

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

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПЛОСКОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В ПОРТРЕТЕ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 4-ГО СЕМЕСТРА
ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»**

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

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

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

Виды организационной плоскости и возможности колористического решения в портрете [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических и курсовых работ 4-го семестра дисциплины «Академическая живопись» / 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 (0,79 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/online> — Загл. с титул. экрана.

Представлены методические указания по выполнению практических и курсовых заданий учебной дисциплины «Академическая живопись» для студентов 2-го курса (4-го семестра) специальности «Монументально-декоративное искусство».

4-Й СЕМЕСТР.
РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПЛОСКОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В ПОРТРЕТЕ

Тема 1.1. Поясной портрет с руками в колорит-контрастной гамме
(всего 38 часов, практические занятия — 30 часов,
самостоятельная работа — 8 часов)

Выполнение задания -30 часов (практические занятия).

Подготовка к практическим занятиям — 4 часа (самостоятельная работа).

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа).

Учебные задачи:

1. Научить студентов колористической организации портретного изображения при использовании приемов цветового контраста.

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, завершенности в написании рук.

3. Научить студентов созданию средствами живописи различных пространственных планов в сочетании с применением напряженных цветовых отношений в живописной организации работы.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами цветовой организации живописной плоскости с условием сохранения объемно — пространственной организации изображения модели.

Методика выполнения:

1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного и цветового решения холста.

2. Выполнение рисунка модели и окружения в соответствии с выбранным эскизным вариантом, перевод рисунка на поверхность холста с последующим закреплением.

3. Выполнение подмалевка, который представляет собой систему основных цветовых контрастов.

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на акцентных цветовых пятнах, повышающих значимость того или иного фрагмента портрета.

5. Формирование средствами живописи качества объемности формы, материальности и пространственности фонового окружения.

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке формы головы и рук модели.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных черт модели.

2. Освоение методики поэтапной работы над цветовой организацией холста.

3. Качество проработки живописной поверхности в соответствии с объемно пространственной передачей контрастного фонового окружения.

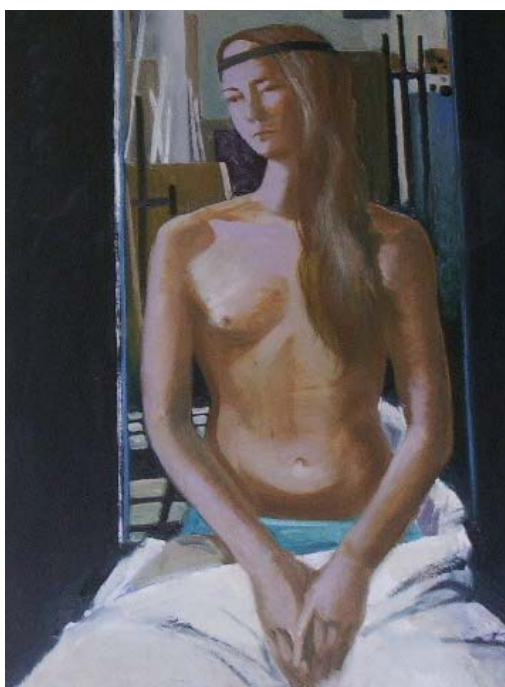
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме на 90...100 %, результат которых говорит о знании законов и правил обобщения и стилизации формы, законов построения выразительного линейного и тонового изображения.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76...89 % при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая владение возможностями построения выразительного тонового и линейного изображения.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61...75 % объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками тоновой организации плоскости и линейного рисования или в случае отсутствия должного уровня подачи.

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.

Окончательный вариант композиции в тоне выполняется в формате 60 x 80. По желанию студента работа может также быть выполнена в цветовом эквиваленте в соответствии с эмоциональной составляющей основной литературно-пластической идеей.

Работа студента 2-го курса МДИ

**Тема 1.2. Поясной портрет с руками в гамма-сближенном колорите
(всего 38 часов, практические занятия — 30 часов,
самостоятельная работа — 8 часов)**

Выполнение задания -30 часов (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям — 4 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1. Научить студентов колористической организации портретного изображения при использовании нюансных колористических отношений.

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, завершенности в написании рук.

3. Научить студентов средствами живописи созданию различных пространственных планов в сочетании с применением сближенных цветовых отношений в живописной организации работы.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами цветовой организации живописной плоскости с условием сохранения объемно — пространственной организации изображения модели.

Методика выполнения:

1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного и цветового решения холста.

2. Выполнение рисунка модели и окружения в соответствии с выбранным эскизным вариантом, перевод рисунка на поверхность холста с последующим закреплением.

3. Выполнение подмалевка, который представляет собой систему основных цветовых гаммовых отношений.

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на тонких цветовых различиях в моделировке основных пятен, повышающих значимость того или иного фрагмента портрета.

5. Формирование средствами живописи качества объемности формы, материальности и пространственности фонового окружения.

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке формы головы и рук модели.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных черт модели.

2. Освоение методики поэтапной работы над цветовой организацией холста.

3. Качество проработки живописной поверхности в соответствии с объемно пространственной передачей контрастного фонового окружения.

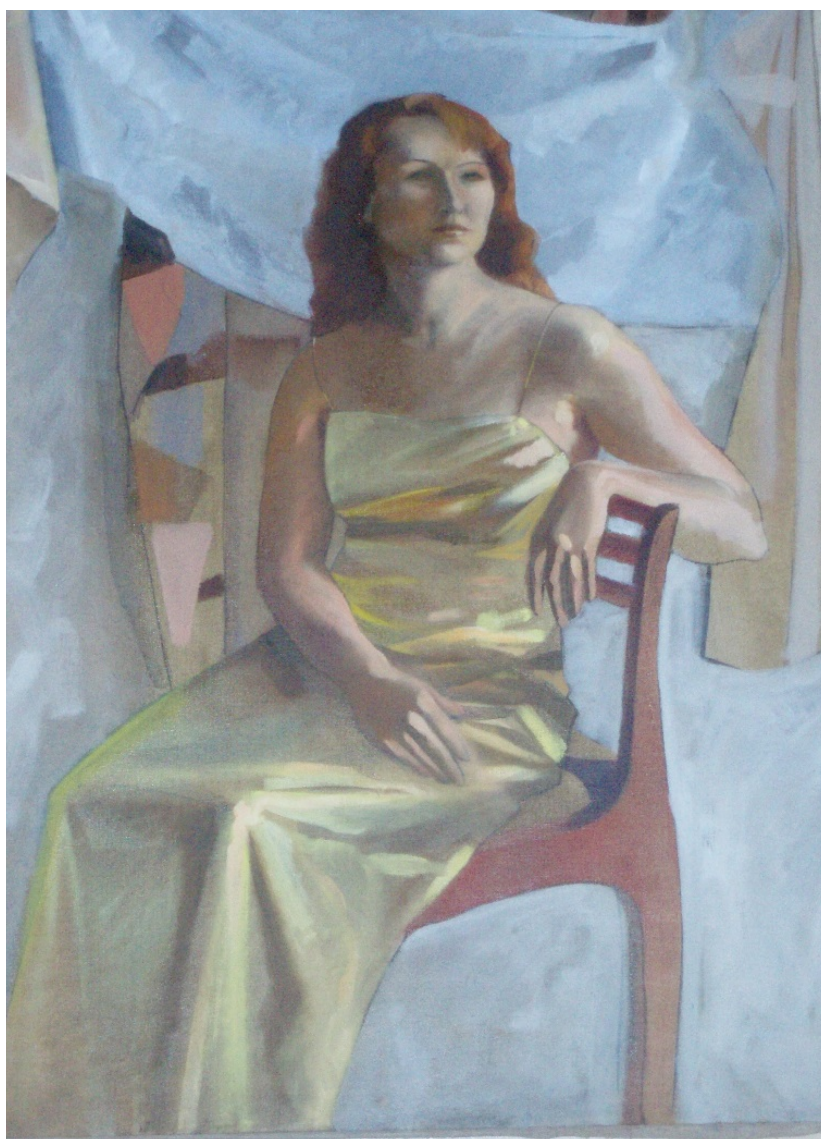
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся гармоничной нюансной организацией плоскости холста и демонстрирующие уверенное владение возможностями передачи портретного сходства.

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 и цветом.

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 2-го курса МДИ

**Тема 1.3. Поясной портрет с руками с тематическим натюрмортом
(всего 38 часов, практические занятия — 30 часов,
самостоятельная работа — 8 часов)**

Выполнение задания -30 часов (практические занятия)

Подготовка к практическим занятиям — 4 часа (самостоятельная работа)

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа)

Учебные задачи:

1. Закрепление навыков, полученных в ходе изучения живописных возможностей в портретном изображении. Поэтому в работе требуется проявить творческий подход и организовать композицию холста с натюрмортом по воображению, по выбору студента. Натюрморт должен быть тематическим.

2. В ходе работы требуется уделить особое внимание общей композиции и сходству с моделью, мастерству в написании всех деталей.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами цветовой организации живописной плоскости с условием сохранения портретного сходства и аллегорической трактовки образа модели.

Методика выполнения:

1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного и цветового решения холста.

2. Выполнение рисунка модели и окружения в соответствии с выбранным эскизным вариантом, перевод рисунка на поверхность холста с последующим закреплением.

4. Выполнение подмалевка, который представляет собой систему основных цветовых гаммовых отношений.

5. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на тонких цветовых различиях в моделировке основных пятен, повышающих значимость того или иного фрагмента портрета.

6. Формирование средствами живописи качества объемности формы, материальности и пространственности фонового окружения.

5. Дальнейшее выявление деталей в разработке формы головы и рук модели.

Критерии оценки:

1. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных черт модели.

2. Закрепление методики поэтапной работы над цветовой организацией холста.

3. Оригинальность замысла и мастерство исполнения.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся гармоничной организацией плоскости холста и

демонстрирующие уверенное владение возможностями передачи портретного сходства.

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 и цветом.

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 студентов 2-го курса МДИ

Курсовая работа «Штудия рук модели в разных положениях» (самостоятельная работа — 12 часов)

Учебные задачи:

1. Объемно-пространственное (натурное) решение живописного изображения рук модели.
2. Изучение конструктивно-живописного метода в подходе к изображению рук человека в разных положениях посредством копирования.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами изображения рук человека как важной детали в передаче характера модели.

Методика выполнения:

1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения холста при выполнении копий.
2. Выполнение подготовки средствами тоновой живописи (гризайль).
3. Выполнение второго слоя — лессировки.
4. Формирование средствами живописи качества объемности формы, материальности в работе с натурной постановкой.
5. Дальнейшее выявление пространства и выявление деталей в разработке формы.
6. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Компоновка в холсте отдельных изображений должна быть решена как единое целое.
2. Освоение метода живописи тоновыми подкладками с последующей лиссеровочной работой (копия).
3. Освоение приемов изображения рук человека без тоновых подкладок (изображение рук модели).

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся внимательным отношением к изучению метода старых мастеров и демонстрирующие уверенное владение возможностями живописи без тоновых подкладок.

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 и цветом.

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.

Примеры работ

Метод тоновой подкладки с последующей лессировкой

Метод живописной моделировки без использования тоновой подготовки

Основная литература

1. *Прищепа, И. М.* Анатомия человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И. М. Прищепа. — М. : Нов. знание : Инфра-М, 2013. — 459 с.
2. *Киплик, Д. И.* Техника живописи [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. — СПб : Лань, 2013. — 352 с.

Дополнительная литература

1. *Панксенов, Г. И.* Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для вузов / Г. И. Панксенов. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2008. — 144 с.
2. *Котляров, А. С.* Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148 с.
3. *Штаничева, Н. С.* Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — М. : Акад. проект, 2009. — 271 с.
4. *Киплик, Д. И.* Техника живописи: для худож. вузов и сред. учеб. заведений / Д. И. Киплик. — М. : В. Шевчук, 2011. — 503 с.
5. *Шашков, Ю. П.* Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — М. : Акад. проект, 2010. — 127 с.
6. *Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов и др.* — М. : Владос, 2010. — 223 с.
7. *Механик, Н. С.* Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. — Репр. воспроизведение изд. 1958 г. — М. : В. Шевчук, 2011. — 352 с.
8. *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. — СПб : Лань : Планета музыки, 2014. — 160 с.

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 25.12.2018
Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 0,36. Объем данных 0,79 Мбайт.

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