

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

ВОЗМОЖНОСТИ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО И ПЛАСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 8-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

Возможности колористического и пластического решения изобразительной плоскости [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических и курсовых работ 8-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 (0,52 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 4-го курса (8-го семестра) специальности «Монументально-декоративное искусство».

8-Й СЕМЕСТР.
РАЗДЕЛ 5. ВОЗМОЖНОСТИ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО
И ПЛАСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Тема 5.1. Одета сидящая модель. Теплая гамма. Дневной свет
(всего 48 часов, практические занятия — 40 часов,
самостоятельная работа — 8 часов)

Выполнение задания — 40 часов (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 фигуры в пространстве, добиться цельности живописной организации плоскости в соответствии с определенным колоритом.

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, изучить особенности изображения фигуры с целью выявления пластических связей частей и целого.

3. Научить студентов отображать взаимодействие форм и цветовых отношений в общей композиционной системе колористической организации плоскости холста, созданию различных пространственных планов при сохранении общего колористического строя работы.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами объемно — пространственной, цветовой и светотеневой организации плоскости в живописи, основанной на гамма- сближенном колорите.

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 в теплой гамме, 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 и фоновых плоскостей.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Изучение взаимодействия цветовых отношений в общей композиционной системе колористической организации плоскости холста, созданию различных пространственных планов при сохранении общего колористического строя работы.

2. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных особенностей модели в сочетании с использованием декоративных качеств плоскостей фонов.

3. Освоение методики поэтапной работы над композиционной и цветовой организацией изображения человеческой фигуры в соответствие с колористическим строем.

4. Качество проработки живописной поверхности в соответствии с плоскостно-декоративной передачей фоновое окружения.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся отличным рисунком и организацией взаимодействия больших цветовых отношений в холсте, 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 4-го курса МДИ

Тема 5.2. Одетая сидящая модель с элементами интерьера. Холодная гамма. Дневной свет (всего 48 часов, практические занятия — 40 часов, самостоятельная работа — 8 часов)

Выполнение задания — 40 часов (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 фигуры в пространстве, добиться цельности живописной организации плоскости в соответствии с определенным колоритом.

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, изучить особенности изображения фигуры с целью выявления пластических связей частей и целого.

3. Научить студентов отображать взаимодействие форм и цветовых отношений в общей композиционной системе колористической организации плоскости холста, созданию различных пространственных планов при сохранении общего колористического строя работы.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами объемно — пространственной, цветовой и светотеневой организации плоскости в живописи, основанной на гамма-сближенном колорите.

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 в холодной гамме, 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 и фоновых плоскостей.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Изучение взаимодействия цветовых отношений в общей композиционной системе колористической организации плоскости холста, созданию различных пространственных планов при сохранении общего колористического строя работы.

2. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных особенностей модели в сочетании с использованием декоративных качеств плоскостей фонов.

3. Освоение методики поэтапной работы над композиционной и цветовой организацией изображения человеческой фигуры в соответствие с колористическим строем.

4. Качество проработки живописной поверхности в соответствии с плоскостно-декоративной передачей фонового окружения.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся отличным рисунком и организацией взаимодействия больших цветовых отношений в холсте, 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 4-го курса МДИ

Тема 5.3. Одетаая сидящая модель с элементами натюрморта в интерьере. Орнаментальный фон. Контрастная гамма (всего 54 часа, практические занятия — 46 часов, самостоятельная работа — 8 часов)

Выполнение задания — 46 часов (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 модели в средовом окружении, создании предметно — пространственной организации плоскости холста с ясно выраженными контрастными цветовыми отношениями.

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 подчиненности всех элементов композиции основной цветовой концепции.

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 отношений.

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

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

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке формы модели.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных черт модели в предметно-пространственной среде.

2. Закрепление методики поэтапной работы над цветовой организацией холста.

3. Создание в живописной композиции цветового акцента с подчинением ему второстепенных элементов.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся гармоничной организацией контрастов в плоскости холста и демонстрирующие уверенное владение возможностями выявления композиционного центра.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % и демонстрирующая недостаточный уровень подготовленности 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 4-го курса МДИ

**Курсовая работа «Творческая переработка учебной постановки
темы 5.3. Одетая сидящая модель с элементами натюрморта в
интерьере. Декоративное решение в условном колорите»
(самостоятельная работа — 12 часов)**

Учебные задачи:

1. Смысл работы заключается в закреплении навыков изображения модели в средовом окружении, создании предметно-пространственной организации плоскости холста с ясно выраженными контрастными цветовыми отношениями.

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 подчиненности всех элементов композиции основной цветовой концепции.

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 отношений.

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

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

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке формы модели.

7. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Цельность и выразительность в трактовке пластической характеристики характерных черт модели в предметно-пространственной среде.

2. Закрепление методики поэтапной работы над цветовой организацией холста.

3. Создание в живописной композиции цветового акцента с подчинением ему второстепенных элементов.

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

демонстрирующие уверенное владение возможностями выявления композиционного центра.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % и демонстрирующая недостаточный уровень подготовленности 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 4-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 29.12.2018
Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 0,39. Объем данных 0,52 Мбайт.

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