

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

**ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 5-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**

Изучение возможностей изображения фигуры человека средствами живописи [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических и курсовых работ 5-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 (0,5 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 заданий учебной дисциплины «Академическая живопись» для студентов 3-го курса (5-го семестра) специальности «Монументально-декоративное искусство».

РАЗДЕЛ 2.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИЗОБРАЖЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ

Тема 2.1. Обнаженная стоящая модель на нейтральном фоне. Дневной свет (опорная нога, анфас) (всего 50 часов, практические занятия — 42 часа, самостоятельная работа — 8 часов)

Выполнение задания — 42 часа (практические занятия).

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

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа).

Учебные задачи:

1. Научить студентов композиционной и живописной организации изображения обнаженной фигуры с опорой на одну ногу анфас.

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, изучить особенности фигуры с целью выявления пластических связей в композиции постановки.

3. Научить студентов средствами живописи отображать взаимодействие форм человеческого тела и созданию различных пространственных планов в процессе изображения натуры.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами объемно — пространственной организации формы в живописи.

Методика выполнения:

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

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

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

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на соотношении освещенных и теневых участках в изображении фигуры.

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

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке форм фигуры.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Фигура должна быть грамотно нарисована.

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

3. Освоение методики поэтапной работы над композиционной и цветовой организацией изображения человеческой фигуры.

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

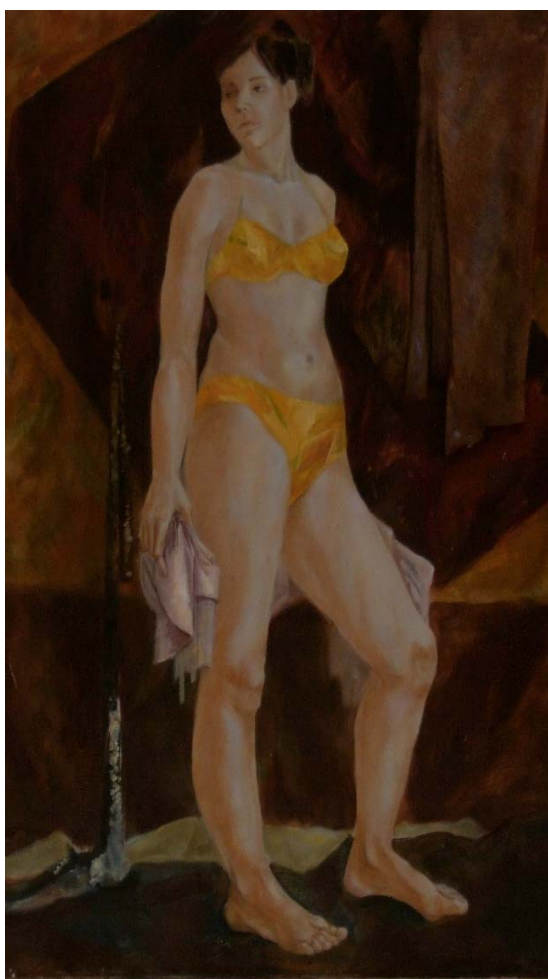
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся отличным рисунком и демонстрирующие уверенное владение возможностями передачи пространственно-пластических связей в изображении натуры.

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 3-го курса МДИ

Тема 2.2. Обнаженная стоящая модель на орнаментально-декоративном фоне с элементами интерьера. Искусственное освещение (со спины) (всего 50 часов, практические занятия — 42 часа, самостоятельная работа — 8 часов)

Выполнение задания — 42 часа (практические занятия).

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

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа).

Учебные задачи:

1. Научить студентов композиционной и живописной организации изображения обнаженной фигуры с опорой на одну ногу со спины.

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, изучить особенности фигуры с целью выявления пластических связей в композиции постановки.

3. Научить студентов средствами живописи отображать взаимодействие форм человеческого тела и созданию различных пространственных планов в процессе изображения натуры в сочетании с декоративной орнаментикой фона.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами объемно — пространственной организации формы в живописи.

Методика выполнения:

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

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

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

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на соотношении освещенных и теневых участках в изображении фигуры.

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

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке форм фигуры.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Фигура должна быть грамотно нарисована.

2. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных черт модели в изображении ее со спины.

3. Освоение методики поэтапной работы над композиционной и цветовой организацией изображения человеческой фигуры.

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

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся отличным рисунком и демонстрирующие уверенное владение возможностями передачи пространственно-пластических связей в изображении натуры на фоне декоративных поверхностей.

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 3-го курса МДИ

Тема 2.3. Тематическая постановка с обнаженной стоящей моделью в интерьере. Искусственное освещение (всего 50 часов, практические занятия — 42 часа, самостоятельная работа — 8 часов)

Выполнение задания — 42 часа (практические занятия).

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

Изучение теоретического материала — 4 часа (самостоятельная работа).

Учебные задачи:

1. Смысл работы заключается в закреплении навыков изображения обнаженной модели и творческого обогащения реальной натуры путем создания определенной эстетической среды.

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 сходства с моделью и символической 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.

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. 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 студента 3-го курса МДИ

**Курсовая работа «Творческая переработка учебной постановки темы 3.
Тематическая постановка с обнаженной стоящей моделью в интерьере.
Декоративное решение в условном колорите»
(самостоятельная работа — 12 часов)**

Учебные задачи:

1. Смысл работы заключается в закреплении навыков изображения обнаженной модели и творческого обогащения реальной натуры путем создания определенной эстетической среды.

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 сходства с моделью и символической 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.

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. 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 студента 3-го курса МДИ

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 26.12.2018
Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 0,36. Объем данных 0,5 Мбайт.

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