодної участі.

Для виставок важлива співпраця з організаторами та розуміння виставкових вимог.

Виставки та конкурси дають прекрасну можливість представити себе як художника, зміцнити свої навички та просунути свою кар'єру. Участь у таких заходах відкриває нові можливості та може допомогти зробити творчість доступною для широкої аудиторії.

С. Проект

Проектна робота - це метод виконання складних завдань або завдань і досягнення конкретних цілей. Це структурований підхід, при якому група людей працює разом для планування, організації та реалізації конкретного проекту. Проектна робота поширена в багатьох сферах, включаючи креативні індустрії, де її часто використовують для реалізації мистецьких проектів та заходів. Ось деякі важливі аспекти проектної роботи:

1. **Визначення проекту:** На початку роботи над проектом існує чітке визначення проекту, включаючи цілі, обсяг, часові рамки та необхідні ресурси.
2. **Планування проекту:** Проектна робота вимагає детального планування для організації кроків та заходів, необхідних для досягнення цілей проекту.
3. **Робота в команді:** Проектна робота часто виконується командою, що складається з членів з різними навичками та досвідом. Ефективна командна робота має вирішальне значення для успіху проекту.
4. **Управління проектом:** Управління проектом включає контроль та моніторинг проекту, щоб гарантувати, що він залишається в рамках часових рамок та бюджету, а також що цілі досягнуті.
5. **Комунікація:** Чітка та ефективна комунікація всередині команди та з іншими зацікавленими сторонами має важливе значення для безперебійного виконання проекту.
6. **Проблеми та рішення:** Проектна робота може зіткнутися з несподіваними проблемами. Важливо бути гнучким і знаходити креативні рішення для подолання цих викликів.
7. **Завершення проекту:** Наприкінці проекту оцінюються результати та процеси, а також відображення того, що було досягнуто, та отриманих уроків.
8. **Критерії успіху:** Критерії успіху повинні бути встановлені на початку проекту, щоб переконатися, що проект досяг бажаних результатів.

Проектна робота є ефективним способом виконання складних завдань і досягнення конкретних цілей. Це вимагає чіткого планування, ефективної командної роботи та хорошої комунікації, щоб забезпечити успішне завершення проекту. Проектна робота використовується в багатьох сферах, а також може бути дуже корисною в креативній індустрії при реалізації мистецьких проектів або заходів.

VIII. Розділ 8: Професійна сфера та перспективи

а. Ринок праці та кар'єрні перспективи для художників

Ринок праці для художників може бути висококонкурентним, оскільки багато людей хочуть використовувати свої художні навички, щоб заробляти на життя. Проте талановиті художники мають різні кар'єрні перспективи і можливості реалізувати своє творче вираження в світі мистецтва. Ось деякі перспективи кар'єрного росту в сфері живописців:

- Самозайняті художники: Багато художників вирішили продовжити кар'єру як позаштатні художники. Вони створюють свої роботи самостійно і продають їх безпосередньо колекціонерам, галереям або через онлайн-платформи.
- Галереї та виставки: Художники мають можливість виставляти свої роботи в галереях і брати участь в художніх виставках. Це дозволяє їм презентувати свої роботи більш широкій аудиторії і залучити потенційних покупців.
- Замовлена робота: Деякі художники працюють від імені клієнтів або компаній для створення конкретних творів мистецтва або художніх інсталяцій.
- Ілюстрація та книжкова ілюстрація: Художники можуть працювати ілюстраторами у видавничій та рекламній індустрії. Вони створюють книжкові ілюстрації, дизайн обкладинок, редакційні ілюстрації та багато іншого.
- Вчителі мистецтва: Художники також можуть передавати свої навички та знання як викладачі мистецтва в школах, художніх інститутах або в приватних художніх майстернях.
- Креативна індустрія: Деякі художники працюють у творчій індустрії та використовують свої художні навички для розробки продуктів, рекламних матеріалів, графічного дизайну та інших творчих проектів.
- Реставратори та реставратори: Художники також можуть працювати реставраторами та реставраторами в музеях та художніх галереях для відновлення та збереження старих або пошкоджених творів мистецтва.
- Арт-терапія: Деякі художники вирішують продовжити кар'єру в арт-терапії, щоб підтримувати та зцілювати людей з фізичними або психічними проблемами за допомогою мистецтва.

Важливо відзначити, що успіх в арт-індустрії часто залежить від художньої своєрідності, таланту, наполегливості, вміння просувати себе на ринок і будувати мережу. Художники повинні зосередитися на своїх навичках, портфоліо та контактах, щоб просунути свою кар'єру та встановити своє творче вираження у світі мистецтва.

б. Самозайнятість художником

Самозайнятість як художника може бути захоплюючим і повноцінним способом реалізувати свою художню пристрасть і працювати самостійно. Однак важливо зазначити, що самозайнятість у художній індустрії також може представляти проблеми. Ось кілька важливих аспектів, які слід врахувати, вирішуючи стати самозайнятим художником:

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Художнє бачення та оригінальність: Як самозайнятому художнику, важливо розробити чітке художнє бачення та стиль, щоб виділитися серед інших художників та знайти власний ринок.
- Портфоліо та презентація: Професійне портфоліо має вирішальне значення для переконання потенційних клієнтів та галерей у якості та оригінальності ваших творів мистецтва. Приваблива презентація робіт також важлива для звернення до потенційних покупців.
- Самомаркетинг та побудова мережі: Як самозайнятому художнику, важливо продати себе та створити мережу, щоб охопити потенційних клієнтів, колекціонерів та галереї. Платформи соціальних медіа та онлайн-галереї мистецтва можуть бути корисними інструментами в цьому.
- Фінансові аспекти: Самозайнятість як художника також вимагає вміння керувати своїми фінансами та отримувати стабільний дохід. Важливо встановити реалістичні ціни на твори мистецтва та врахувати вартість матеріалів, виставок та інших витрат.
- Художній розвиток та навчання: Самозайняті художники повинні постійно розвивати та зміцнювати свої художні навички шляхом подальшого навчання та експериментів з новими техніками та стилями.
- Юридичні та податкові аспекти: Як самозайняті особи, художники також повинні враховувати юридичні та податкові аспекти своєї діяльності, такі як реєстрація бізнесу, дотримання норм про авторське право та подання податкових декларацій.
- Успіх і терпіння: Самозайнятість як художника може зайняти час і терпіння, щоб утвердитися в художній індустрії та створити стабільну клієнтську базу. Успіх часто приходиться не відразу, а завдяки постійній відданості та наполегливості.

Самозайнятість як художника може бути гідним вибором кар'єри, яка дає можливість жити власною художньою пристрастю та творчо розвиватися. Однак важливо підготуватися до викликів і ретельно спланувати і підготуватися до початку самозайнятості як художника.

С. Навчання

Для художників існують різноманітні можливості безперервної освіти, які можуть допомогти їм покращити свої художні навички, вивчити нові техніки та просунути свою кар'єру. Ось деякі можливості навчання для художників:

- Художні академії та художні коледжі: художники можуть вступити до художніх академії або художніх коледжів, щоб отримати формальну художню освіту. Ці установи пропонують різноманітні програми та курси, які охоплюють різні художні дисципліни та техніки.
- Семінари та курси: Існують численні семінари та курси, які пропонують досвідчені художники та професіонали. Вони можуть відбуватися як в Інтернеті, так і віч-на-віч і охоплювати різні теми, такі як живопис, графіка, техніка друку та багато іншого.
- Художні книги та журнали: Читання художніх книг і журналів може стати чудовим способом дізнатися про нові художні тенденції, техніки та надихаючих художників.
- Онлайн-підручники та відео: Існують різноманітні онлайн-ресурси, включаючи навчальні посібники та відео, які можуть допомогти художникам вивчати нові техніки та вдосконалювати свої навички.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

- Центри безперервної освіти та художні школи: Деякі центри безперервної освіти та художні школи пропонують спеціальні програми та курси безперервної освіти для художників, які хочуть розширити свою кваліфікацію.
- Наставники: Робота з досвідченим художником як наставником може бути цінним способом отримати особистий зворотний зв'язок та керівництво у художньому розвитку.
- Обмін з іншими художниками: Обмін з іншими художниками може бути цінним джерелом натхнення, критики та співпраці. Художники можуть організуватися в групи художників або асоціації, щоб скористатися цими можливостями спілкування.
- Відвідування художніх виставок та музеїв: відвідування художніх виставок та музеїв може допомогти відкрити нові художні підходи та стилі та поглибити розуміння історії мистецтва.

Безперервна освіта є важливим аспектом розвитку успішної художньої кар'єри. Вона дозволяє живописцям постійно розвиватися, освоювати нові техніки і розширювати свої творчі здібності. Поєднуючи різні можливості навчання, художники можуть посилити своє художнє вираження і досягти своїх художніх цілей.

IX. Розділ 9: Остаточний аудит та сертифікація

а. Підготовка до випускного іспиту

Підготовка до випускного іспиту для художників вимагає ретельного планування та організації, щоб забезпечити висвітлення всіх необхідних тем та навичок. Ось кілька кроків, які можуть стати в нагоді при підготовці до випускного іспиту:

➤ **Щоб створити розклад:**

Створіть графік, в якому враховується час, що залишився до іспиту. Сплануйте, скільки часу вам потрібно для підготовки до кожного іспиту, і розділіть час відповідно.

➤ **Знайте вимоги до іспитів:**

Дізнайтеся про точні вимоги до випускного іспиту, включаючи теми, які будуть висвітлені, тип екзаменаційних питань та критерії оцінки.

➤ **Зберіть навчальні матеріали:**

Зберіть усі відповідні навчальні матеріали, включаючи підручники, конспекти, практичні запитання та минулі іспити, щоб підготуватися до іспиту.

➤ **Повторюємо теми:**

Перегляньте всі відповідні теми та перегляньте вивчений матеріал. Робіть нотатки, щоб зберегти важливу інформацію.

➤ **Виконайте практичні заняття:**

Виконуйте практичні вправи та опрацюуйте минулі екзаменаційні запитання, щоб застосувати свої знання та ознайомитися з характером питань.

➤ **Створюйте креативні проекти:**

Використовуйте час підготовки для створення творчих проектів, які демонструють ваші навички художника. Це може допомогти розширити ваше художнє портфоліо і підготувати вас до іспиту.

➤ **Отримати відгук:**

Залучайте викладачів або досвідчених художників, щоб отримати відгуки про вашу роботу та проекти та внести покращення.

➤ **Управління стресом:**

Переконайтеся, що ви виділили достатньо часу для розслаблення та управління стресом, щоб залишатися спокійними та зосередженими під час підготовки до іспиту.

➤ **Спільне навчання:**

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Навчайтеся в групах або шукайте обміну з іншими студентами, щоб обмінюватися інформацією та підтримувати один одного.

➤ **Prüfungssimulation:**

Спробуйте запустити симуляцію іспиту, щоб відчути фактичну ситуацію іспиту та звикнути до неї.

Завдяки систематичній і дисциплінованій підготовці ви зможете добре підготуватися до випускного іспиту в якості маляра і переконатися, що володієте всіма необхідними навичками і знаннями для успішного іспиту. Будьте зосереджені, організовані та впевнені у підготовці до іспиту, щоб показати свій потенціал як художника.

b. Практична і теоретична частини іспиту

Випускний іспит для живописців зазвичай складається з практичної та теоретичної частин. Ці дві частини спрямовані на оцінку художніх навичок і теоретичних знань обстежуваних. Ось деяка інформація про практичну і теоретичну частини іспиту:

Практична частина іспиту:

➤ **Художнє портфоліо:**

Екзаменатори, як правило, повинні представити художнє портфоліо, яке включає добірку їх кращих робіт і проєктів. Портфоліо показує різноманітність художніх навичок та індивідуальний стиль художника.

➤ **Творчий проєкт:**

У деяких випадках екзаменованим також потрібно буде створити творчий проєкт, який демонструє їх навички в певному середовищі або техніці. Проєкт може бути в різних художніх дисциплінах, таких як живопис, графіка, техніка друку або скульптура.

➤ **Практичні завдання:**

Під час практичного іспиту екзаменованим також можуть бути надані практичні завдання, в яких вони повинні створити певні твори мистецтва на місці або у встановлений час. Ці завдання призначені для перевірки креативності, технічної майстерності та художнього вираження випробуваних.

Теоретична частина іспиту:

➤ **Історія та теорія мистецтва:**

Теоретична частина іспиту зазвичай включає питання з історії мистецтва, теорії мистецтва та важливих мистецьких течій. Екзаменовані повинні продемонструвати свої знання про важливих художників, твори мистецтва та епохи мистецтва.

➤ **Теорія кольору та композиція:**

Питання з теорії кольору, композиції зображень і принципів оформлення також можуть бути частиною теоретичної частини іспиту. Випробувані повинні показати своє розуміння кольорів, форм і структур.

➤ **Матеріалознавство:**

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Теоретична частина може також включати питання матеріалознавства і різних художніх носіїв. Екзаменовані повинні продемонструвати свої знання різних художніх матеріалів, інструментів і технік.

➤ **Художні терміни та технічна термінологія:**

Екзаменовані також повинні бути знайомі з основними термінами мистецтва та технічною термінологією, щоб продемонструвати свої знання теорії мистецтва.

Поєднання практичної та теоретичної частин іспиту гарантує, що випускний іспит дає всебічне уявлення про художні навички та теоретичні знання екзаменованих. Екзаменовані мають можливість продемонструвати свою творчу творчість та знання історії мистецтва та теорії мистецтва, а також продемонструвати свої художні здібності.

С. Сертифікація та визнання

Сертифікація та визнання художників можуть відрізнятися залежно від країни та регіону. У деяких країнах існують офіційні програми сертифікації або вчені ступені з образотворчого мистецтва, присуджені художніми коледжами або художніми академіями. Ці ступені, такі як бакалавр образотворчих мистецтв (BFA) або магістр образотворчих мистецтв (MFA), можуть служити доказом професійної підготовки та досвіду в галузі мистецтва.

Крім того, певні мистецькі організації або професійні асоціації можуть пропонувати сертифікати або членство, які визнають навички та відданість художників у художній індустрії. Такі сертифікати можуть принести додаткову довіру та визнання у світі мистецтва та полегшити доступ до певних мистецьких ринків або виставкових можливостей.

Визнання живописців можна досягти також завдяки їх участі у виставках, конкурсах та мистецьких проектах. Участь у престижних мистецьких заходах та отримання призів або стипендій може допомогти гарантувати, що художня робота отримує більше уваги та вдячності.

Важливо підкреслити, що мистецтво часто суб'єктивне і що визнання та успіх у світі мистецтва залежать від багатьох факторів, включаючи оригінальність, художній талант, відданість та здатність продавати свої роботи. Сертифікація та визнання самі по собі не обов'язково гарантують успіх як живописця. Постійний розвиток, самомаркетинг і створення власної художньої ідентичності однаково важливі для того, щоб утвердитися в світі мистецтва і бути успішним.

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Kontakt:
Nataliia und Siegfried Kraus
Vorstand

UKRAINIANS INTERNATIONAL e.V.

Theodor-Quehl-Str. 10
c/o Maksym Pozhydaiev (Vorstand)
D-78727 Oberndorf am Neckar

Tel.: +49 1577 4279710

E-Mail: info@ukrainians-international.com

URL: www.ukrainiansinternational.com und www.ukrainiansinternational.de