

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИВОПИСНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЖИВОПИСНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 11-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 применения живописно-пластических решений в живописных композициях [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических и курсовых работ 11-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 (0,65 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 6-го курса (11-го семестра) специальности «Монументально-декоративное искусство».

11 СЕМЕСТР. РАЗДЕЛ 8. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИВОПИСНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЖИВОПИСНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ

Тема 8.1. Монументальный портрет на локальном фоне (2 натуры) (всего 50 часов, практические занятия — 40 часов, самостоятельная работа — 10 часов)

Выполнение задания — 40 часов (практические занятия).

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

Изучение теоретического материала — 6 часов (самостоятельная работа).

Учебные задачи:

1. Научить студентов работать с портретными изображениями крупного масштаба.

2. Привить навыки к обобщению деталей в изображении натуры.

3. Выявить характерные физиогномические черты модели и добиться портретного сходства в изображении крупного масштаба.

Цель: Приобретение навыков работы с монументальным портретом с целью последующего применения в композиции монументально-декоративной живописи.

Методика выполнения:

1. Выполнение серии форэскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения общей композиции учебной постановки.

2. Выполнение подготовительного рисунка с последующим переводом на холст и закреплением.

3. Выполнение вариантов колористических решений на маленьком формате.

4. Выполнение монументального изображения головы натуры.

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 цельным образным качеством в создании монументального портрета модели.

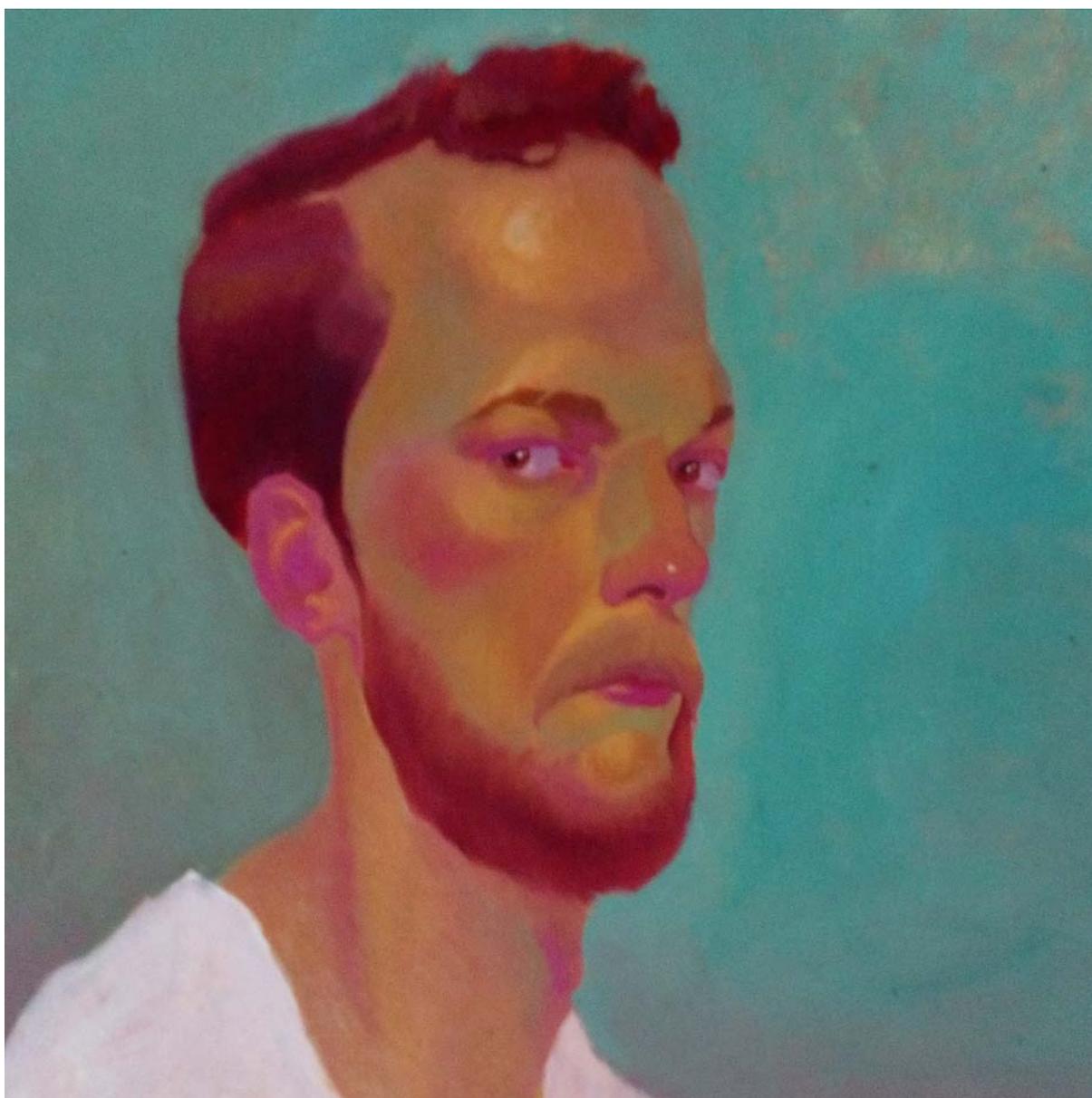
Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % и демонстрирующая недостаточно глубокий подход к изучению характерных

особенностей модели и роли обобщения в монументальной трактовке портретного изображения.

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 6-го курса МДИ

Тема 8.2. Двухфигурная постановка (тематическая)
«Художник и модель» с элементами постановки темы 8.1
(всего 64 часа, практические занятия — 50 часов,
самостоятельная работа — 14 часов)

Выполнение задания — 50 часов (практические занятия).

Подготовка к практическим занятиям — 6 часов (самостоятельная работа).

Изучение теоретического материала — 8 часов (самостоятельная работа).

Учебные задачи:

1. Смысл работы заключается в закреплении навыков изображения модели в средовом окружении, предметно-пространственной организации плоскости холста и одновременно в творческом подходе к созданию композиции.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами цветовой организации живописной плоскости и подчиненности всех элементов композиции выявлению доминантного центра.

Методика выполнения:

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

2. Выполнение рисунков 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. Дальнейшее выявление деталей в разработке живописной композиции.

6. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Цельность и выразительность в трактовке пластической идеи живописной композиции.

2. Оригинальность замысла и мастерство исполнения.

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

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся гармоничной организацией плоскости холста и демонстрирующие уверенное владение возможностями создания творческих композиций средствами живописи.

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 решения творческих задач.

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 6-го курса МДИ

**Курсовая работа «Живописная синтетическая композиция
с использованием материала постановок тем 8.1 и 8.2»
(самостоятельная работа — 12 часов)**

Учебные задачи:

1. Смысл работы заключается в закреплении навыков изображения модели в средовом окружении, предметно-пространственной организации плоскости холста и одновременно в творческом подходе к созданию композиции.

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами цветовой организации живописной плоскости и подчиненности всех элементов композиции выявлению доминантного центра.

Методика выполнения:

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

2. Выполнение рисунков 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. Дальнейшее выявление деталей в разработке живописной композиции.

6. Обобщение и придание целостности.

Критерии оценки:

1. Цельность и выразительность в трактовке пластической идеи живописной композиции.

2. Оригинальность замысла и мастерство исполнения.

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

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, отличающиеся гармоничной организацией плоскости холста и демонстрирующие уверенное владение возможностями создания творческих композиций средствами живописи.

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 решения творческих задач.

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.

Примерное направление работы

Работа студента 6-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. 0,27. Объем данных 0,65 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

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