

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

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 3-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 3-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 (0,42 Мбайт). — Волгоград : ВолГТУ, 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 3-го семестра 2-го курса специальности «Монументально-декоративное искусство».

III СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 3. «ПОРТРЕТ»

В третьем семестре 2-го курса студенты переходят к изучению портрета. Особое внимание уделяется верности пластической характеристики и тонкостям цветовых решений. При работе над портретом основное внимание уделяется передаче сходства с моделью трактовке головы.

Тема 3.1. «Изучение возможностей моделировки формы средствами живописи. Гипсовая голова на простом фоне. Дневной свет, боковое освещение. Гризайль»

Всего 50 часов.

Практические занятия — 42 часа, самостоятельная работа — 8 часов:

Выполнение задания — 42 часа (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям — 2 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 6 часов (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1. Научить студентов приемам объемно-пространственной свето — теневой моделировке головы модели на основе изучения гипсовой головы. Колористическое решение с выразительной передачей пространства за счет перехода от четкости к размытости форм.

2. Научить студентов навыкам объемно-пространственного колористического решения с выразительным использованием светотеневых эффектов с параллельным решением задач рисунка

Цель: Приобретение навыков передачи объема головы в пространстве.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для выполнения портрета необходимо подобрать место с учетом освещения, которое определяется задачей.

Варианты: а) дневное из окна, б) искусственное (лампа), в) двухстороннее (между окон), г) одностороннее (с правой или левой стороны).

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. Эскиз — это вид работы, являющийся средством развития способности цельного и выразительного рисования постановки. Составляем композицию, учитывая влияние одного цвета на другой в зависимости от окружающей среды и характера освещения.

Утверждается размер холста. Выполнение окончательного эскиза. При выполнении эскиза студентам необходимо показать композиционные навыки, умение передать масштабность.

После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий.

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

Грамотно komponуем рисунок на холсте. Рисунок на холсте исполняется карандашом или углем с последующим закреплением. После его выполнения студенты переходят к следующей стадии.

4. Подмалевок. Выполнение подмалевка — основы тоновой организации постановки. Цель подмалевка — написать и представить основные цветовые пятна. Можно использовать приемы акварельной техники. Живопись — это прежде всего, игра света и тени. Поэтому при работе студентам необходимо обращать внимание на тени, которые нужно прописать более насыщенными красками.

При этом нужно учитывать создание различных пространственных планов, чтобы передать пространство и вещественность предметов. Используем разную степень светлоты для передачи формы и объема предмета.

После выполнения подмалевка переходим к следующей стадии работы над портретом.

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. Применяем насыщенные цветовые тона как акценты для повышения значимости того или иного элемента или части работы. При определенных условиях (в зависимости от соотношения цветового тона, светлоты, насыщенности), малонасыщенные цвета могут выглядеть так же активно и значимо.

После этого можно переходить к следующей стадии выполнения.

6. Завершающая стадия — отделка деталей. Уточнение деталей в разработке общего объема гипсовой головы. В завершающей части работы студенты должны перенести внимание на предметы. Отделка деталей требует особого внимания, а также умения написать детали и подчинить их целому.

Обращаем внимание на собственные и падающие тени: какие из них особенно выделяются при сощуривании глаз, какова градация интенсивности теней. Наносим краску так, чтобы самые яркие части постановки были очень насыщенными.

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

При выполнении портрета, даже не смотря на то, что задача ставится создать декоративный портрет, особое внимание уделяется портретному сходству модели. Выявлению ее характерных физиогномических черт.

Также, необходимо передавать вещественность модели, ее форму и материальность. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Использование всех знаний и практических навыков в области выявления пространства и передачи вещественности в изображении гипса.

2. Детализировка должна быть подчинена доминанте в композиционном строе живописной работы.

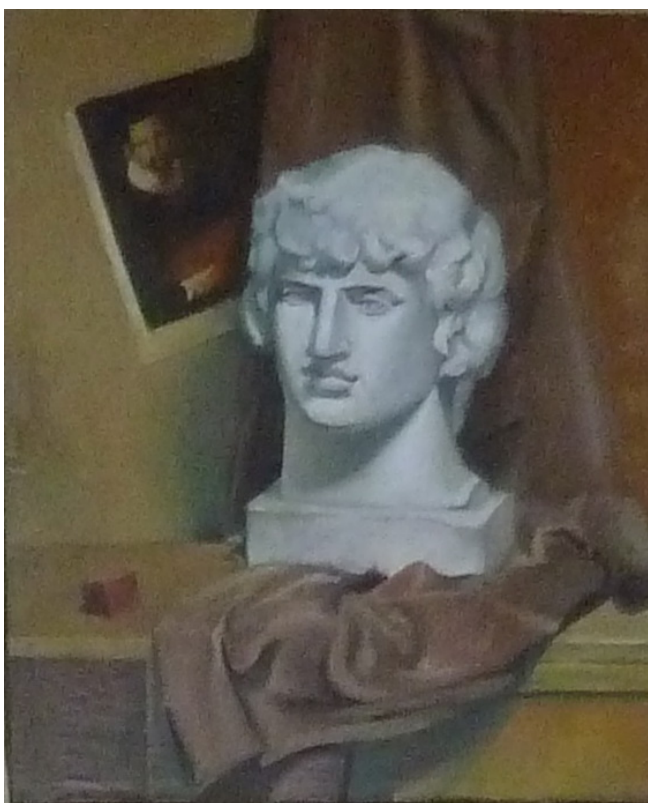
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме и отличающиеся ясным видением тоновых отношений в общей форме и основанные на использовании пространственных построений в организации живописного пространства холста.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению выразительных возможностей построения объемной формы тоном.

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 2 курса МДИ

Тема 3.2. «Этюд головы женской модели в разных поворотах на простом фоне. Колористическое решение»

Всего 49 часов.

Практические занятия — 42 часа, самостоятельная работа — 8 часов:

Выполнение задания — 42 часа (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям — 2 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 6 часов (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1. Научить студентов приемам образно-колористической организации живописного этюда.

2. Выявить характерные физиогномические черты модели при помощи изучения и изображения в разных поворотах.

Цель: Приобретение навыков передачи объема головы в пространстве.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для выполнения портрета необходимо подобрать место с учетом освещения, которое определяется задачей. Варианты: а) дневное из окна, б) искусственное (лампа), в) двухстороннее (между окон), г) одностороннее (с правой или левой стороны). После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии фор-эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения расположения этюдных изображений учебной постановки в соответствии с поставленной задачей. Эскиз — это вид работы, являющийся средством развития способности цельного и выразительного рисования постановки.

Составляем композицию, учитывая влияние одного цвета на другой в зависимости от окружающей среды и характера освещения. Утверждается размер холста.

При выполнении эскиза студентам необходимо показать композиционные навыки, умение передать масштабность.

После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий.

3. Выполнение вариантов колористических решений на маленьком формате. Внимание уделяется именно передаче живописными средствами пластики сложной формы лица, а фон пишется обобщенно, плоско и широко.

4. Выполнение этюдов головы натуры в разных поворотах на основном формате. Внимание студентов акцентируется на необходимости передать распределение света и тени на сложной форме, воспроизвести разницу цветопередачи разными фактурами (например: гладкие, блестящие фактуры (поверхность глаза, губы) — кажутся более светлыми, чем так же освещенные, но шероховатые поверхности, которые кажутся более темными).

Критерии оценки:

1. Композиционное решение холста должно предусматривать грамотное расположение отдельных этюдов на общей изобразительной плоскости.

2. Использование всех знаний и практических навыков в области выявления пространства и передачи портретного сходства модели.

3. Колористическое решение должно соответствовать образному строю в соответствии с творческим осмыслением характерных особенностей модели.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме и отличающиеся ясным видением больших цветовых отношений и основанные на использовании гамма — сближенных или колорит- контрастных цветов в организации живописного пространства холста.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению выразительных возможностей этюдной постановки и недооценки колористически-образной организации в выявлении характерных особенностей модели.

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 2 курса МДИ

Тема 3.3. «Этюд головы мужской модели на декоративном фоне. Орнаментально — колористическое решение»

Всего 50 часов.

Практические занятия — 42 часа, самостоятельная работа — 8 часов:

Выполнение задания — 42 часа (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям — 2 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 6 часов (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1. Научить студентов приемам образно-колористической организации изображения модели в орнаментальной среде.

2. Выявление вещественности и материальности в изображении натуры при декоративной трактовке фоновых плоскостей.

2. Выявить характерные физиогномические черты модели и добиться портретного сходства.

Цель: Приобретение навыков передачи объема головы в сочетании с общим декоративным строем плоскости.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для выполнения портрета необходимо подобрать место с учетом освещения, которое определяется задачей.

Варианты: а) дневное из окна, б) искусственное (лампа), в) двухстороннее (между окон), г) одностороннее (с правой или левой стороны). После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии фор-эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения роли фонового окружения в общей композиции учебной постановки. Эскиз — это вид работы, являющийся средством развития способности цельного и выразительного рисования постановки.

Составляем композицию, учитывая влияние одного цвета на другой в зависимости от окружающей среды и характера освещения. Утверждается размер холста.

При выполнении эскиза студентам необходимо показать композиционные навыки, умение передать масштабность.

После согласования эскиза студенты приступают к работе на холсте, которая состоит из нескольких стадий.

3. Выполнение вариантов колористических решений на маленьком формате. Внимание уделяется именно передаче живописными средствами пластики сложной формы лица, а фон пишется обобщенно, плоско и широко.

4. Выполнение этюда головы натуры с проработкой орнаментального фона. Внимание учащихся акцентируется на необходимости передать распределение света и тени на сложной форме, воспроизвести разницу цветопередачи разными фактурами (например: гладкие, блестящие фактуры (поверхность глаза, губы) — кажутся более светлыми, чем так же

освещенные, но шероховатые поверхности, которые кажутся более темными).

Критерии оценки:

1. Композиционное решение холста должно предусматривать гармоничное соотношение портретного изображения и орнаментального фона в композиционной организации изобразительной плоскости.

2. Использование практических навыков передачи портретного сходства модели.

3. Колористическое решение должно соответствовать образному строю в соответствии с творческим осмыслением характерных особенностей модели.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме и отличающиеся ясным видением больших цветовых отношений и основанные на использовании гамма-сближенных или колорит-контрастных цветов в организации живописного пространства холста.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению выразительных возможностей этюдной постановки и недооценки колористически-образной организации в выявлении характерных особенностей модели.

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 2 курса МДИ

Тема курсовой работы: «Тематический портрет модели с плечевым поясом»

Самостоятельная работа — 12 часов

Учебные задачи:

1. Научить студентов изображению модели в образе.
2. Выявление вещественности и материальности в изображении натуры при декоративной трактовке живописной работы.
2. Выявить характерные физиогномические черты модели и добиться портретного сходства.

Цель: Приобретение навыков изображения модели с плечевым поясом в сочетании с общим декоративным строем плоскости.

Методика выполнения:

1. Выбор места. Для выполнения портрета необходимо подобрать место с учетом освещения, которое определяется задачей.

Варианты: а) дневное из окна, б) искусственное (лампа), в) двухстороннее (между окон), г) одностороннее (с правой или левой стороны).

После выбора места необходимо приступить к эскизу.

2. Выполнение эскиза. Выполнение серии фор — эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения роли фонового окружения в общей композиции постановки.

Эскиз — это вид работы, являющийся средством развития способности цельного и выразительного рисования постановки.

Выполняя эскиз студентам необходимо показать композиционные навыки, умение передать масштабность.

3. Исполнение рисунка. Грамотно компоуем рисунок на холсте. Рисунок на холсте выполняется карандашом или углем с последующим закреплением. После его выполнения студенты переходят к следующей стадии.

4. Выполнение тематического портрета с плечевым поясом в окончательном варианте. Решение композиционных и колористических решений, в соответствии с образом.

Критерии оценки:

1. Композиционное решение холста должно предусматривать гармоничное соотношение портретного изображения и фона в композиционной организации изобразительной плоскости.

2. Использование практических навыков передачи портретного сходства модели.

3. Колористическое решение должно соответствовать образному строю в соответствии с творческим осмыслением характерных особенностей модели.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме и отличающиеся ясным видением больших цветовых отношений в организации

живописного пространства холста и понимания пластических особенностей построения композиции портрета с плечевым поясом.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению характерных особенностей модели и возможностей творческого подхода к тематической трактовке .

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.

Примеры студенческих работ

Работа студента 2 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. *Киплик, Д. И.* Техника живописи : [для худож. вузов и сред. учеб. заведений] / Д. И. Киплик. — М. : В. Шевчук, 2011. — 503 с.,
7. *Шашков, Ю. П.* Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — [2-е изд.]. — М. : Акад. проект, 2010. — 127 с.,
8. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. — М. : Владос, 2010. — 223 с.
9. *Механик, Н. С.* Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. — Репр. воспроизведение изд. 1958 г. — М. : В. Шевчук, 2011. — 352 с.,
10. *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. 0,46. Объем данных 0,42 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1
<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru