

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА

Методические рекомендации по дисциплине
«Живопись»

Карачаевск, 2017

Живопись: Методические рекомендации по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» / составитель: Н.П. Боташева. – Карачаевск: КЧГУ, 2017– 35 с.

Методические рекомендации по дисциплине «Живопись» предназначены для студентов 3 курса направления подготовки Педагогическое образование.

Составитель: Н.П. Боташева ст. преподаватель (КЧГУ)

Рецензенты: Кириченко Н.С., к.п.н. доцент
В.И. Эркенов, доцент

© Боташева Наталья Пантелеевна, 2017
© ФГБОУ ВПО КЧГУ, 2017.

Содержание

Пояснительная записка	4
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.....	6
Содержание дисциплины	
Учебно-тематический план.....	10
Главные критерии оценки качества живописи	11
Учебно-тематические задания.....	11
Методические рекомендации.....	18
Методические рекомендации к выполнению практических заданий.....	19
Контрольные работы – срезы	23
Учебно-методическое обеспечение дисциплины	
Сводная таблица цветовых комбинаций для изображения портрета.....	31
Примерные экзаменационные вопросы	32
Рекомендуемая литература	33
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	35

Пояснительная записка

Живопись – важнейшая учебная дисциплина в системе подготовки художника декоративно – прикладного искусства. Назначение этого курса – дать профессиональные знания и навыки изображения окружающего мира различными живописными средствами, в связи с этим данная учебная дисциплина дает неограниченные возможности для развития творческих способностей студентов, и как предмет имеет целью развить зрительное восприятие, объемно пространственное и образное мышление, научить видеть цвет и правильно изображать пластическую форму.

В основу живописи положен принцип единства теории и практики, который способствует профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий.

Изучению практического курса предшествует лекционный материал, который сообщается студентам в виде вступительных бесед и установок преподавателя перед каждым заданием. Это способствует более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них раскрываются основные закономерности восприятия цвета, со свойств построения живописного произведения, вопросы колорита, сообщаются сведения из области живописи и методики работы над живописным произведением. Лекции и дополнительные объяснения следует сопровождать демонстрацией методический наглядных пособий, лучшими студенческими работами из фондов кафедры. А также репродукциями произведений мастеров и слайдами шедевров мировой и отечественной живописи.

В ходе практических занятий по живописи решаются следующие задачи:

1. изучение правил и законов живописного изображения природы;
2. изучение цветовой гармонии и колорита на примере учебных натуральных постановок: головы человека, погрудного портрета, портрета с введением в композицию изображения рук.

3. воспитание художественно – эстетических и профессиональных качеств, необходимых в творческой работе будущего художника декоративно – прикладного искусства (художественная керамика);

4. повышению культуры восприятия студентов;

5. изучение и использование цветовой условности в декоративно – прикладном искусстве, которую диктуют насыщенность, количество ярких красок, интенсивных или сближенных по тону;

6. изучение и живопись орнамента, различных узоров на тканях фона и костюма.

Целью всех постановок в живописи (голова человека, погрудный портрет, портрет введением в композицию изображения рук) является не изучение средств изображения, а овладение системой построения художественной формы. Такое понимание цветного изображения в академической живописи художником прикладного искусства имеет устойчивую традицию. Изучение иерархии форм в цветовой среде и закономерностей их взаимодействие обеспечивает в дальнейшем правильную оценку вещей, созданных руками человека.

Программа по живописи для 3 курса предусматривает дальнейшее изучение масляной живописи. Важная роль отводится портрету. Портрет – « один из жанров живописи, скульптуры, графики, посвященный изображению определенного, конкретного человека» Важнейшим критерием потребности является сходство изображения с оригиналом. Он является одним из распространенных жанров искусства и важнейшим объектом изучения основ изобразительной грамоты. Опыт работы с натуры дает возможность решать сложные живописные задачи, учитывать взаимное цветовое воздействие, определять особенности цветовых отношений. Преподаватель должен уделять особое внимание на построение грамотного предварительного рисунка под живопись, а также композиции портрета, где главным смысловым и композиционным узлом является голова, фигура и руки портретируемого; выделение тонального и цветового центра; наличие

акцентов, контрастов, ритма, равновесия; изучение колористических отношений, освещения. Обязательно нужно стараться передать в портрете сходство. Аксессуары, орнамент одежды введение в композицию портрета, должны органически вливаться в композиционную структуру произведения, дополнять информацию о портретируемом, подчеркивать характер, род занятий и т.д.

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой постановкой. В ней решается весь комплекс задач связанных с изучением природы и методов ее изображения. Постановки должны быть разнообразны по тематическому содержанию, по учебным и творческим задачам, интересными в композиционном решении, отвечать высоким эстетическим требованиям.

Сложность и характер академических постановок, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях преподавателю представляется право изменять их в зависимости от уровня подготовки студентов. Количество постановок может быть сокращено или увеличено в рамках общего количества часов, отведенных учебным планом.

Наряду с длительными заданиями, которые составляют основу живописи, студенты должны выполнять краткосрочные этюды и наброски кистью. Для этой работы хорошо подходит акварель. Акварельный этюд, решенный в короткий срок (1-2 ч.), помогает подметить в природе и передать на листе основные тональные и цветовые акценты. Работа над этюдами и набросками развивает у студентов наблюдательность, остроту глаза, способность чутко воспринимать цветовые отношения. Над живописными набросками этюдами студенты работают как на академических занятиях, так и в процессе самостоятельного творчества.

Самостоятельная работа студентов служит целям закрепления полученных знаний и навыков, развитию творческих наклонностей, а также развивает чувство декоративного в практической работе, которое определяется искусным распределением по поверхности картины больших и

малых пятен, их увязкой в цвете и светотени. Умелым использованием орнаментальных мотивов, ритмизирующих и украшающих работу.

Качество подготовки будущих художников-педагогов зависит от того, насколько глубоко и систематично студенты изучают литературу, теорию, методику и практику изобразительного искусства. Особенностью декоративно-прикладного искусства в русле самостоятельной работы является плоскостная трактовка орнамента на различных предметах, поиск, выразительных силуэтов форм, заключающийся в некой форме абстрагировании многочисленных качеств природы, при переводе их в условные плоскостные силуэтные изображения. Использование метода творческой интерпретации природы является специфическим образным средством выражение творческого замысла в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Самостоятельная работа студентов контролируется в течении семестра преподавателем, ведущим аудиторные занятия, и кафедрой. Оценивается в конце семестра.

Высокие требования должны предъявляться к использованию живописных материалов. Для масляной живописи используется качественный холст, хорошо натянутый на подрамник, умело загрунтованный или картон. Обязательно наличие этюдника.

Экзамены и зачеты проводятся коллегиально (коллектив кафедры). Студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течении семестра (академические, самостоятельные, домашние). Экзаменационный опрос сочетается с просмотром работ каждого студента.

Применение в учебном процессе репродукций, диафильмов, рисунков образцов, работ преподавателей по методике выполнения задания значительно повышает эффективность занятий.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Студент должен уметь:

- Грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все объемы реальной действительности разными живописными средствами (акварель, масло, темпера);
- видеть целью при одновременном сравнении всех частей натуры;
- правильно компоновать натуру на холсте; определять композиционную структуру произведения (треугольник, диагональ, круг, ромб, и т.д.).
- передавать состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды;
- выявлять в портрете сходство;
- передавать объемность, пространственное положение натуры средствами живописи;
- приводить изображение к единству;
- передавать цветовое отношение в этюде пропорционально натурным.

Студент должен знать:

- научно-теоретические и методические основы живописи;
- живописные материалы, методику и особенности работы с ними;
- анатомическое строение головы человека, плечевого пояса, кистей рук;
- основные свойства цвета и тонального смешения цветов.

Главные критерии оценки качества живописи

1. Степень владения студентами навыками живописного изображения в соответствии с натурой.
2. Грамотность выполнения изображения в соответствии с требованиями выработанными мастерами прошлого и традиционно существующей в настоящее время методика выполнения живописи.
3. Достижение целостности и умение работать разными живописными материалами.

Учебно-тематические задания

Задание 1.(теория). Изображение головы человека в истории живописи различными живописными средствами. Методическая последовательность над живописью головы человека. Роль цветовых рефлексов, освещение. Целостность живописного изображения, Решение творческих задач в работе над учебным заданием.

Задание 2. Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой на темном фоне (гризайль). В данной работе ставится цель изображения головы человека с помощью лепки её формы одним тоном. Определение тональных отношений, характеризующих натуру в условиях определенного освещения.

Задачи: композиция портрета, передача характера модели и конструктивной основы головы, пластики лица в зависимости от основных мышц. Анализ мышц головы, шеи сообразно анатомии.

Материал: холст, масло.

Формат: 30x40см.

Самостоятельная работа

Кратковременные зарисовки предыдущей постановки по памяти, силуэтом головы. Членение плоскости на выразительные по силуэту составные части и распределение в них тоновых пятен. Несмотря на применение метода стилизации и интерпретации, должна присутствовать узнаваемость натуры и ее характер.

Материал: масло, гуашь, акварель, темпера.

Формат: А 4

Объем: 2-3 работы.

Домашняя работа: Этюды головы человека (женская, мужская) в технике гризайль.

Задание 3. Этюд головы натурщика. Женская модель в национальном костюме на светлом фоне.

Задачи: решить композицию портрета путем выбора точки зрения. Выявить конструктивно анатомическую структуру формы женской головы. Передать характер формы. Написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения. Орнамент одежды написать с учетом его перспективного сокращения в складках одежды и общего освещения. Определить взаимосвязь головы с фоном.

Материал: холст, масло.

Формат: 40x50 см.

Домашняя работа: акварельные наброски головы натурщика.

Задание 4. Погрудный этюд натурщика на нейтральном фоне с орнаментом.

Мужская модель.

Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом анатомических особенностей головы; написать этюд выявить материальность (блеск глаз, фактура волос, особенности кожи лица), характер освещения. Принцип написания фона с орнаментом. Создание цельного портретного образа.

В длительной постановке также ставится задача нахождения основных светотеневых отношений между освещенной и теневыми частями формы; между головой, имеет с верхней частью туловища. Моделью одежды и фоном.

Материал: холст, масло.

Формат: 40x50 см.

Самостоятельная работа:

Декоративно-стилизированный этюд натурщика с плечевым поясом. Этюд выполняется с академического задания №4 . Работа выполняется методом «a la prima». Метод не предполагает многократных переписок, позволяет сохранить максимальную свежесть и сочность красочных звучаний. Обратить внимание на организацию цветовых масс на изобразительной поверхности они должны быть уравновешены. Портрет должен быть узнаваем, несмотря на применение методов стилизации.

Материал: масло, гуашь, акварель, темпера.

Формат: А 3.

Объем: 1 работа.

Домашняя работа: 2 этюда головы натурщика на цветном фоне.

Задание 5. Погрудный этюд натурщика на цветном фоне. Женская модель.

Задачи: скомпоновать в формате, выявить конструктивно- анатомическую структуру формы женской головы, передать характер формы, Написать этюд с учетом характера освещения и рефлексного взаимодействия цветного фона на натуру. Передача пространственно – живописной среды. Изучение способов моделирования, объемной формы средствами живописи.

Материал: холст, масло.

Формат: 45x55см.

Самостоятельная работа.

Декоративно-стилизированный этюд женского портрета на цветном фоне, с академического этюда №5.

Сгармонировать цвета фона. Одежды и лица натурщика. Показать контрастное развитие цвета, не забывая об организации цветových масс на изобразительной поверхности.

Материал: холст, бумага, акварель, темпера, гуашь.

Домашняя работа:

Быстрые наброски погрудного портрета различными живописными средствами.

Задание 6. Этюд по грудного портрета пожилого человека в головном уборе на нейтральном фоне.

Задачи: Выбор точки зрения и решение композиционной пластики. Анализ особенностей анатомического строения головы пожилого мужчины. Выявление конструктивно-анатомической структуры (выступ скуловых костей, глазничные впадины, носогубные складки). Выявление цветовой характеристики натуры. Установить связь головного убора с головой человека.

Материал: холст, масло.

Формат: 45X55 см.

Самостоятельная работа:

Декоративно-стилизированный погрудный этюд пожилого мужчины или девушки на нейтральном фоне в головном уборе. Этюд выполняется самостоятельно или с академического задания №6. Особое внимание уделить движению головы и передачи взгляда. Цветовое решение можно ограничить 2-3 мл красками.

Материал: холст, масло, темпера, гуашь.

Домашняя работа: Быстрые наброски натуры в головном уборе (шляпа, платок, спортивная шапочка, кепка).

Задание 7. (теории) Поясное изображение человека как жанр живописи. Методика исполнения поясного изображения человека. Изображение рук в истории живописи. Методика исполнения этюдов рук. Конструктивно анатомический анализ кистей рук.

Задание 8. этюд головы с обнаженным торсом с введением в композицию рук на темном фоне.

Задача: Скомпоновать полуфигуру в формате холста. Построить конструктивно, написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей освещения.

Материал: холст, масло

Формат: 45X55 см.

Самостоятельная работа: Декоративно стилизованный этюд женского портрета на цветном фоне, одежды и лица натурщика. Показать контрастное развитие цвета, не забывая об организации цветовых масс на изобразительной поверхности.

Материал: холст, масло.

Формат: А 2.

Домашняя работа: Быстрые наброски подгрудного портрета различными живописными средствами.

Задание 9. Этуд подгрудного портрета пожилого человека в головном уборе на нейтральном фоне.

Задачи: выбор точки зрения и решение композиционной пластики. Анализ особенностей аналитического строения головы мужчины. Выявление конструктивно-аналитической структуры (выступы скульптурных костей, глазничные впадины, носогубные складки). Выявление цветовой характеристики натуры. Установить связь головного убора с головой человека.

Материал: холст, масло.

Формат: 45X55 см.

Изучение формы и цвета обнаженного тел, передача взаимовлияние цвета тела и фона.

Материал: холст, масло.

Формат: 45X55 см.

Самостоятельная работа: Работа над декоративным силуэтом обнаженной полуфигуры.

Изучение формы и цвета обнаженного тела, передача взаимовлияний цвета и тела и фона

Материал: холст, масло

Формат: 45x55

Самостоятельная работа.

Работа над декоративным силуэтом обнаженной полуфигуры.

Ограничение количества используемых цветов. Творческая интерпретация натуры.

Материал: картон, масло; бумага, акварель, темпера, гуашь.

Формат: А2

Объем: 2 работы

Домашняя работа: быстрые наброски в цвете обнаженной полуфигуры в условной среде.

Задание 10. Этюд полуфигуры с введением в композицию рук на темном фоне в национальном костюме. Женская модель.

Задачи: Грамотное композиционное размещение в формате холста, анализ характерных особенностей анатомического строения головы модели. Написать натуру с передачей психологического состояния портретируемого, используя для этого изученные ранее приемы композиционной и колористической выразительности.

Определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции. Орнамент написать с учетом перспективного сокращения узора в складках одежды.

Материал: холст, масло.

Формат: 45x65.

Самостоятельная работа.

Декоративный этюд одетой полуфигуры с руками в движении на светлом фоне. Ограничение количества используемых цветов. Творческая нейтрализация натуры. Особое внимание уделить пластике фигуры.

Материал: холст, масло; картон, масло; бум., акварель, гуашь, темпера.

Объем: 2 работы: формат А 2.

Домашняя работа: быстрые наброски этюдов рук, различными живописными средствами.

Задание 11. Портрет натурщика с введением в композицию изображения рук на фоне декоративного антуража мужская модель.

Задачи: Грамотное композиционное размещение в формате холста. Выявление больших тоновых и цветовых отношений. Лаконичность антуража, освещение должно подчеркивать целостность и колорит модели.

Материал: холст, масло.

Формат: 45X65 см.

Самостоятельная работа.

Декоративный этюд одетой полуфигуры с руками, в профиль на фоне нейтральной декоративной драпировки.

Ограничение используемых цветов. Творческая нейтрализация природы. Добиться выразительного колористического решения. Выявить орнаментально-ритмическую основу произведения на фоне использования нерегулярного, не канонизированного ритма.

Материал: холст, картон, масло; бумага, акварель, темпера, гуашь.

Формат: А 2.

Объем: 1 работа.

Домашняя работа: Быстрые наброски рук на цветном, темном и нейтральном фонах различными живописными средствами.

Задания 12. Полуфигура одетая в головном уборе с руками на нейтральном фоне. Женская модель.

Задачи: выбор точки зрения. Грамотное композиционное размещение в формате холста. Создать единый цветовой строй, связав по цвету полуфигуру с фоном. Обратит внимание на характер связи головного убора с головой портретируемого.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: 45х65 см.

Самостоятельная работа

Декоративно – стилизованный этюд полуфигуры с руками. Интерпретация природы академического занятия № 12. Особое внимание уделить линии, моделирующей форму. Она может быть твердой, статичной, подвижной, неровной, обрисовывать форму и сообщать ей материальность. Создать интересное живописное решение. Фон нейтральный.

Материал: холст, картон, масло; бумага, акварель, темпера, гуашь.

Формат: А 2.

Объем: 1-2 работы.

Методические рекомендации

Создание портрета – это сложный и психологически захватывающий процесс, который требует немало времени и теоретических знаний.

Методика живописи головы значительно отличается от методики живописи натурщика и других жанров в связи с подвижностью натуры, тонкостью цветовых отношений, передачей сходства портретируемого, особыми закономерностями в композиции. Аксессуары или антураж должен вливаться в композицию структурно лаконично и дополнять информацию о портретируемом, подчеркивать характер, род занятий и т.д.

Задача изображения головы и полуфигуры на итоговом этапе обучения сводится, прежде всего, к добросовестному изучению анатомии, лепке объемной формы цветом, выявлению индивидуальных качеств в связи с окружающей средой и освещением.

Преступая к работе над живописью головы натурщика следует внимательно изучить рекомендуемую литературу, мастеров, лучшие студенческие работы с целью изучения мазка, заливки, пятен, линий на лице, одежде, фоне и т.д. Особое влияние следует уделить анализу классики модели, направлению и характеру освещения.

Изображения телесного цвета, состоящего из многочисленных цветовых смесей, к примеру тонов земли с белилами, при написании характеризуется многочисленными переходами контрастов от светлого к темному, от теплого к холодному, а также разнообразными дополнительными контрастами (в области теней). Для портрета особенно характерно правило: смотреть на натуру нужно долго и наблюдать точно.

Портрет изображает совершенно определенного человека со всеми свойственными ему особенностями. Он заглядывает в сокровенные глубины человеческого лица, костей обобщающей характер. Поэтому гармоничное соотношение этих двух аспектов является одной из главных задач.

Изображение рук занимает в живописи портрета одно из главных мест. Руки во многом помогают решению портрета. Они раскрывают характер изображаемого человека, передавая его душевное состояние. Это интереснейший объект изобразительного творчества. Поэтому живопись рук требует такого же «портретного» сходства, как живопись головы.

Трудность в изображении национального костюма или драпировок может создать орнамент с перспективным сокращением узора. На объеме складок, передача тона и цвета рельефа их объема.

**Методические рекомендации к выполнению
практических заданий
5-й семестр**

Задание №1. (теория). Изображение головы человека в истории живописи различными живописными средствами. Методическая последовательность работы над живописью головы человека. Роль цветовых рефлексов, освещения в портретной живописи. Решение творческих задач в работе над учебным заданием. Анализ картин художников разных эпох, стилей.

Задание №2. Эюрод головы натурщика с четко выраженной анатомической формой на нейтральном фоне.(гризайль).Для постановки подбирается модель с хорошо выявленным анатомическим строением головы. Освещение боковое. Рекомендуемые краски: белила цинковые, умбра жженая или натуральная, сепия, кость жженая. Нейтральная ткань фона должна быть темнее освещенных участков лица натуры и светлее теневых мест.

- При изображении головы композиционный центр почти сливается с геометрическим. Необходимо правильно определить поворот головы, характер ее формы с учетом прически движения шеи. Особое внимание уделить характеру освещения, чтобы правильно найти гармоническое равновесие светлых и темных пятен в этюде. Со стороны взгляда оставить немного больше листа.

- Большое внимание в рисунке уделяется конструктивному построению головы с учетом перспективных сокращений и характера движения всей головы.

- Живопись гризайлью начинается с теневой части головы, одновременно определяя тональность фона. Прописать основные участки освещенной части головы, не останавливаясь на трактовке деталей.

- Следующий этап заключается в «лепке» формы основных частей лица. Найдя взаимоотношения освещенных и теневых масс между собой и их отношение к фону, начинают выявлять корпусными мазками наиболее освещенные выступающие формы и мягче, обобщенные теневые участки и фон. На завершающем этапе согласовывают светотеневые отношения головы к фону. Проверяют, насколько выявлен характер портретируемого.

Задание №3. Этюд головы натурщика на светлом фоне. Для постановки ставится женская модель с ярко выраженными портретными характеристиками. Для фона подбирается светлая ткань, которая была бы теплее и темнее освещенных участков лица натуры и холоднее и светлее теневых мест.

Модель можно поставить в условия контрастного освещения. В качестве элемента декоративности можно использовать воротничок с орнаментом или бант, повязанный на груди.

- Решить композиционную задачу путем выбора точки зрения. Выявить конструктивно – анатомическую структуру формы женской головы.
- Живопись начинается с определения цветовой палитры и нахождения больших отношений (силуэтов световой и теневой частей головы и одежды к фону.)
- К лепке деталей головы: глаз, носа, ушей можно приступить, когда полностью найдены большие тональные и цветовые отношения.
- Цвет головы натурщика будет характеризоваться не только его индивидуальными (локальными цветовыми особенностями, но и силой и цветом освещения). Освещенная часть головы приобретает голубоватый оттенок. Теневая часть освещается более теплым цветом, отраженным от окружающих голову предметов. Проанализировать роль рефлексов головы в тени. Если голова находится вблизи окна, то контраст будет резким.
- Третий этап работы заключается в обобщении и приведении изображения к единому целому. Как с теневой стороны головы, так и на свету, и на фоне не

должно быть повторения цветовых и тоновых тональностей. Заострить внимание на самом характерном, подчеркивающим индивидуальные особенности модели и смягчить все второстепенное.

Задание №4. Погрудный этюд натурщика на нейтральном фоне с орнаментом.

Для постановки подбирается мужская модель с достаточно простыми чертами лица в темной одежде. Фон драпируется из ткани с едва заметным орнаментом.

- Скомпоновать полуфигуру на холсте, выявив конструктивно-анатомическую форму головы с учетом перспективных сокращений, ее взаимосвязь с шеей и плечевым поясом. Со стороны взгляда оставить немного больше места, если выбор точки зрения в три четверти оборота.

- Живопись начинается с подмалевка сравниваются тени головы. Одежды, фона. Далее прописываются также в сравнении полутени и свет. Если подмалевок найден точно, то он впоследствии дает звучность и чистоту цвета лучше, чем в пастозном мазке.

- Детальная проработка натуры начинается на втором этапе работы. При этом, прорабатывается деталь нельзя упускать целое. Едва заметный орнамент на драпировке можно проработать в технике «a la prima». Основное внимание следует уделить голове натурщика, а одежду писать свободнее, широкими мазками.

- подведя этюд к завершению, необходимо обобщенно. Целью взглянуть на натуру и сравнить ее с изображением на холсте.

Задание №5. Погрудный этюд натурщика на цветном фоне (женская модель). Для постановки можно подобрать молодую девушку в светлой одежде. Фон цветной, яркий.

- Изучить модель и выбрать место, с которого четко лепится форма.

- Особое значение в данном этюде принадлежит рефлексам, от цветной драпировки, которые отражаются на лице. Чем сильнее общее освещение,

тем сильнее рефлексы и тем значительнее читается форма головы в теневой части.

Последовательность выполнения работы аналогично заданию №4.

Задание №6. Этюд по грудного портрета пожилого человека мужчины в головном уборе в ракурсе.

Для постановки подбирается пожилой мужчина в темной одежде

Фон - контрастный к одежде портретируемого.

- Изучить модель и выбрать точку зрения. Скомпоновать в формате холста.

Проанализировать особенности анатомического строения головы пожилого мужчины (выступы скуловых костей, глазничные впадины, носогубные складки); особенности цвета кожи лица и шеи, Особое внимание уделить цветовому пространству. В силу контраста влияние на цвет лица оказывает фон и одежда. Цвет лица, одежда всегда принимает оттенок дополнительный к цвету фона. Изучить цвет взаимодействия лица и головного, одежды и фона. Обратит внимание на характер связи головного убора с головой человека.

Последовательность выполнения работы аналогично заданию №4.

Задание №7. Наброски в цвете головы человека в различных поворотах.

- Для постановки подбирается человек среднего возраста с четкой лепкой форм.

- Изучение головы натурщика в различных ракурсах, следует, прежде всего обратить внимание на то, как зрительно меняется положение профильных линий и опорных точек ее положения: серединной линии, идущей вдоль формы головы сверху вниз, осей надбровных дуг, глаз, основание носа, рта, уха, нижней челюсти.

- При работе над цветом кожи следует принимать как данность влияние на него окружающей среды и одежды.

- Целесообразно на одном холсте или ватмане формате А 2 выполнить несколько этюдов головы в различных поворотах.

- Зарисовки следует выполнять быстро, находя основные тональные и цветовые пятна, обращая главное внимание на положение головы в пространстве, освещенность ее поверхности.

- Этюд выполняется без подмалевка, верное использование палитры красок обеспечивает свежесть работы. Поспешное смешение сразу многих цветов ведет к вялой и загрязненной живописи.

Задание №8 (теория).

Поясное изображение человека как жанр живописи. Методика исполнения поясного изображения человека с включением в композицию рук. Методика исполнения этюдов рук. Особенности работы над этюдами для художника декоративно-прикладного искусства. Значение роли орнамента в системе живописного этюда. Этюды драпировки с орнаментом.

Контрольные работы – срезы.

Задание №1. V семестр.

Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.

Задачи: Выявление цветотонных отношений, характерных качеств натуры.

Живописность отношений, обусловленных условиями освещения, окружения.

Материалы – холст, масло.

Формат – 30x40 см.

Время выполнения 4 часа.

Задание №2.

Этюд головы натурщика на цветном фоне. Освещение боковое.

Задачи: в данной работе студент должен применить полученные знания о ? ,

Определить соотношения цветовых частей с тенями, полутенями и рефlekсами, выявить характерные качества натуры, показать отношения теплых и холодных тонов. На завершающем этапе согласовываются светотеневые отношения головы к фону.

Материал-холст, масло

Формат- 30X40

Время выполнения 4 часа.

VI СЕМЕСТР

Задание №1.

Этюды: одной руки на белом фоне; двух рук на цветном фоне.

Задачи: показать характерные конструктивные особенности кисти и ее гранями. Силуэтом целостности и быстрота исполнения, отсутствие не нужной детализации. Во втором этюде следует решить колористические проблемы по огромному сочетанию цветов фона руки.

Материал – бумага акварель.

Формат: А 2.

Время исполнения 4 часа.

Объем: 2 этюда.

Задание №2.

Поясное изображение человека с введением в композицию изображения рук.

Задачи: Скомпоновать полуфигуру с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы постановки, освещение. Выявить цветовые акценты, ритм, колорит изображение материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: А 2.

Задание № 9

Для постановки понаблюдаться мужская модель. Натурщик лучше расположить в свободной позе, чтобы свет выявлять объем формы головы, шею плечевой пояс.

- Изучить натуру.
- Выбрать точку зрения и выполнить эскиз с лучшим композиционным решением.
- В формате холсте сделать рисунок под живопись кистью, учитывая движение натуры.
- Расположение изображение должно строиться на основе равновесия темных и светлых пятен на плоскости; чтобы изображение было

пластически; чтобы изображение было пластически цельным и не переваливало ни в лево, не вправо, ни вверх, ни вниз.

- Выявить конструктивно-анатомическую форму головы с учетом перспективных сокращений, ее взаимосвязь имеет и плечевым поясом.

- Живописный процесс следует вести в определенной последовательности. Начинают этюд с подмалевка. Находиться самая темная тень и светлая тень. В том же ключе работают над полутенями и светом. Заканчивают подмалевок в один сеанс, определяя, таким образом, тоновые и цветовые отношения.

-Цветовая палитра для обнаженной полуфигуры создается исходя из теплохолодности цветовых пятен. Тела человека в пределах своего основного цвета имеет массу нежных оттенков, едва уловимых глаз. Цвет кожи на груди отличается от цвета кожи живота и спины. На цветовое разнообразие оказывает влияние множество рефлексов. На цвет верхней части фигуры влияет цвет потолка и стен. Немаловажное значение для живописи имеет цвет фона. Цвет лица, всегда принимает оттенок, дополнительный к цвету фона.

- не следует преувеличивать степень насыщенности тоновых цветовых оттенков обнаженного тела. Цветовая палитра красок должна быть ограниченной. Хорошие оттенки теплых и холодных тонов дают охри, кость жженная. В разбелах они облагораживаются в сторону теплоты или холодности. Для сложных тепловых оттенков можно пользоваться одной красноватой краской; холодные пишут – зеленой, фиолетовой, синей.

- В процессе детальной проработки следует учитывать цветовые отношения, живопись головы и торса. Фон должен быть взят широко и смело.

В заключительной стадии следует исправить ошибки, допущенные во время проработки деталей. Сгладить тона, которые оказались слишком активными и бросаются в глаза при цельном взгляде на натуру. На этой

стадии следует проанализировать силуэт модели, места ее касание с фоном. Усилить влияние освещенности и воздушной среды.

Задание №10.

Для постановки подбирают натурщика в национальной одежде.

- Изучение модели и выбор точки зрения;

- работу следует начать с эскиза, в котором находят наилучшие композиционные решение и тональные пятна.

- Грамотно скомпоновать полуфигуру в формате кистью. Руки не должны касаться нижней линии холста.

- Учитывать характеристику и движения анатомической формы тела.

Композиционный центр и расположение второстепенных элементов вводимых в композицию, отсюда уточнить композиционную схему.

Равновесия достигнуть за счет ритма, контраста и нюансов.

- Грудинно-ключично-? Мышцы. Не смотря на то, что они закрыты одеждой или задрапированы, определяют связь головы с плечевым поясом. Выполняя конструктивное решение рук, следует обратить внимание на движение основных масс руки, что определяться осями запястья, пясть и фаланг пальцев, осями как продольными, так и поперечными, а также пропорциями отдельных частей кисти. Так, длина среднего пальца обычна, равна ширине ладони, фаланги четырех пальцев, кроме большого, относятся друг к другу, начиная с основной фаланги, как 5: 3: 2.

- Процесс работы живописи начинается с подмалевка, «акварельной» прописки всего холста, особенно это касается теневых мест, где в складках одежды находится орнамент. Заканчивают подмалевок в одном сеансе посырому.

- Цветовая палитра создается из представленных тонов натурной постановки, учитывая их контрастность, не следует забывать о колорите произведения. При этом цвет, принадлежащий главному, должен объединять, подчинять себе все цветовые и тоновые градации в изображении.

- Сравнивая большие цветовые массы, следует выявить общую силуэтности полуфигуры. В живописи полуфигуры. В живописи фигуры и фона следует передать ощущение пространства. Если этого не достичь, то фигура будет казаться приклеенной к фону. Жесткая граница теневой части с фоном также не допустима.

- Цветовое решение формы рук во многом во многом связано с характером человека, его профессией, а так же с половым и возрастным ...? В цвете кисти руки женщины подкожный жировой слой делает изменение цвета более тонким, а остальные оттенки нежными.

- Второй этап работы связанна с задачей детального изучения и проработки форм головы, торса, рук, не забывая о цельном видении натуры.

- К орнаменту в рельефе складок следует приступать после того, как только найдены основные цветовые отношения и проработана объемная форма светотенью. Узор и его перспективное сокращение наноситься поверх найденного рельефа складок.

- Третий этап – обобщение, приведение изображения к единому целому. Разработанную деталями натуру нужно привести к обобщению. Выявить наличие акцентов, подчеркивающих выражение глаз, мимику лица и жестов рук, смягчить все это постепенно.

Задание №11.

Для постановки подбирается мужская модель с выразительной пластикой головы, характерными выразительными особенностями и цветом покровов коже лица, шеи, рук. Натурщик располагается в свободной позе. Для фона можно подобрать драпировку или обои в полоску, декоративную вазу, картину ит.д. Цвет общего фона должен быть нейтральным.

- Внимательно изучить натуру, пластику движения торса, рук. С разных точек зрения сделать эскиз. Выбрать лучшее композиционное решение, где выразительно сочетаются тональные и цветовые массы.

- Грамотно скомпоновать полуфигуру в формате холста кистью.

- Уточнить характеристику и движение всей формы тела, рук. Декоративный антураж должен быть очень лаконичным, в некоторых случаях даже условным. Подготовительный рисунок должен характеризоваться простотой и степенью отбора существенных деталей (открытых точек полуфигуры).
- Определить композиционный центр, линейное и пластическое тяготение в расположении складок, атрибутов ит.д.
- Работа начинается с подмалевка, где распределяются большие тоновые и цветовые массы. Его можно сделать однотонным (теплым или холодным) или многоцветным.
- Цветовая палитра создается представленными тонами натурной постановки.
- В процессе детальной проработки уточняются цветовые отношения, выполняется «лепка» форм головы, торса, рук решается фактура изображаемых объектов, их значимость в зависимости от плановости и влияния световоздушной среды. В живописи фигуры и фона необходимо предать ощущение пространства. Не допускается жесткая граница теневой части и фона. Орнамент на предметах не должен быть написан условно.
- Не следует забывать о колорите произведения. Между отдельными цветовыми пятнами установить тесную взаимосвязь; каждый отдельный цвет должен уравновешивать или выявлять другой. Удаление одного какого-либо цвета ведет к нарушению связи и разрушению гармонии.
- Наиболее освещенные места прописать корпусными мазками. Полутона, тени, рефлексы лессировкой.
- Этюд завершают объединением светом и тенью мелкие подробности, определить цветовые акценты, проанализировать согласованность частного и цельного, влияние освещенности, воздушной среды на колористическое единство и эмоциональную выразительность изображения.

Задание №12.

Для постановки подбирается женская модель с характерными возрастными особенностями или молодая девушка. На голове эстетично повязан платок.

Фон противоположный по контрасту одежде. Натуру можно поставить у окна или расположить в свободной позе на кресле. На стену можно повесить картину в раме с орнаментом.

- Внимательное изучение натуры. Обратит внимание на пластику движения головы, торса, рук. Проанализировать цветовое пространство. Изучить цвет взаимодействие лица и головного убора, одежды и фона.

- Сделать несколько эскизов. С разных точек зрения. Выбрать наиболее выразительный и распределить в нем тональные и цветовые массы.

Выделить композиционный центр.

- Кисть скомпоновать полуфигуру на холсте. Проверить пластику головы, торса, рук. Определить ритмический строй будущей работы. Обратит внимание на характер связи головного убора с головой человека.

- В первой цветовой прокладке, когда найдены основные цветовые и тональные отношения, следует заняться лепкой формы лица, рук, складок на платке.

- в период детализации не следует слишком увлекаться подробным изучением натуры. Мягко, тонко, следует прописать лицо и руки портретируемого. Одежду, головной убор следует взять смело, не забывая об ощущении пространства между моделью и фоном. Цвет лица следует писать в отношениях к фону, головному убору, цвету костюма.

- В третьем этапе этюд приводится к завершению. Раздробленную деталями форму следует обобщить. Проанализировать влияние освещенности, воздушной среды в натуре и на холсте. Орнамент на платке следует «списать» на уходящих планах.

Контрольные работы – срезы.

V семестр

Задание №1. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.

Для постановки подбирается человек среднего возраста с четко выраженной анатомической формой. В данном этюде следует передать цветотоновые

отношения головы к фону. Акцентируя внимание на передаче цветовых оттенков.

Материал – холст, масло 40х50.

Задание №2. Этюд головы натурщика фоне с орнаментом.

Для постановки подбирается женщина с характерными чертами лица. В этюде ставятся задачи правильного композиционного размещения и выявления общего характера формы головы с учетом прически и движения шеи. Определить значение орнамента по отношению к модели. Грамотно взять цветотоновые отношения.

Материал – холст (40х50), масло

Время выполнения 4 ч.

VI семестр

Задание №1. Погрудный этюд головы натурщика на нейтральном фоне с орнаментом.

В этюде ставятся задачи правильного композиционного размещения, выявления цветовой характеристики натуры по отношению к фону. Написать этюд с учетом характера освещения.

Материал – холст (40х50), масло

Время выполнения 4 ч.

Задание №2. Погрудный этюд головы натурщика в головном уборе на цветном фоне.

Скомпоновать модель с учетом характеристики портретируемого. Определить взаимосвязь головы с головным убором. Написать с учетом освещения, рефлексов и влияния фона.

Материал – холст (50х60), масло

Время выполнения – 4 ч.

Учебно-методические обеспечение дисциплины

Сводная таблица цветовых комбинаций для изображения портрета

Оттенков цвета, используемых при написании портрета существует столько, сколько и людей в мире. Для получения тонов при помощи смешивания нельзя предложить окончательного варианта.

Живопись лица, кистей рук выполняется в зависимости от освещения, рефлексов, окружающей среды. При решении учебных задач необходимо студентам определить разницу тоновых, цветовых отношений частей фигуры человека (лица, рук и т.д.).

Экзаменационные вопросы

1. Живопись масляными красками.
2. Живопись методом « алла прима».
3. Подмалевок масляными красками.
4. Масляные грунты.
5. Значение натуральных этюдов в творчестве художника – живописца.
6. Как можно определить тональные и цветовые различия предметов в натуре?
7. Передача пространства.
8. Основы применяемые для этюдов масляными красками.
9. Групп грунтов для масляной живописи.
10. Методы ведения масляной живописи при работе над длительным этюдом, над кратковременным этюдом.
11. Последовательность работы над живописью головы.
12. Теории живописной грамоты.
13. Темные и холодные цвета. Тоновые отношения.
14. Цельность восприятия. Цельность изображения.
15. Основные композиционные правила, приемы.
16. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека.
17. Живопись портрета и вопросы композиции.
18. Особенности работы над портретом в помещении, на пленэре.
19. Теплые и холодные. Их применение в живописи.
20. Смещение красок. Основные и производные цвета.
21. Тональность. Тональный и цветовой масштаб изображения.
22. Общее тоновое и цветовое состояние природы.

Рекомендуемая литература

1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи – М. Сов. Художник, 1986г.
2. Арбузов Г.С., Пушкарев В.А.. Илья Машков. – Л.: Аврора 1972.
3. Анри Перрюшо. Жизнь Сезанна.- Москва. : Радуга,1991.
4. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М., 1970.
5. Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986.
6. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.
7. Бесчастнов Н.К. Кулаков В.Я. Стор М.Н. и др. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманист. Владос, 2001.
8. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: 2005.
9. Визер В.В. Система цвета в живописи. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004г.
10. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1965.
11. Волков Н. композиция живописи. – М., 1977.
12. Гаврилов О.М., Васильев А.А. Рисунок. Живопись: Учебное пособие. Краснодар, 2002.
13. Денисенко В.И. Изобразительное искусство и художественное творчество. Словарь – справочник. – Краснодар, 2003.
14. Денисенко В.И. Рисунок. Живопись. Композиция: уч. пособие. – Краснодар, 2003.
15. Денисов В.С. Восприятие цвета / В.С. Денисов., М.В. Глазова. – Часть 1. – М.: ЭКСМО, 2008.
16. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство,1986.
17. Кардовский Д. Об искусстве. – М., 1960.
18. Кекушева Г.Евсей Моисеенко.- М.: Сов. художник, 1981.
19. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учебное пособие / Ю.М.
20. Кирцер В.С. – 5 – е. изд., стер. – М.: Высш. шк., 2003.
21. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., 1961.
22. Кузин В.С. Психология. – М., 1982.
23. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Гуманитар. а. изд.центр Владос, 2008.
24. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. М.: АСТ а. Астрель, 2002.
25. Маврина Т. Анри Тулуз – Лотрек.
26. Манин В. Виктор Попков.- Москва.: Сов. художник, 1979.
27. Мартин Д. Учимся смешивать цвета /Джудит Мартин; Пер. с англ. М. Туриловой. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрел», 2004.
28. Мислер Н., Джон Э. Боулт. Филонов. Аналитическое искусство. – Москва.: Сов. художник, 1990.
29. Непомнящий В.М., Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы в станковой картине. – М., 1976.

30. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. – М.: Просвещение, 1988.
31. Основы цветоведение: Учебный словарь / сост. В.И. Денисенко
32. А.В. Гордиенко – Краснодар: КубГУ, 2005.
33. Рабинович М.С. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах – М.: Изобразительное искусство, 1985.
34. Рисунок, живопись композиция. Хрестоматия / сост. Ростовцев Н.Н. и др. – М.: Просвещение, 1989.
35. Паранюшкин Р.В. Цветоведение для художников: колористика / Р.В. Паранюшкин, Г.Н. Хандова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007
36. Петров В. Владимир Васильевич Лебедев. – Л.: Художник РСФСР, 1972.
37. Пиросманашвили / Ш.Амираношвили.- Москва.: Сов.художник, 1967.
38. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. – М., 1982.
39. Савина Н.С., Денисенко В.И. Живопись: Практикум. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2003.
40. Смирнов Г.Б. Унковский А.А. Рисунок и живопись пейзажа. - М., 1975.
41. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами живописи. - М.: Просвещение, 1978
42. Унковский А.А. Живопись темперой и гуашью. – М., 1980.
43. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М., 1980.
44. Унковский А.А. Живопись фигуры. Работа над этюдами головы и фигуры человека. Портрет. – М., 1968.
45. Фостер У. Смешиваем краски / У. Фостер; пер. с англ. И. Бочкова. – М. ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», - 2004.
46. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: Учебное пособие для вузов -М: Академический Проект: Трикста, 2006.
47. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М., 1979.