

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное
училище (колледж)»

Методические указания
по выполнению практической работы студентов
по дисциплине **ОПД.02** «Живопись»
для специальности **54.02.05** «Живопись»

Новосибирск
2018

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой
комиссии
Протокол № ____ от _____ 20____ г.

Председатель
_____ /Олешко Н.В./

Составитель: Е.В. Вальвачева

О.Н. Николаенко

Составлены в соответствии с рабочей
программой дисциплины «Живопись» для
подготовки по специальности 54.02.05
«Живопись»

преподаватель ГАПОУ НСО «НГХУ»

преподаватель ГАПОУ НСО «НГХУ»

Пояснительная записка

Методические указания к выполнению практических работ студентов по дисциплине «Живопись» предназначены для студентов 1-4курса по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)».

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении практических работ по дисциплине «Живопись».

Настоящие методические указания содержат задания, которые помогут студентам овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности.

В результате выполнения практических работ по дисциплине «Живопись» студенты должны:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- знать:
 - специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
 - разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;
 - свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
 - методы ведения живописных работ;
 - художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели, задачи работы, время и особенности выполнения задания. Формой текущего контроля является практический контроль усвоения знаний на практическом занятии. На промежуточную аттестацию представляются все практические работы, выполненные в семестре.

Требования к оформлению работ для представления на экзаменационном просмотре учебно-творческих работ на семестровых выставках:

- количество практических работ должно соответствовать рабочей программе учебной дисциплины (за семестр);
- все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями экзаменационного просмотра .

Содержание практических заданий усложняется через изменение объектов изображения, используемых средств, методик, материалов и техник изображения. Поэтому критерии оценки являются общими для каждого практического задания.

Критерии оценки:

- целостность изображения;
- выполнение законов компоновки в листе;
- передача пропорций, характера и конструкции формы;
- передача больших тональных и больших цветовых отношений в соответствии с натурой и законами цветовосприятия;
- передача теплохолодности освещения;
- передача пространства;
- передача цветовоздушной, световоздушной перспективы в соответствии с законами контрастности;

- выявления главного, передача линейной перспективы в соответствии с существующими законами;
- передача материальности и фактуры предметов в соответствии с натурой;
- художественное решение работы;
- соответствие оформления работ по живописи существующим академическим требованиям.

Оценка знаний и умений производится по пятибалльной шкале.

1 курс Практическое занятие №1

Тема: Изображение несложного натюрморта из двух-трех предметов быта.

Цель:

1. Определить уровень подготовки учащегося.
2. Овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе.

Материалы: Акварель 24 цвета, кисти колонок №5, №7, бумага ватман акварельная, карандаш, резинка.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки.
2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.
3. **Определить** большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Пролепить цветом формы предметов и складок драпировок.
4. Передача пространства, живописной среды и освещенности. Передача материальности.
5. Проработка деталей
6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

Работа над длительной натурной постановкой требует выработки определенной последовательности в решении конкретных задач на каждом этапе. На первом этапе работы над натурной постановкой следует направить внимание на поиски цветового решения и закрепление первого впечатления от природы. При построении рисунка находят, прежде всего, пропорции основных объемов. В начале работы надо определить в натуре общие цветовые отношения между основными объектами, большими их массами. На втором этапе работы решается задача детальной проработки природы, надо чередовать восприятие деталей и их проработку, с восприятием и оценкой состояния деталей по отношению к целому. Живописное изображение, как и тональное, основывается на законе пропорциональных отношений. Лепка формы предметов в мастерской полностью зависит от характера света, который придает ее освещенной части голубоватый оттенок. Индивидуально-локальный цвет должен претерпевать тем большее изменение, чем сильнее освещение. Нужно учитывать, что теневая часть освещается более теплым цветом, отраженным от окружающих предметов. Сверху получает рефлексы потолка, снизу - пола, сбоку - стен и других предметов. Следует обратить внимание на то, что предметы, находящиеся вблизи окна, характеризуется резкими контрастами света и тени.

На третьем этапе необходимо раздробленную деталями натуру привести к обобщению., заострить внимание на самом характерном, подчеркивающим индивидуальные особенности портретируемого и смягчить все второстепенное.

Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших цветовых отношений, объёма и пространства, совершенство владения техникой акварельной живописи.

Оценка знаний и практической подготовки студентов производится с максимальной оценкой 5 баллов.

Практическое занятие №2

Тема: Изображение натюрморта из предметов быта контрастных по цвету.

Цель:

1. Установить закономерности создания цветового строя в контрастной гамме.
2. Овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе.

Материалы: Акварель 24 цвета, кисти колонок №5, №7, бумага ватман акварельная, карандаш, резинка.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки.
2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.
3. **Определить** большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Пролепить цветом формы предметов и складок драпировок.
4. Передача пространства, живописной среды и освещенности. Передача материальности.
5. Проработка деталей
6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

В натюрморте поставленном из предметов контрастных по цвету есть большая опасность в передаче тональных отношений и в том, что теневые поверхности, рефлекс светлых предметов могут оказаться слишком дробными. А светлые поверхности – плоскими или вывернутыми. Здесь нужно пользоваться знаниями о распределении светотени на цилиндре или шаре.

Постановка при боковом освещении не только отчетливо выявляет объемность предметов. Здесь важно передать цвет при взаимовлиянии различных по окраске объектов. Особое значение приобретает тональное решение контраста света и тени и в связи с этим передача теплых и холодных оттенков. Падающий боковой свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета на свету, а теневым – теплый. Нельзя писать тени предметов грязными, мутными цветами. В живописи натюрморта очень многое зависит от передачи пространства. Мы отмечаем первый план (обычно это передний край стола), средний (основной), где расставлена группа предметов, и дальний план, включающий в себя вертикальную плоскость фона. Глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов первого и второго планов.

При использовании акварели важно учитывать следующие моменты:

1. Акварель от начала до конца ведения постановки должна оставаться легкой и прозрачной, даже в самых темных местах.
2. Лессировки не более трех слоев.
3. Лучше лепить форму предметов сразу без поправок, точно попадая в тон и цвет, теплохолодность.
4. Использовать либо одну, либо несколько техник акварельной живописи:
 - «А-ля прима»
 - «Лессировками»

- «По-сырому».

Проработка деталей должна быть минимальна. Толщина кувшинов, крынок, ручки кружек и т.д. Все детали должны быть подчинены общему цветовому, смысловому и тональному единству в концепции постановки.

Критерии оценки:

При выставлении оценки *«отлично»* учитываются следующие качества работы:

- Правильное композиционное размещение на листе;
- Грамотное пользование техникой акварель;
- Цветовое решение;
- Актуальность и законченность работы.

При выставлении оценки *«хорошо»* возможны:

- Небольшие погрешности и незначительные ошибки композиционного плана,
- В цветовом решении.

При выставлении оценки *«удовлетворительно»* возможны следующие ошибки:

- Нарушение композиционного центра на листе;
- Ошибки в передаче пропорций;
- Конструктивных особенностей;
- Объема изображаемых предметов;
- Серьезные ошибки в передаче цветовых отношений;
- Неаккуратность в работе;
- Слабое владение техникой.

Практическое занятие №3, №4

Тема: Изображение натюрморта из предметов быта, сближенных по цвету (в теплой гамме)

Тема: Изображение натюрморта из предметов быта, сближенных по цвету (в холодной гамме)

Цель:

1. Установить закономерность создания цветового строя в теплой и холодной гамме..
2. Овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе.

Материалы: Акварель 24 цвета, кисти колонок №5, №7, бумага ватман акварельная, карандаш, резинка.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки.
2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.
3. **Определить** большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Пролепить цветом формы предметов и складок драпировок.
4. Передача пространства, живописной среды и освещенности. Передача материальности.
5. Проработка деталей
6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

Наиболее сложно в этих постановках добиться правильного видения цвето-тональных

различий внутри постановки. Каждый предмет, как и фон будут отличаться от другого тонкими градациями цвета, светлотой и насыщенностью, теплохолодностью. Живописное воспроизведение данной постановки требует особенно внимательного сравнения всех объектов. С другой стороны, здесь легче выдержать общий колорит изображения, а это наиболее важная часть любого произведения в цвете.

Постановка при боковом освещении не только отчетливо выявляет объемность предметов. Здесь важно передать цвет при взаимовлиянии различных по окраске объектов. Особое значение приобретает тональное решение контраста света и тени и в связи с этим передача теплых и холодных оттенков. Падающий боковой свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета на свету, а теневым – теплый. Нельзя писать тени предметов грязными, мутными цветами. В живописи натюрморта очень многое зависит от передачи пространства. Мы отмечаем первый план (обычно это передний край стола), средний (основной), где расставлена группа предметов, и дальний план, включающий в себя вертикальную плоскость фона. Глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов первого и второго планов.

При использовании акварели важно учитывать следующие моменты:

1. Акварель от начала до конца ведения постановки должна оставаться легкой и прозрачной, даже в самых темных местах.

2. Лессировки не более трех слоев.

3. Лучше лепить форму предметов сразу без поправок, точно попадая в тон и цвет, теплохолодность.

4. Использовать либо одну, либо несколько техник акварельной живописи:

- «А-ля прима»

- «Лессировками»

- «По-сырому».

Проработка деталей должна быть минимальна. Толщина кувшинов, крынок, ручки кружек и т.д. Все детали должны быть подчинены общему цветовому, смысловому и тональному единству в концепции постановки.

Критерии оценки:

При выставлении оценки *«отлично»* учитываются следующие качества работы:

- Правильное композиционное размещение на листе;
- Грамотное пользование техникой акварель;
- Цветовое решение;
- Актуальность и законченность работы.

При выставлении оценки *«хорошо»* возможны:

- Небольшие погрешности и незначительные ошибки композиционного плана,
- В цветовом решении.

При выставлении оценки *«удовлетворительно»* возможны следующие ошибки:

- Нарушение композиционного центра на листе;
- Ошибки в передаче пропорций;
- Конструктивных особенностей;
- Объема изображаемых предметов;
- Серьезные ошибки в передаче цветовых отношений;
- Неаккуратность в работе;

- Слабое владение техникой.

Практическое занятие №5

Тема: Изображение натюрморта из предметов быта с чучелом птицы.

Цель:

1. Установить закономерности в изображении натюрморта из предметов быта с чучелом птицы средствами академической живописи.
2. Овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе.

Материалы: Акварель 24 цвета, кисти колонок №5, №7, бумага ватман акварельная, карандаш, резинка.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки.
2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.
3. **Определить** большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Пролепить цветом формы предметов и складок драпировок.
4. Передача пространства, живописной среды и освещенности. Передача материальности.
5. Проработка деталей
6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

Работа над натюрмортом начинается с компоновки в формате. В данном задании необходимо обратить внимание на тщательное построение и точное соблюдение пропорций чучела птицы. Рисую чучело птицы стремиться всегда видеть скелет (или делать схему набросок). Эта схема – основа строения любого животного.

Также необходимо добиться передачи пространственного расположения предметов на плоскости.

Важна передача материальности изображаемых предметов, которая передается, прежде всего, характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют свои характерные особенности светотени.

Чучело птицы характеризует плавные переходы от света через полутень, тень и рефлекс. Стекланный предмет не имеет выраженных градаций светотени.

Так же важна выдержанность пропорционально натуре тональных и цветовых различий. Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения целостности изображения – предметы сравниваются между собой по тону, цвету, форме. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на нее издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки:

При выставлении оценки «отлично» учитываются следующие качества работы:

- Правильное композиционное размещение на листе;
- Грамотное пользование техникой акварель;
- Цветовое решение;
- Актуальность и законченность работы.

При выставлении оценки «хорошо» возможны:

- Небольшие погрешности и незначительные ошибки композиционного плана,

- В цветовом решении.

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны следующие ошибки:

- Нарушение композиционного центра на листе;
- Ошибки в передаче пропорций;
- Конструктивных особенностей;
- Объема изображаемых предметов;
- Серьезные ошибки в передаче цветовых отношений;
- Неаккуратность в работе;
- Слабое владение техникой.

Практическое занятие №6

Тема: Изображение сложного натюрморта из предметов быта различных по материалности.

Цель:

1. Установить закономерности в изображении сложного натюрморта из предметов быта различных по материалности средствами академической живописи.
2. Овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе.

Материалы: Акварель 24 цвета, кисти колонок №5, №7, бумага ватман акварельная, карандаш, резинка.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки.
2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.
3. **Определить** большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Пролепить цветом формы предметов и складок драпировок.
4. Передача пространства, живописной среды и освещенности. Передача материалности.
5. Проработка деталей
6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

Данная натюрмортная постановка состоит из двух – трех больших предметов или одного – двух больших – композиционного центра, двух – трех предметов меньшего размера, овощей или фруктов и драпировок. Предметы разные по материалности: металлический самовар, стеклянный графин, фарфоровый чайник, стеклянный стакан, глиняный кувшин и т.д. Все они ясные по цвету и тону, простые по форме, без узоров и орнаментов.

Постановка натюрморта при боковом освещении не только отчетливо выявляет объемность предметов. Здесь важно передать цвет при взаимовлиянии различных по окраске объектов. Особое значение приобретает тональное решение контраста света и тени и в связи с этим передача теплых и холодных оттенков. Падающий боковой свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета на свету, а теневым – теплый. Нельзя писать тени предметов грязными, мутными цветами. В живописи натюрморта очень многое зависит от передачи пространства. Мы отмечаем первый план (обычно это передний край стола), средний (основной), где расставлена группа предметов, и дальний план, включающий в себя вертикальную плоскость фона.

Глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов первого и второго планов.

При использовании акварели важно учитывать следующие моменты:

1. Акварель от начала до конца ведения постановки должна оставаться легкой и прозрачной, даже в самых темных местах.

2. Лессировки не более трех слоев.

3. Лучше лепить форму предметов сразу без поправок, точно попадая в тон и цвет, теплохолодность.

4. Использовать либо одну, либо несколько техник акварельной живописи:

- «А-ля прима»

- «Лессировками»

- «По-сырому».

Проработка деталей должна быть минимальна. Толщина кувшинов, крынок, ручки кружек и т.д. Все детали должны быть подчинены общему цветовому, смысловому и тональному единству в концепции постановки.

Критерии оценки:

При выставлении оценки «отлично» учитываются следующие качества работы:

- Правильное композиционное размещение на листе;
- Грамотное пользование техникой акварель;
- Цветовое решение;
- Актуальность и законченность работы.

При выставлении оценки «хорошо» возможны:

- Небольшие погрешности и незначительные ошибки композиционного плана,
- В цветовом решении.

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны следующие ошибки:

- Нарушение композиционного центра на листе;
- Ошибки в передаче пропорций;
- Конструктивных особенностей;
- Объема изображаемых предметов;
- Серьезные ошибки в передаче цветовых отношений;
- Неаккуратность в работе;
- Слабое владение техникой.

Практическое занятие №7

Тема: Изображение натюрморта из нескольких предметов четких и ясных по форме средствами академической живописи (гризайль).

Цель:

1. Научиться изображать натюрморт средствами академической живописи.
2. Овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе.

Материалы: Гуашь «Мастер класс» белая, черная, кисти колонок №5, №7, бумага ватман, карандаш, резинка.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Определить в формате листа масштаб изображения постановки. Построение.

2. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Определить в формате листа масштаб изображения постановки. Построение.

3. Определить большие тональные отношения, сравнивая предметы по светлоте. Пролепить нужным тоном формы предметов и складок на драпировках.

4. Проработка деталей

6. Обобщение.

Описание работы:

Натюрмортная постановка состоит из одного большого предмета- композиционного центра, двух-трех предметов меньшего размера и драпировок. Все они ясные по цвету и тону, простые по форме, без узоров и орнаментов.

Постановка при боковом освещении не только отчетливо выявляет объемность предметов. Здесь важно передать цвет при взаимовлиянии различных по окраске объектов. Особое значение приобретает тональное решение контраста света и тени и в связи с этим передача теплых и холодных оттенков. Падающий боковой свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета на свету, а теневым – теплый. Нельзя писать тени предметов грязными, мутными цветами. В живописи натюрморта очень многое зависит от передачи пространства. Мы отмечаем первый план (обычно это передний край стола), средний (основной), где расставлена группа предметов, и дальний план, включающий в себя вертикальную плоскость фона. Глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов первого и второго планов.

При использовании акварели важно учитывать следующие моменты:

1. Акварель от начала до конца ведения постановки должна оставаться легкой и прозрачной, даже в самых темных местах.

2. Лессировки не более трех слоев.

3. Лучше лепить форму предметов сразу без поправок, точно попадая в тон и цвет, теплохолодность.

4. Использовать либо одну, либо несколько техник акварельной живописи:

- «А-ля прима»

- «Лессировками»

- «По-сырому».

Проработка деталей должна быть минимальна. Толщина кувшинов, крынок, ручки кружек и т.д. Все детали должны быть подчинены общему цветовому, смысловому и тональному единству в концепции постановки.

Критерии оценки:

При выставлении оценки *«отлично»* учитываются следующие качества работы:

- Правильное композиционное размещение на листе;
- Грамотное пользование техникой гуашь;
- Тональное решение;
- Актуальность и законченность работы.

При выставлении оценки *«хорошо»* возможны:

- Небольшие погрешности и незначительные ошибки композиционного плана,
- В тональном решении.

При выставлении оценки *«удовлетворительно»* возможны следующие ошибки:

- Нарушение композиционного центра на листе;
- Ошибки в передаче пропорций;
- Конструктивных особенностей;

- Объема изображаемых предметов;
- Серьезные ошибки в передаче тональных отношений;
- Неаккуратность в работе;
- Слабое владение техникой.

Практическое занятие №8

Тема: Изображение натюрморта из предметов контрастных по цвету. Техника – гуашь.

Цель:

1. Научиться изображать натюрморт средствами академической живописи.
2. Овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе.

Материалы: Гуашь «Мастер класс» белая, черная, кисти колонок №5, №7, бумага ватман, карандаш, резинка.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки.
2. **Определить** в формате листа масштаба изображения, построение.
3. **Определить** большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Пролепить цветом формы предметов и складок драпировок.
4. Передача пространства, живописной среды и освещенности. Передача материальности.
5. Проработка деталей
6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

Натюрмортная постановка состоит из одного-двух больших предметов – композиционного центра, двух – трех предметов меньшего размера и драпировок. Постановка натюрморта при боковом освещении (дневном) не только отчетливо выявляют объемность предметов, здесь важно определить цвет при взаимовлиянии различных по окраске объектов. Особое значение приобретает тональное решение контраста света и тени и в связи с этим передача теплых и холодных оттенков. Падающий боковой свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета на свету, а теневой – теплый. В натюрморте, поставленном из предметов контрастных по цвету есть большая опасность в передаче тональных отношений и в том, что теневые поверхности, рефлексы светлых предметов могут оказаться слишком дробными. Здесь нужно пользоваться знаниями о распределении светотени на цилиндре или шаре, а так же знаниями из теории цветоведения о нюансных цветах.

В живописи натюрморта очень многое зависит от передачи пространства. Мы отмечаем первый план (обычно передний край стола), средний (основной), где расставлена группа предметов, и дальний план, включающий в себя вертикальную плоскость фона. Глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов первого и второго планов.

При использовании гуаши важно учитывать следующие моменты:

1. Гуашь нужно писать от темного к светлому.
2. Консистенция достаточно укрывистая. Краска не должна просвечивать бумагу.
3. Самые темные места следует писать без добавления охры или белил – эти цвета дают разбел.

4. Использовать ошибки в гуашевой работе:

- Отмыть водой то место на листе, где требуется исправление, затем ждать пока просохнет;

- По просохшему – наложить слой гуаши. Здесь опасность в том, что эти исправленные места при высыхании могут стать грязными, мутными, разбелеными.

Критерии оценки:

При выставлении оценки *«отлично»* учитываются следующие качества работы:

- Правильное композиционное размещение на листе;
- Грамотное пользование техникой гуашь;
- Цветовое решение;
- Актуальность и законченность работы.

При выставлении оценки *«хорошо»* возможны:

- Небольшие погрешности и незначительные ошибки композиционного плана,
- В цветовом решении.

При выставлении оценки *«удовлетворительно»* возможны следующие ошибки:

- Нарушение композиционного центра на листе;
- Ошибки в передаче пропорций;
- Конструктивных особенностей;
- Объема изображаемых предметов;
- Серьезные ошибки в передаче цветовых отношений;
- Неаккуратность в работе;
- Слабое владение техникой.

Практическое занятие №9, 10, 11

Тема: Изображение натюрморта из предметов сближенных по цвету.

Тема: Изображение несложного весеннего натюрморта.

Тема: Изображение несложного натюрморта с гипсовым орнаментом средствами академической живописи с использованием техники масла.

Цель:

1. Установить закономерности цветового строя в изображении натюрморта из предметов, сближенных по цвету средствами академической живописи с использованием акрила или темперы.
2. Установить закономерности цветового строя в изображении натюрморта из предметов быта различных по материальности средствами академической живописи с использованием техники масляной живописи
3. Овладеть техникой работы масляными красками.
4. Овладеть техникой работы акриловыми или темперными красками.

Материалы:

- 1) Акриловые краски в тубах или банках, кисти колонок №5, №7, бумага ватман, карандаш, резинка.
- 2) Холст, масляные краски, кисти щетина – плоские №5, №7, №4

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки.

2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.

3. Определить большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Пролепить цветом формы предметов и складок драпировок.

4. Передача пространства, живописной среды и освещенности. Передача материальности.

5. Проработка деталей

6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

Работа над длительной натурной постановкой требует выработки определенной последовательности в решении конкретных задач на каждом этапе. На первом этапе работы над натурной постановкой следует направить внимание на поиски цветового решения и закрепление первого впечатления от природы. При построении рисунка находят, прежде всего, пропорции основных предметов.

В отличие от творческого натюрморта учебное задание имеет часто методические конкретные задачи, которые допускают известную долю условности в подборе и группировке предметов в постановке света и использование драпировок. Содержание каждой учебной постановки натюрморта должно определяться учебной целью, которая указана в программе курса живописи. Кроме наличия учебной задачи предметы в натюрморте по возможности должны быть организованы тематически, связаны смысловым содержанием, нести в себе определенную идею. В процессе композиционных поисков необходимо создать наиболее выразительную композицию. Композиция в формате не должна быть раздробленной, должны присутствовать главные компоненты и подчинены им второстепенные.

На первом этапе необходимо определить величину предметов в формате. Композиция должна быть уравновешена, как по массам, так и по тональным и цветовым пятнам, чтобы направить взгляд зрителя на центр. Подготовительный рисунок под масляную живопись нужно выполнять углем или красками, при этом сразу моделируя светотень. Один из способов ведения масляной живописи с подмалевком – тонкослойная цветовая подготовка холста, прокрывающая большие участки холста, выявляя основные цветовые и тональные отношения, не употребляя белил. В процессе работы нужно думать отношениями, как отличается один предмет от другого по различным параметрам. Если в натюрморте есть какой-либо самый темный предмет, который может служить комертоном, то с него и нужно начинать.

Проложив цветом основные затемненные участки натюрморта можно переходить к полутонам и рефлексам. Нельзя долго останавливаться на одном предмете, иначе может получиться набор обособленных друг от друга объектов.

Завершается работа стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения.

Критерии оценки:

При выставлении оценки *«отлично»* учитываются следующие качества работы:

- Правильное композиционное размещение на листе;
- Грамотное пользование техникой гуашь;
- Цветовое решение;
- Актуальность и законченность работы.

При выставлении оценки *«хорошо»* возможны:

- Небольшие погрешности и незначительные ошибки композиционного плана,
- В цветовом решении.

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны следующие ошибки:

- Нарушение композиционного центра на листе;
- Ошибки в передаче пропорций;
- Конструктивных особенностей;
- Объема изображаемых предметов;
- Серьезные ошибки в передаче цветовых отношений;
- Неаккуратность в работе;
- Слабое владение техникой.

Практическое занятие №12

Тема: Изображение натюрморта из предметов быта, различных по материальности, средствами академической живописи с использованием техники масла.

Цель:

1. Установить закономерности в изображении натюрморта в интерьере средствами академической живописи.
2. Овладеть техникой работы масляными красками.

Материалы: Масло, холст.

Этапы выполнения задания:

1. Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Материалы: карандаш, уголь; формат А5. Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки. Материалы: масло, формат А5.

2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.

3. Определить большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Более конкретно пролепить формы предметов и передать характер складок драпировок.

4. Лепка формы предметов цветом. Передача пространства, живописной среды. Изучение светотени матер (блик, свет, полутон, тень, рефлекс) Передавать дальность предметов с учётом условий среды и состояния освещённости.

5. Проработка деталей

6. Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы:

Работа над композицией натюрморта начинается уже с подбора и расстановки предметов и нахождения наиболее удачного места. Предметы, составляющие ту или иную постановку, должны иметь смысловую связь и, если можно так сказать, родство, определяющееся их применением в жизни. Желательно, чтобы предметы, выбираемые для натюрморта, были разнообразны по материальности, форме, цвету, свойствам материала, отличались и по своей величине. Нужно стремиться, чтобы постановка производила впечатление естественности, убеждала правдой и не была бы беспорядочна, громоздка. Подбор предметов как бы предопределяет и цветовой строй, который может быть более или менее нарядным и красочным, чтобы привлекаемые в постановку драпировки тоже не вносили диссонанса. Они должны соответствовать общему замыслу. Представьте себе, какой бы нелепой была ваша постановка, если бы в ней, скажем, рядом с уютным стояла изящная статуэтка или хрустальная ваза с цветами, а на фоне шелковой ткани была

положена тыква или репа. Обратите внимание на просветы между предметами. От этого будет зависеть впечатление собранности, компактности или разбросанности, стройности или хаотичности. Предметы, находясь на разных расстояниях от нас, могут заслонять друг друга. Закончив постановку, приступайте к композиции на холсте. Выбирая размер холста руководствуйтесь масштабами участвующих в постановке предметов, но так, чтобы изображение было не очень крупным и не очень мелким. Не рекомендуется изображать предметы более натуральной величины. Основная задача данной постановки заключается в решении пропорций, перспективном построении, передачи больших отношений цвета и тона, материальности, передачи освещенности.

Критерии оценки:

Композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №13

Тема 3.1 Изображение осеннего натюрморта на окне средствами академической живописи с использованием техники масла.

Задание: Изобразить осенний натюрморт средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Этапы выполнения задания:

1 Тональный эскиз натюрморта. Поиск наиболее удачной точки зрения и композиции. Материалы: Карандаш, уголь; формат А5 Цветовой эскиз натюрморта. Пятновое решение постановки. Материалы: масло; формат А5.

2. Определить в формате листа масштаба изображения, построение.

3. Определить большие цветовые и тональные отношения, с учетом художественных и эстетических свойств цвета, сравнивая предметы по светлоте, цвету и насыщенности тона. Более конкретно пролепить форму гипса и передать характер складок.

4 Лепка формы предметов цветом. Передача пространства, живописной среды. Изучение светотени матер (блик, свет, полутон, тень, рефлекс) Передавать дальность предметов с учётом условий среды и состояния освещённости.

5 Проработка деталей

6 Обобщение. Создание в работе цветового и тонального единства.

Описание работы: Реалистическая изобразительная грамота заключается в умение правдиво изображать с натуры формы и краски предметов, объектов или явлений окружающей действительности. Уметь передавать пропорции предметов, объем, материальность, пространственное расположение, приводить этюд к цветовой целостности и единству, выявлять характерные особенности изображаемых предметов и объектов, их эстетические свойства и красоту. Создавая композицию натюрморта надо найти ту точку зрения, с которой он будет смотреться наиболее выразительно. Для этой цели меняется местоположение, выполняется несколько эскизов. Успех в этом деле зависит от личного художественного вкуса и опыта. Выбрав наиболее интересную на натуру точку зрения, необходимо решить каким по формату должен быть холст. Наиболее важное в композиционном построении натюрморта заключаются в нахождение величины изображения по отношению к данному формату, во взаимном размещении изображаемых предметов. Каждый вид натурной постановки требует своего определенного формата.

Далее легкими беглыми линиями надо наметить всю группу предметов натюрморта. Установить пропорции предметов, перспективные сокращения, особое внимание уделить построению гипсового орнамента или вазы. Окончив рисунок, приступают к подмалевку -

тонкослойной цветовой подготовке холста, выявляя основные тоновые и цветовые отношения. Проложив цветом, основные затемненные участки натюрморта, переходим к полутонам и рефлексам.

Следующий этап работы заключается в уточнение цветовых отношений, прописывание холста корпусными слоями, в выявление формы предметов. При изображении гладкой поверхности предметов необходимо лепить форму, строить ее через систему отдельных поверхностей, больших или малых граней их объемной конструкции. Каждая грань такого тела будет иметь разную освещенность и разный цветовой оттенок в силу рефлексов. Завершается этюд стадией обобщения – предметы сравниваются между собой по тону, цвету, форме. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на нее издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших цветовых отношений, объёма и пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Оценка знаний и практической подготовки студентов производится с максимальной оценкой 5 баллов. Защита задания: оценка “отлично” -5 баллов, «хорошо»- 4 балла, “удовлетворительно” – 3...

Практическое занятие №14

Тема 3.2 Изображение натюрморта с гипсовой головой.

Задание: Изобразить натюрморт с гипсовой головой средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Работа над натюрмортом начинается с компоновки в формате. Изображаемые предметы должны так располагаться на плоскости формата, чтобы им не было тесно, они не должны близко подступать к границам листа. Изображение моделируется так, чтобы направлять взгляд на композиционный центр. Далее легкими линиями намечаются пропорции предметов, большее внимание необходимо уделить построению гипсовой головы. Построение на холсте лучше выполнять углем, после чего его смахнуть и обвести основные линии масляной краской.

Следующим этапом будет подмалёвок. В процессе живописи необходимо продолжать уточнение характера формы. Затем переходят к более детальному моделированию цветом каждого предмета постановки. Прорабатывая объемную форму каждого предмета, необходимо внимательно следить за наличием теплых и холодных оттенков на его поверхности. При этом особенно важно не выпускать из виду общую тоновую и цветовую гамму, без которой невозможно правильно изображать натурную постановку в условиях определенного освещения. Нужно учитывать, что светлота и цветовой оттенок каждого предмета, зависят от светлоты и цвета окружающих предметов и фона.

Необходимо обратить внимание на то, что гипсовая маска, как любой белый предмет будет в большей степени принимать на себя рефлекс от окружения, чем другие предметы постановки.

В живописи необходимо передать все цветовые различия, наблюдаемые в натуре, учитывая разницу цветов по светлоте. Так, переходы от насыщенного цвета к белому или черному имеют множество промежуточных оттенков. Да и белый цвет не может оставаться локальным цветом бумаги или белил (при темперной живописи), а имеет множество оттенков в зависимости от цвета предметов, которые его окружают, а также от освещения. Художник не имеет права передавать черный цвет локальным цветом черной краски. Предметы с черной поверхностью, находясь в световой среде на свету, в полутонах, в тени, на рефлексах имеют разную цветность. В одних случаях эта цветность уходит в сторону коричневатых, лиловатых цветов, в другом случае – в сторону синеватых или зеленоватых оттенков и т.п.

Цвет предмета воспринимается художником по-разному в зависимости от соседства с другими цветами. Так, замечено, что помещенные рядом поверхности, окрашенные в дополнительные цвета, зрительно воспринимаются более яркими. Рядом со светлой

поверхностью поверхность с темной окраской кажется более темной или один и тот же красный цвет кажется ярким на фоне зеленого и более тусклым, если его поместить рядом с другим красным, но более интенсивным по цвету. В живописи учитывается изменение восприятия цветов в зависимости от цветового окружения, что обязывает изображать их в «отношениях», т.е. обязательно сравнивая один цвет с другим. Необходимо также учитывать и световые рефлексы. Они изменяют локальную окраску предмета в зависимости от цвета освещенных поверхностей, от которых падает отраженный свет. Рефлекс тем заметнее, чем больше, ярче по цвету и сильнее освещена рефлексирующая поверхность. Все освещенные предметы отражают лучи, и благодаря рефлексам мы различаем рельефность собственных теней и сами тени воспринимаем воздушными и прозрачными.

Завершается эта стадия обобщения – предметы сравниваются между собой по тону, цвету форме. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших цветовых, тональных отношений, объёма и пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №15

Тема 3.3 Изображение гипсовой головы. (гризайль)

Задание: Изобразить гипсовую голову средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Работа над головой начинается с компоновки в формате.

В данном задании необходимо обратить внимание на тщательное построение и точное соблюдение пропорций гипсовой головы. Также необходимо добиться передачи пространственного расположения на плоскости. Одним из важных аспектов является передача материальности изображаемых предметов, которая передается, прежде всего, характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют свои характерные особенности светотени. Гипсовую голову характеризуют плавные переходы от света, через полутень, тень и рефлекс. Стекланный предмет не имеет выраженных градаций светотени.

Также важна выдержанность пропорционально натуре тональных различий.

Завершается эта стадия обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших цветовых, тональных отношений, объёма гипсовой головы и других предметов, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №16

Тема 3.4 Изображение этюда головы молодой натурщицы.

Задание: Изобразить голову средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло, ограниченная гамма.

Описание работы: Умение изображать голову в ограниченной гамме в дальнейшем даст возможность успешно перейти к решению этой задачи живописными средствами. Работа над этюдом начинается с компоновки головы в формате и тщательного построения углем. Цель этого задания научиться передавать большие тональные отношения природы, акцентировать внимание на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой. Тональные отношения между световой и теневой частями головы и фоном должны читаться четко. В ходе выполнения данного этюда нужно верно передать характер светотени и тональные различия отдельных частей головы. Форму головы следует понимать, как объем образованный многочисленными плоскостями. Из этих плоскостей имеет свою тональную

характеристику. Для передачи объемной формы, необходимо не сглаживая границ плоскостей, передавать постепенный переход одной большой плоскости в другую и затем членить их на более мелкие. При выполнении этого задания обращается внимание на различие тональных характеристик на лицевой части - лбу, скулах, носу. При детальной моделировке головы необходимо также акцентировать внимание на основные признаки данной модели, характер силуэта головы, ее характерные детали.

Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных отношений, объёма головы, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №17,21,24.

Тема 3.5 Изображение головы натурщика.

Тема 3.11 Изображение головы натурщика.

Тема 3.14 Изображение головы натурщика.

Задание: Изобразить голову натурщика средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Работа над длительной натурной постановкой требует выработки определенной последовательности в решении конкретных задач на каждом этапе. На первом этапе работы над натурной постановкой следует направить внимание на поиски цветового решения и закрепление первого впечатления от природы. При построении рисунка находят, прежде всего, пропорции основных объемов. Работа над этюдом головы продолжается в подмалевке – акварельной прописки всего холста. Подмалевка дает возможность вернее определить в последствие тон и цвет мазка, положенного не на чистый холст. В начале работы надо определить в натуре и найти на холсте общие цветовые отношения между основными объектами, большими их массами. По подмалевку нужно начинать писать с темных частей головы, волос. На втором этапе работы решается задача детальной проработки природы, надо чередовать восприятие деталей и их проработку, с восприятием и оценкой состояния деталей по отношению к целому. Живописное изображение, как и тональное, основывается на законе пропорциональных отношений. Лепка формы головы в мастерской полностью зависит от характера света, который придает ее освещенной части голубоватый оттенок. Индивидуально-локальный телесный цвет головы натурщика должен претерпевать тем большее изменение, чем сильнее освещение. Нужно учитывать, что теневая часть головы освещается более теплым цветом, отраженным от окружающих предметов. Сверху голова получает рефлексы потолка, снизу - пола, сбоку - стен и других предметов. Следует обратить внимание на то, что голова натурщика, находящегося вблизи окна, характеризуется резкими контрастами света и тени.

На третьем этапе необходимо раздробленную деталями натуру привести к обобщению, заострить внимание на самом характерном, подчеркивающим индивидуальные особенности портретируемого и смягчить все второстепенное.

Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма головы, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №18

Тема 3.8 Изображение тематического натюрморта.

Задание: Изобразить тематический натюрморт средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: В отличие от творческого натюрморта учебное задание имеет часто методические, конкретные задачи, которые допускают известную долю условности в подборе и группировке предметов, в постановке света и использовании драпировок. Содержание каждой учебной постановки натюрморта должно определяться учебной целью, которая указана в программе курса живописи. Кроме наличия учебной задачи, предметы в натюрморте по возможности должны быть организованы тематически, связаны смысловым содержанием, нести в себе определенную идею. В процессе композиционных поисков необходимо создать наиболее выразительную композицию. Композиция в формате не должна быть раздроблена, должны присутствовать главные компоненты и подчиненные им второстепенные. На первом этапе необходимо определить величину абриса предметов к формату. Любая натурная постановка имеет свой, наиболее подходящий ей формат. Предметам не должно быть тесно, но и они не должны быть слишком мелкими и плавать в формате листа. Композиция должна быть уравновешена как по массам, так и по тональным и цветовым пятнам. Изображение должно моделироваться так, чтобы направить взгляд зрителя был направлен на этот центр. Центр не должен быть приближен к краям формата и удален от центра, наиболее удачным расположением будет область золотого сечения. Края плоскости – это обрамление, а центр-глубина пространства, плоскость должна как бы открываться планами в глубину. Необходимы поиски в эскизах наиболее выгодного равновесия изображаемых предметов на плоскости листа по величинам и распределению светлых, темных и цветных масс. Важна целостность, как внутреннее единство композиции, когда изображение можно целиком охватить взглядом, как единое целое, когда оно не распадается на отдельные части. Натюрморт не следует компоновать, начиная с отдельного предмета и постепенно добавляя другие, натюрморт лучше представить целиком, как бы лежащим на плоскости. Подготовительный рисунок под масляную живопись можно выполнять углем или красками сразу моделируя светотень. Затем можно сделать подмалевок – тонкослойная цветовая подготовка холста, прописывая большие участки холста, выявляя основные цветовые и тональные отношения, не употребляя белила. В процессе работы нужно думать отношениями, как отличается один предмет от другого по различным параметрам. Если в натюрморте есть, какой либо самый темный предмет, который может служить камертоном, то с него и нужно начинать. Проложив цветом основные затемненные участки натюрморта можно переходить к полутонам и рефлексам. Нельзя долго останавливаться на одном предмете, иначе может получиться набор обособленных друг от друга объектов.

Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №19

Тема 3.9 Изображение головы натурщика в головном уборе.

Задание: Изобразить голову натурщика в головном уборе средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Выполнение этюдов головы натурщика в головном уборе необходимо:

1) для изучения взаимодействия цветов лица, головного убора, одежды и фона с помощью светотональных и цветовых отношений.

2) развития чувства пластического взаимодействия пространственных форм головы натурщика и головного убора. Важнейшее значение в работе маслом имеет развитое чувство цвета, умение видеть не только тональные, но и цветовые отношения.

Большую роль в этюде натурщика в головном уборе играет характер освещения модели. Выполняя этюд, можно построить его на контрастных цветовых сочетаниях, на близких, передать боковое освещение, лобовое или контражурное (против света). Если этюд строить на передаче правильных тональных отношений, мало заботясь о цветовой согласованности, он может получиться с яркими малогармоничными световыми акцентами, когда отдельные цвета, правильно передавая тон, не согласованы с остальными цветами этюда. Поэтому важны правильная живописная передача освещения и правильный подбор цветов как необходимое условие колористической согласованности этюда.

Цветовая характеристика натуры – одно из средств выявления эмоциональной выразительности замысла, что необходимо развивать, чтобы достичь определенного умения, приобрести правильные навыки в акварельной или темперной живописи, выработать определенную систему работы над этюдом головы натурщика. Нужно четко представить начало и конец работы, выработать систему цветовой раскладки этюда. Рекомендуется сразу установить ведущие в натуре контрасты – места, наиболее глубокие по силе тона и наиболее насыщенные по цвету, чтобы определился регистр цветового тона, наметились пределы между самым светлым и самым темным, между самым насыщенным в натуре и подчиненными ему градациями. Для выработки системы необходимо весь процесс работы над этюдом головы распределить на три этапа. Первый этап – решение композиции листа, выполнение подготовительного рисунка головы натурщика в головном уборе, определение цветом самого светлого и самого темного. Второй этап – изучение деталей головы натурщика в головном уборе с максимальной характеристикой их форм и цветовых особенностей. Третий этап – обобщение и синтез изученного, приведение этюда к живописному колористическому единству. В учебных этюдах голову обычно помещают на листе бумаги выше середины. Если голова повернута в профиль или на 3/4, то со стороны затылка поле оставляют меньше, чем со стороны лица. Такое смещение концентрирует внимание зрителя на лицевой части головы. Размер головы в учебном этюде должен быть меньше натурального размера. В подготовительном рисунке надо легкими штрихами установить пропорции и уточнить построение головы, связь ее с головным убором. Целесообразно в первую очередь наметить общую форму головы, срединную (профильную) линию, оси глаз, основание носа, разрез рта, край подбородка, затем дать глубину построения головы от височных и скуловых костей. И все это нужно изобразить в перспективном сокращении. Особое внимание надо уделить связи головы с шеей и плечевым поясом. Необходимо также обратить внимание на характер связи головного убора с головой человека. По первой цветовой прокладке, когда найдены основные цветовые и тональные отношения, нужно начать писать форму отдельных частей – носа, губ, объемов глаз, подбородка, ушей, затем следует выяснить характеристику формы головного убора, решить детали одежды, найти градации теплого и холодного в фоне. В этот период, когда изучаются и анализируются все формы и детали, этюд может получиться дробным, с активными деталями, которые оказываются слишком активными и разрушают пространственную среду этюда. Цель третьего этапа заключается в том, чтобы раздробленную деталями форму головы привести снова к обобщению, укрепить ее конструкцию, вернув цельность и ясность пространственного объема. Для этого надо отключиться от восприятия деталей, чем занимаются на втором этапе, и увидеть натуру как бы в первый раз. Сразу обнаружится, что где-то тень черна – ее необходимо чуть-чуть смыть и пролессировать чистым цветом, где-то активно

прорисованы глаза – их надо смыть и положить мазок, который подчеркнет форму глазного яблока, где-то надо смягчить касания, а где-то усилить контрастность. Еще надо хорошо запомнить, что цвет лица каждого человека своеобразен, поэтому этюды головы натурщика нельзя писать заученными красками, нужно Цвет лица видеть и писать в отношениях к фону, головному убору, цвету костюма. Даже одно и то же лицо натурщика, окруженное разными фонами, одеждой и головным убором, будет производить разное цветовое и эмоциональное впечатление и потребует в каждом конкретном случае своего цвета, своих красок. В учебном этюде головы человека не требуется полноценного решения сложных задач, раскрытия психологической индивидуальности позирующего человека. Однако лучшие этюды несут в себе значительные портретные характеристики. Внимательно подобранный головной убор усиливает возможности для выявления портретной характеристики человека, так как манера носить шляпу, платок или берет сугубо индивидуальна. Шляпа, например, придает голове характерный силуэт, подчеркивает особенности ее посадки. В живописи это можно эффектно обыграть. Нависающие над бровями поля шляпы позволяют изображать глаза обобщенно, не выписывая детали. Чрезмерная детализация лишь мешает передаче внутреннего состояния. Художники иногда говорят, что нужно писать не глаза, а взгляд. Психологичность портрета усиливается, если удастся движением головы передать направление взгляда. При завершении этюда можно, конечно, усилить изображение характерных физических особенностей натурщика (цвет лица, размер и форма носа, глаз, губ и т.п.), но делать это нужно с известным тактом, чтобы не слишком шаржировать образ. Границей здесь может быть только чувство меры и цели изображения. При удаче изображение, отличающееся остротой восприятия характера портретируемого, всегда привлекает больше, чем изображение со слабыми портретными характеристиками. Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издалека, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №20

Тема 3.10 Изображение этюда головы натурщика с плечевым поясом.

Задание: Изобразить голову натурщика с плечевым поясом средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: При изображении головы с плечевым поясом необходимо усвоить анатомическое строение шеи, положение парных грудинно-ключично-сосцевидных мышц и яремной выемки. Натура с четко выраженным анатомическим строением должна быть расположена в условиях дневного освещения так, чтобы наиболее ясно читалась форма. Вторая задача – это передать натуру в пространстве. При выполнении этого этюда следует акцентировать внимание на различии цвета загорелого лица и сравнительно бледного, скрытого одеждой тела. Грудинно-ключично-сосцевидных мышцы в значительной мере определяют связь головы с плечевым поясом. Большое внимание нужно уделять освоению навыков и умений правильной п. Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издалека, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма головы, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

редачи их анатомического строения.

Практическое занятие №22,,38,40

Тема3.12 Изображение одетой полуфигуры в простом движении

Тема3.28 Изображение одетой мужской полуфигуры (портрет с руками)

Тема3.30 Изображение одетой женской полуфигуры.(портрет с руками)

Задание: Изобразить одетую мужскую, женскую полуфигуру средствами академической жи

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Постановка должна быть лаконичной, движение простым, силуэт ясно читаемым. Основными этапами в работе над этой постановкой является: компоновка этюда в холсте, выявление взаимосвязи головы, торса и рук. Передача больших цветовых отношений и большой формы. Как и при изображении головы человека, обдумывая композицию фигуры необходимо сделать эскиз с целью нахождения на холсте наиболее удачного пластического решения: характер позы, поворот фигуры, движения рук. Прежде чем приступить к живописи фигуры человека, надо быть хорошо подготовленным в тоновом рисунке этого объекта, уметь изображать форму конструктивно, учитывая общий объем и целостность большой формы, на которой располагаются более мелкие объемные детали. Умелая лепка формы, передача средствами светотени, объема и материальных качеств могут быть результатом только передачи верных пропорций, анатомического и конструктивного построения большой формы и деталей. При первоначальной прокладке красок и последующем их наслоение в конечном результате цветовой строй этюда по цвету точно передавал контраст цветоцветовых характеристик объемной формы. Характер каждой цветовой поверхности фигуры человека и ее отличие от других определяется и таким свойством цвета, как насыщенность. Как и при изображении головы человека, обдумывая композицию необходимо сделать эскизы с целью найти наиболее удачное живописно-пластическое решение, наиболее характерную позу, поворот фигуры, движение рук, жесты. Важно не просто посадить натуру в определенную позу, а изучить ее наиболее характерные особенности в движение. Следует определить композиционно – пластическое размещение фигуры в выбранном формате, основы цветового решения. Характер фигуры определяет все композиционное построение. Раскрывая характер модели, художник должен из всего богатства черт, психологических нюансов отобрать наиболее существенное.

Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объема, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №23

Тема Тема3.13 Изображение натюрморта с гипсовым торсом Венеры.

Задание: Изобразить натюрморт с гипсовым торсом Венеры средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: При общем цветовом и композиционном решении постановки конкретная и убедительная лепка формы. Желательно поставить натюрморт близко к источнику света, что даст возможность более четко проявить светотеневые градации. Для того чтобы гипс написать не чистыми белилами, а правильно подобрать цветовой оттенок, желательно добавить в постановку натюрморта белый лист бумаги, для сравнения с гипсом. В этом натюрморте также важна передача материальности предметов, для этого нужно подобрать предметы обладающие разной интересной выраженной фактурой.

Особенно тщательно должны подбираться предметы натюрморта, чтобы они подходили друг к другу по смыслу и тематике. Между самыми крупными (торсом Венеры) и мелкими предметами должны появиться промежуточные, связывающие их по массе. В постановке может быть задействована часть интерьера.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №25,30

Тема3.15 Изображение женской полуфигуры в национальном или театральном костюме.

Тема3.20 Изображение одетой фигуры в национальном или театральном костюме

Задание: Изобразить женскую полуфигуру в национальном или театральном костюме

Задание: Изобразить одетую фигуру в национальном или театральном костюме средствами академической живописи с использованием техники масла.

твами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Работу над живописным этюдом полуфигуры рекомендуется начинать с разработки эскизных вариантов композиционного решения. Основное требование при этом состоит в создании небольшого по размеру, а следовательно, не отнимающего излишне много времени для исполнения эскиза, передающего общий пластический, колористический, светлотный строй постановки. Допускается несколько упрощенное, или лучше сказать обобщенное, по рисунку изображение, без ненужной детализации, увлеченности частностями. Поиск различных композиционных вариантов одной и той же постановки. Это развивает композиционное мышление пластическими образами, творческую фантазию. Изменяя масштабность изображения, как бы раздвигают границы картинной плоскости, что позволяет каждый раз по-новому воспринимать объект изображения. Фигура модели рассматривается как определенный смысловой знак для постижения образной сути будущего этюда. Особую пластическую роль в каждом случае играют голова модели, ее руки, плечевой пояс, костюм, элементы фона и т.д. Если, например, в работе одного внимания в основном сосредоточится на голове и руках модели, то в живописи другого большее внимание будет уделено собственно костюму. Успех работы зависит также в значительной мере от выбора угла зрения на постановку, что очень важно для достижения наибольшей выразительности живописного этюда. Следует особо обратить внимание на необходимость нахождения общего колорита постановки, ее светлотных отношений. Целесообразно наиболее точное перенесение положительных качеств эскиза в этюд. Здесь возможна некоторая корректировка уже найденного решения, правда, в допустимых пределах. Самое важное – не потерять композиционный строй эскиза. Необходимость рисунка «под живопись» не требует обоснования. Основная ошибка – это излишняя детализация, приводящая к ненужной дробности. Следует рисовать резко, без излишних подробностей, которые будут все равно замазаны при первой прокладке, рисунок должен обладать взятыми в характере пропорциями и четким определением больших форм. В этюде нет изолированных друг от друга мест, а есть взаимоподчиненные участки живописи. Следовательно, писать отдельно лицо, отдельно костюм, отдельно руки модели нельзя, нужно всегда видеть перед собой всю работу. Руки модели должны помочь выявлению общего образного начала этюда. Они могут быть «говорящими», т.е. характеризующими человека, его душевное состояние не в меньшей степени, чем лицо. Подчеркиванием одних черт натуры и устранением других до зрителя можно донести свое прочтение постановки, развить фантазию, способность сочинить в известной степени колорит и даже образное состояние постановки. Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №27, №31.

Тема 3.17 Изображение обнаженной женской полуфигуры.

Тема 3.21 Изображение обнаженной женской полуфигуры.

Задание: Изобразить обнаженную мужскую полуфигуру средствами академической живописи с использованием техники масла.

Задание: Изобразить обнаженную женскую полуфигуру средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Модель сидящая, постановка проста, без лишних драпировок. Первые постановки с обнаженной натурой могут писаться более лаконично и обобщенно. Срез в формате должен проходить не по коленным суставам. Изучение формы обнажённого тела и взаимосвязи отдельных его частей. Цветовое решение. Выявление индивидуальных особенностей модели, проработка головы и кистей рук, передача взаимосвязи частей тела. Необходимо передать разнообразие цветовых оттенков различных участков тела. Цвет кожи на груди отличается от цвета кожи живота и спины, цвет бедер – от цвета голени, ступни. Лицо, руки и шея обычно темнее закрытых участков тела. Цветовое разнообразие зависит также от множества рефлексов. На цвет верхней части фигуры влияет цвет потолка и стен, отраженный от пола свет способствует появлению теплых оттенков на ногах. Вся фигура принимает оттенок дополнительный к цвету фона. Нужно стараться писать различия цветов и их светосилу. Заключительная часть работы – обобщение, подчинение деталей целому. На этой стадии важно замечать тоновые отношения больших масс, главных планов. Все, что в изображении нарушает единство целого надо обобщить. На этой последней стадии работы надо внимательно относиться к силуэту фигуры, заметности ее контура, касаниям к фону. Надо сохранить на этюде тональное разнообразие этих касаний, что – то растворить в фоне, что – то подчеркнуть. Завершается этюд тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №28, №33

Тема 3.18 Изображение тематического натюрморта в интерьере (на материальность).

Тема 3.23 Изображение тематического натюрморта в интерьере (на материальность).

Задание: Изобразить тематический натюрморт в интерьере средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Работа над композицией натюрморта в интерьере начинается уже с подбора и расстановки предметов и нахождения наиболее удачного места в интерьере. Предметы, составляющие ту или иную постановку, должны иметь смысловую связь и, если можно так сказать, родство, определяющееся их применением в жизни. Желательно, чтобы предметы, выбираемые для натюрморта, были разнообразны по форме, цвету, свойствам материала, отличались и по своей величине. Нужно стремиться, чтобы постановка производила впечатление естественности, убеждала правдой и не была бы беспорядочна, громоздка. Подбор предметов как бы предопределяет и цветовой строй, который может быть более или менее нарядным и красочным, чтобы привлекаемые в постановку драпировки тоже не вносили диссонанса. Они должны соответствовать

общему замыслу. Представьте себе, какой бы нелепой была ваша постановка, если бы в ней, скажем, рядом с уютгом стояла изящная статуэтка или хрустальная ваза с цветами, а на фоне шелковой ткани была положена тыква или репа. Обратите внимание на просветы между предметами. От этого будет зависеть впечатление собранности, компактности или разбросанности, стройности или хаотичности. Предметы, находясь на разных расстояниях от нас, могут заслонять друг друга. Так как натюрморт ставится на полу, что естественно для размещения таких крупных предметов, как стол, стул и т.д. то нормальной средой будет комната или часть комнаты или мастерской. При этих условиях в композицию могут войти часть стены, окна двери. Закончив постановку, приступайте к композиции на холсте. Выбирая размер холста руководствуйтесь масштабами участвующих в постановке предметов, но так, чтобы изображение было не очень крупным и не очень мелким. Не рекомендуется изображать предметы более натуральной величины. Основная задача данной постановки заключается в решении пропорций, перспективном построении, передачи больших отношений цвета и тона, материальности, передачи освещенности.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объема, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №29

Тема 3.19 Изображение головы натурщика (портрет).

Задание: Изобразить голову натурщика средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: При работе над портретом внешнего сходства и внешней характеристики не достаточно, необходимо передать особенности внутреннего мира портретируемого, то есть не только скопировать внешние черты, но и показать многостороннее представление о его характере, дать психологическую характеристику изображаемого человека, его возрастные особенности. Рисунок делается углем, слегка определяя света и тени. В рисунке внимание обращается на пропорции, характеристику фигуры, на движение и повороты ее головы по отношению к торсу. Важно острее и точнее выявить движение головы, передать неповторимое выражение лица, присущее только данному человеку, показывающее внутреннее, душевное состояние. В процессе работы над портретом максимум внимания уделять глазам и губы, взгляд должен передавать душевное состояние человека. Немаловажное значение имеет выбор костюма, который расширяет представление о профессиональной и социальной принадлежности человека. Не следует изображать портрет больше натуральной величины. Сходство в портрете возникает в результате обобщения внешних черт и существенных свойств характера человека.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объема, пространства, совершенство владения техникой масляной живописи.

Практическое занятие №32

Тема 3.22 Изображение обнаженной мужской фигуры в простом движении.

Задание: Изобразить обнаженную мужскую фигуру в простом движении средствами академической живописи с использованием техники масла.

Материалы: Холст, масло.

Описание работы: Первый этап - компоновка: Равновесие фигуры будет устойчивым, если **вертикаль центра тяжести, находящегося в области крестца, пройдет через площадь опоры.** Чем больше площадь опоры, тем устойчивее равновесие фигуры. При положении фигуры с опорой на одну ногу отвес проходит через стопу опирающейся ноги или около нее. **Общая масса фигуры найдена при компоновке.** На намеченном рисунке отмечают легким штрихом центр тяжести фигуры, разделяющий длину фигуры пополам. Опустив из центра тяжести перпендикуляр на площадь опоры, следует определить

местоположение подошвенной поверхности стопы обеих ног. Местоположение следка ноги определяется направлением продольной оси стопы. Намеченные линии должны быть сохранены до конца построения фигуры. Сверху вниз от большого вертела бедренной кости (бедро) к середине следка наносится линия, указывающая направление общей формы ноги, на которую опирается фигура; от большого вертела другого бедра — линия направления свободно стоящей ноги сначала до коленного сустава, а затем до середины стопы. После этого следует продолжить кверху вертикальную линию центра тяжести, на этот раз до верхнего края головы. Общая длина вертикали равна росту фигуры. При спокойном положении туловища вертикаль центра тяжести пройдет через ямку между ключицами. Вслед за тем на вертикали делаются отметки, указывающие величину отдельных частей фигуры: ног, торса и головы. Определив размер головы модели по отношению к ее росту и местонахождение дужки, надо легким штрихом наметить направление ключиц. На модели полезно проследить смещение срединной линии в сторону от вертикали центра тяжести при поворотах торса и плечей, а также при наклонах туловища в разные стороны. Продолжая начатый рисунок, наносят на него горизонтальную линию, проходящую через соски, а вслед за этим намечают линию, проводимую между гребнями подвздошных костей, то есть определяют общий наклон таза по отношению к вертикали или горизонтали. Линия верхней части таза определяется *по видимому краю подвздошной кости таза*. Далее намечается линия между вертелами обеих бедренных костей. На ноге, несущей тяжесть корпуса, отчетливо виден выступающий большой вертел; на другой ноге, свободной от нагрузки, благодаря изменению положения большого вертела на этом месте *образуется впадина*. Линия между вертелами обоих бедер намечается параллельно линии верхнего края таза, которая должна быть уже раньше намечена. Параллельно линии таза проводится линия, отмечающая место прикрепления коленных чашек. Завершив рисунок приступают к подмалевку по всем теням, сравнивая каждый участок тела по цветовой и тональной насыщенности. Внимание уделяется и рефлексам. Необходимо передать разнообразие цветовых оттенков различных участков тела. Цвет кожи на груди отличается от цвета кожи живота и спины, цвет бедер – от цвета голени, ступни. Лицо, руки и шея обычно темнее закрытых участков тела. Цветовое разнообразие зависит также от множества рефлексов. На цвет верхней части фигуры влияет цвет потолка и стен, отраженный от пола свет способствует появлению теплых оттенков на ногах. Вся фигура принимает оттенок дополнительный к цвету фона. Нужно стараться писать различия цветов и их светосилу. Заключительная часть работы- обобщение, подчинение деталей целому. На этой стадии важно замечать тоновые отношения больших масс, главных планов. Все, что в изображении нарушает единство целого надо обобщить.

Завершается этюд стадией обобщения, с тщательной проработкой формы и сохранения конструктивной целостности изображения. Для этого необходимо чаще отходить от работы, смотреть на неё издали, сравнивая изображение с натурой.

Критерии оценки: композиционное решение работы, передача больших тональных и цветовых отношений, объёма, пространства, пропорций, совершенство владения техникой масляной живописи.