

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет**

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 1-ГО СЕМЕСТРА**

Составители Ю. П. Карпенко, А. Г. Карпенко

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2018

Основы композиции академической живописи [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических и курсовых работ 1-го семестра / сост. Ю. П. Карпенко, А. Г. Карпенко ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (0,39 Мбайт). — Волгоград : ВолгГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Представлены методические указания по выполнению практических и курсовых работ 1-го семестра 1-го курса специальности «Монументально-декоративное искусство».

І СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 1. «НАТЮРМОРТ. ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ. ТОН, ЦВЕТ И КОЛОРИТ. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ МАСЛОМ»

Тема 1.1. «Несложный натюрморт из 3-5 предметов на простом фоне. Ясные тоновые отношения. Гризайль. Горизонтальный формат»

Всего 37 часов.

Практические занятия - 31 час, самостоятельная работа — 6 часов:

Выполнение натюрморта -31 час (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям — 2 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1. Объемно-пространственное (натурное) решение с выявлением тоновых отношений.

Цель: научить студентов тоновой организации живописной плоскости.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для постановки их нескольких простых по форме, небольших и красивых предметов нужно учитывать контрасты освещения. Варианты: а) боковое, б) сзади, в) между окон, г) искусственное. После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения и выявления характерных тоновых особенностей учебной постановки.

Выполняя эскиз, следует обратить внимание на компоновку предметов, характерных особенностей постановки. Студенты должны сделать самостоятельный выбор и создать свой собственный центр картины, в зависимости от выбора ими места.

Выполнение эскиза в различных цветовых вариантах (умбра - белила, сиена - белила и т. д.). После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий. Одновременно с работой над эскизом студенты подбирают необходимый размер холста и подготавливают его к исполнению работы.

3. Исполнение рисунка. Выполнение подготовительного рисунка для последующего перевода на холст. Выбирается наиболее удачный по композиции эскиз. Начинается исполнение рисунка. И только после полного завершения и закрепления рисунка, студенты переходят к следующей стадии.

4. Подмалевок. Выполнение подмалевка — основы тоновой организации постановки. Цель подмалевка — написать и представить натюрморт, показав варианты соотношения площадей светлых и темных. Раскладываем тоновые пятна на плоскости холста. Используем разную степень светлоты для передачи формы и объема предмета.

После выполнения подмалевка переходим к следующей стадии работы над натюрмортом.

5. Исполнение второго слоя. Выполнение второго слоя. Моделировка предметно - пространственной среды натюрмортной постановки.

Выполняя второй слоя студентам необходимо сосредоточить внимание на моделировке поверхности, создать светотеневой акцент.

После этого можно переходить к следующей стадии выполнения натюрморта. Формирование средствами тоновой живописи качества вещественности предметов, их материальности. Дальнейшее выявление пространства и выявление деталей в разработке предметов первого плана.

6. Завершающая стадия - отделка деталей. В завершающей части работы студенты должны перенести внимание на предметы. Тут могут быть варианты: главные предметы самые светлые на темном фоне, либо наоборот, темный центр на светлом фоне.

Далее идет выявление пространства и выполнение более подробно разработки первого плана. Обобщение и придание целостности.

Пример студенческой работы

Работа студента 1 курса МДИ

Критерии оценки:

1. Оригинальность замысла и мастерство исполнения.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся четким тоновым разбором в организации плоскости холста.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточный уровень профессиональности в решении поставленной задачи.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками работы с тоном.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Тема 1.2. «Несложный натюрморт из нескольких драпировок. Гризайль. Вертикальный формат»

Всего 37 часов.

Практические занятия - 31 час, самостоятельная работа — 6 часов:

Выполнение задания -31 час (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям –2 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1.Овладение навыками композиционной организации в вытянутом по вертикали формате.

2.Овладение навыками светотеневой моделировки складок в системе тоновых отношений предметов в натюрморте.

2.Трактовка изображения по законам объемно-пространственной организации холста.

Цель: усовершенствование навыков передачи форм предметного мира в тоновом исполнении с сохранением живописных качеств изображения.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для постановки их нескольких простых по форме, небольших и красивых предметов нужно учитывать контрасты освещения. Варианты: а) боковое, б) сзади, в) между окон, г) искусственное. После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения и выявления характерных тоновых особенностей учебной постановки.

Выполняя эскиз, следует обратить внимание на компоновку предметов, характерных особенностей постановки. Студенты должны сделать самостоятельный выбор и создать свой собственный центр картины, в зависимости от выбора ими места.

Выполнение эскиза в различных цветовых вариантах (умбра - белила, сиена-белила и т. д.). После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий. Одновременно с работой над эскизом студенты подбирают необходимый размер холста и подготавливают его к исполнению работы.

3. Исполнение рисунка. Выполнение подготовительного рисунка для последующего перевода на холст.

Выбирается наиболее удачный по композиции эскиз. Начинается исполнение рисунка. И только после полного завершения и закрепления рисунка, студенты переходят к следующей стадии.

4. Подмалевок. Выполнение подмалевка — основы тоновой организации постановки. Цель подмалевка — написать и представить натюрморт, показав варианты соотношения площадей светлых и темных тонов.

Раскладываем тоновые пятна на плоскости холста. Используем разную степень светлоты для передачи формы и объема предмета. После выполнения подмалевка переходим к следующей стадии работы над натюрмортом.

5. Исполнение второго слоя. Выполнение второго слоя. Моделировка предметно - пространственной среды натюрмортной постановки.

Выполняя второй слой студентам необходимо сосредоточить внимание на моделировке поверхности, создать светотеневой акцент.

После этого можно переходить к следующей стадии выполнения натюрморта. Формирование средствами тоновой живописи качества вещественности драпировок, их материальности. Дальнейшее выявление пространства и выявление деталей в разработке предметов первого плана.

6. Завершающая стадия - отделка деталей. В завершающей части работы студенты должны перенести внимание на предметы. Тут могут быть варианты: главные предметы самые светлые на темном фоне, либо наоборот, темный центр на светлом фоне. Далее идет выявление пространства и выполнение более подробно разработки первого плана. Обобщение и придание целостности.

Пример студенческой работы

Работа студента 1 курса МДИ

Критерии оценки:

1. Цельность в композиционном решении вертикального формата и мастерство исполнения.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся четким тоновым разбором в объемно- пространственной моделировке складок.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению особенностей строения формы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при поверхностном и формальном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками работы с тоном.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Тема 1.3. «Несложный натюрморт из сближенных по цвету предметов с несколькими драпировками»

Всего 38 часов.

Практические занятия - 32 часа, самостоятельная работа — 6 часов:

Выполнение задания -32 часа (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям –2 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1.Изучение особенностей построения натюрмортной композиции в горизонтальном формате.

1.Объемно-пространственное и колористическое решение с выявлением и подчеркиванием композиционного центра постановки

Цель: Научить студентов различать тонкие цветовые отношения в границах гамма - сближенного колорита.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для постановки их нескольких простых по форме, небольших и красивых предметов нужно учитывать контрасты освещения. Варианты: а) боковое, б) сзади, в) между окон, г) искусственное. После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения и выявления больших локальных цветовых отношений в рамках гамма - сближенного колорита учебной постановки.

Выполняя эскиз, следует обратить внимание на компоновку предметов, характерных особенностей постановки. Студенты должны сделать самостоятельный выбор и создать свой собственный центр картины, в зависимости от выбора ими места.

Эскиз в цвете предоставляет идеальную возможность для экспериментирования со стилем и техникой. Поиск примеров взаимодействия формы и цвета.

Выполнение окончательного эскиза. После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий. Одновременно с работой над эскизом студенты подбирают необходимый размер холста и подготавливают его к исполнению работы.

3. Исполнение рисунка. Выполнение подготовительного рисунка для последующего перевода на холст.

Выбирается наиболее удачный по композиции и цветовым пятнам эскиз. Начинается исполнение рисунка. И только после полного завершения и закрепления рисунка, студенты переходят к следующей стадии.

4. Подмалевок. Выполнение подмалевка — основы цветовой организации постановки. Цель подмалевка — написать и представить

натюрморт, показав варианты соотношения площадей светлых и теплых, ярких и насыщенных цветовых тонов.

Раскладываем цветные пятна на плоскости холста. Используем разную степень светлоты для передачи формы и объема предмета.

После выполнения подмалевки переходим к следующей стадии работы над натюрмортом.

5. Исполнение второго слоя. Выполнение второго слоя. Моделировка предметно - пространственной среды натюрмортной постановки.

При выполнении второго слоя студентам необходимо сосредоточить внимание на моделировке поверхности, создать светотеневой акцент вместо цветового.

Важно обратить внимание на то, что из двух равно насыщенных цветов более насыщенным воспринимается более светлый.

После этого можно переходить к следующей стадии выполнения натюрморта. Формирование средствами гаммовой живописи качества материальности. Дальнейшее выявление пространства и выявление деталей в разработке предметов первого плана.

6. Завершающая стадия - отделка деталей. В завершающей части работы студенты должны перенести внимание на предметы. Тут могут быть варианты: главные предметы самые светлые на темном фоне, либо наоборот, темный центр на светлом фоне.

Далее идет выявление пространства и выполнение более подробно разработки первого плана. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Цельность в композиционном решении горизонтального формата и мастерство исполнения.

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся тонкостью в подходе к решению задачи цветовой организации холста в гамма- сближенном колорите.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению колористических возможностей работы с гамма- сближенным колоритом.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при поверхностном и формальном решении поставленных задач.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам.

Пример студенческой работы

Работа студента 1 курса МДИ

Тема 1.4. «Несложный натюрморт из контрастных по цвету предметов. Вертикальный формат»

Всего 38 часов.

Практические занятия - 32 часа, самостоятельная работа — 6 часов:

Выполнение задания -32 часа (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям –2 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа)

Учебные задачи

1. Изучение возможности гармонизации цветовых контрастов в живописной организации плоскости холста.

2. Изучение применения контрастных цветовых отношений в зависимости от силуэтных характеристик предметов и фоновых пространств.

Цель: Развитие навыков работы в колорит - контрастной гамме.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для постановки их нескольких простых по форме, небольших и красивых предметов нужно учитывать контрасты освещения. Варианты: а) боковое, б) сзади, в) между окон, г) искусственное. После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения и выявления больших локальных цветовых отношений в соответствии с задачей гармонизации в изображении контрастных по цвету предметов и фоновых элементов учебной постановки.

Выполняя эскиз, следует обратить внимание на компоновку предметов, характерных особенностей постановки. Студенты должны сделать самостоятельный выбор и создать свой собственный центр картины, в зависимости от выбора ими места.

Эскиз в цвете предоставляет идеальную возможность для экспериментирования со стилем и техникой. Поиск примеров взаимодействия формы и цвета.

Выполнение окончательного эскиза. После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий. Одновременно с работой над эскизом студенты подбирают необходимый размер холста и подготавливают его к исполнению работы.

3. Исполнение рисунка. Выполнение подготовительного рисунка для последующего перевода на холст. Выбирается наиболее удачный по композиции и цветовым пятнам эскиз. Начинается исполнение рисунка. И только после полного завершения и закрепления рисунка, студенты переходят к следующей стадии.

4. Подмалевка. Выполнение подмалевка — основы цветовой организации постановки. Цель подмалевка — написать и представить

натюрморт, показав варианты соотношения площадей светлых и теплых, ярких и насыщенных цветовых тонов.

Раскладываем цветные пятна на плоскости холста. Используем разную степень светлоты для передачи формы и объема предмета. После выполнения подмалевки переходим к следующей стадии работы над натюрмортом.

5. Исполнение второго слоя. Выполнение второго слоя. Моделировка предметно - пространственной среды натюрмортной постановки.

Выполняя второй слой студентам необходимо сосредоточить внимание на моделировке поверхности.

Важно обратить внимание на то, что из двух равно насыщенных цветов более насыщенным воспринимается более светлый.

После этого можно переходить к следующей стадии выполнения натюрморта. Формирование средствами колорит - контрастной живописи качества материальности. Дальнейшее выявление пространства и выявление деталей в разработке предметов первого плана.

6. Завершающая стадия - отделка деталей. В завершающей части работы студенты должны перенести внимание на предметы.

Тут могут быть варианты: главные предметы самые светлые на темном фоне, либо наоборот, темный центр на светлом фоне.

Далее идет выявление пространства и выполнение более подробно разработки первого плана. Обобщение и придание целостности.

Пример студенческой работы

Работа студента 1 курса МДИ

Критерии оценки:

1. Цельность в композиционном решении вертикального формата и мастерство исполнения.

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся тонкостью в подходе к решению задачи цветовой организации холста в гамма - контрастном колорите.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению колористических возможностей работы с гамма- контрастным колоритом.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при поверхностном и формальном решении поставленных задач.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам.

Тема курсовой работы: «Натюрморт, выполненный с использованием ограниченной цветовой палитры. Квадратный формат»

Самостоятельная работа — 12 часов

Учебные задачи. Изучаются закономерности построения условного (искусственного) колорита и особенностей его восприятия, методика передачи реально наблюдаемых цветовых отношений природы при помощи ограниченного набора красок. Выполняется практическое упражнение в виде натюрморта и цветовых эскизов с использованием одной из групп красок. Учебная натюрмортная постановка на свободное сочетание «земляных» или «спектральных» собственных цветов предметов. Допускается декоративно-плоскостная трактовка форм натюрморта с использованием оригинального композиционного решения.

Цель: развитие навыков сознательного отбора выразительных средств живописи при решении определенной осознанно поставленной задачи.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для постановки их нескольких простых по форме, небольших и красивых предметов нужно учитывать контрасты освещения. Варианты: а) боковое, б) сзади, в) между окон, г) искусственное. После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения учебной постановки в соответствии с поставленной задачей.

Выполняя эскиз, следует обратить внимание на компоновку предметов, характерных особенностей постановки. Студенты должны сделать самостоятельный выбор и создать свой собственный центр картины, в зависимости от выбора ими места. Эскиз в цвете предоставляет идеальную возможность для экспериментирования со стилем и техникой. Поиск примеров взаимодействия формы и цвета.

Выполнение окончательного эскиза. После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий. Одновременно с работой над эскизом студенты подбирают необходимый размер холста и подготавливают его к исполнению работы.

3. Исполнение рисунка. Выполнение подготовительного рисунка для последующего перевода на холст. Выбирается наиболее удачный по композиции и цветовым пятнам эскиз. Начинается исполнение рисунка. И только после полного завершения и закрепления рисунка, студенты переходят к следующей стадии.

4. Подмалевка. Выполнение подмалевка — основы цветовой организации постановки. Цель подмалевка — написать и представить натюрморт, показав варианты соотношения площадей светлых и теплых, ярких и насыщенных цветовых тонов.

Раскладываем цветные пятна на плоскости холста. Используем разную степень светлоты для передачи формы и объема предмета.

После выполнения подмалевка переходим к следующей стадии работы над натюрмортом.

5. Исполнение второго слоя. Выполнение второго слоя натюрмортной постановки. При выполнении второго слоя студентам необходимо сосредоточить внимание на моделировке поверхности, создать светотеневой акцент вместо цветового.

Важно обратить внимание на то, что из двух равно насыщенных цветов более насыщенным воспринимается более светлый.

После этого можно переходить к следующей стадии выполнения натюрморта. Формирование ограниченными цветовыми средствами качества материальности или декоративности в зависимости от поставленной задачи. Дальнейшее уточнение деталей в разработке предметов первого плана.

6. Завершающая стадия - отделка деталей. В завершающей части работы студенты должны перенести внимание на предметы.

Тут могут быть варианты: главные предметы самые светлые на темном фоне, либо наоборот, темный центр на светлом фоне.

Далее идет выявление пространства и выполнение более подробно разработки первого плана. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Оригинальность замысла и мастерство исполнения.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, решена передача реально наблюдаемых цветовых отношений природы при помощи ограниченного набора красок на плоскости холста.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточный уровень профессиональности в решении поставленной задачи.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенной передаче реально наблюдаемых цветовых отношений природы при помощи ограниченного набора красок.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Пример студенческой работы

Работа студента 1 курса МДИ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Прищепа, И. М.* Анатомия человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И.М. Прищепа. — Москва : Нов. знание : Инфра-М, 2013. — 459 с. — (ЭБС "Инфра-М").
2. *Киплик, Д. И.* Техника живописи [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. (ЭБС "Лань").
3. *Панксенов, Г. И.* Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для вузов / Г.И. Панксенов. — 2-е изд., стер.-М. : Академия, 2008. — 144с.
4. *Котляров, А. С.* Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А.С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148с.
5. *Штаничева, Н. С.* Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — М. : Акад. проект, 2009. — 271 с.
6. *Шашков, Ю. П.* Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю П. Шашков. — [2-е изд.]. — М. : Акад. проект, 2010. — 127 с.
7. *Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.].* — М. : Владос, 2010. — 223 с.
8. *Механик, Н. С.* Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. — Репр. воспроизведение изд. 1958 г. — М. : В. Шевчук, 2011. — 352 с.,
9. *Ратиева, О. В.* Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. — 160 с. — (ЭБС "Лань").

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:

PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 13.12.2018

Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 0,62. Объем данных 0,39 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru