

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 А.Н.Кулиш
26.08 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – Дизайн

Профиль – Дизайн среды

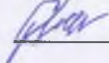
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2020 года

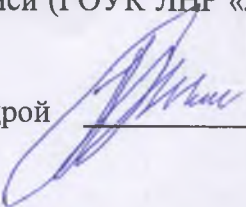
Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная							Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Инд. занятия	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1,2	108/3	70	34		36	38	Экзамен (2)	1	1,2	108/3	12	6	6	96		Экзамен (2)
Всего		108/3,0	70	34		36	38	Экзамен	Всего		108/3,0	12	6	6	96		Экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал А.В. Скубак-Залунина, преподаватель кафедры «Станковая живопись»

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08 2020 г. Зав. кафедрой О.Н.Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Техника и технология живописи и графики» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курса направления подготовки 50.03.01 Дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи. Курс для студентов специализации «Дизайн интерьера и элементов экстерьера» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются колористические связи в пространственной среде, моделировка формы цветом, закономерности светотеневых и тепло-холодных соотношений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме экзамена (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 36 часа для очной формы обучения и 6 часов для заочной формы обучения, лекционные занятия-34 и 6 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 38 часов для очной формы обучения и 58 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Техника и технология живописи и графики» является приобретение студентами навыков и приемов работы в технике акварельной живописи; овладение цветом и цветовой гаммой в построении колорита; понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых соотношений; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач. Цель учебной дисциплины "Техника и технология живописи и графики": графические средства изображения являются неотъемлемой частью архитектурного проектирования, дизайна интерьера и т.д. Архитектурный проект должен давать правдивое изображение задуманного сооружения или здания и иметь образную выразительность искусства архитектурной графики.

Метод последовательного изучения художественных средств изображения, с которыми архитектор имеет дело, когда выполняет проект - линия, тон, светотень, цвет, - отвечает процессу графического исполнения эскиза и позволяет наиболее всесторонне и углубленно изучать эти средства графики и их возможности.

Исторический и современный опыт показывает, что в процессе творчества графическая выразительность архитектурного замысла, нередко влияет на сам замысел, говорит о взаимодействии и единстве замысла и его передачи в графической фиксации. Чтобы научить студентов технике живописи и рисунка, пониманию понятий архитектурной графики, отбором ее средств и приемов, чтобы они умели поставить технику графического искусства служению главной задачи - выявлению архитектурного замысла, автором программы по дисциплине «Техника и технология живописи и графики» были отобраны образцы, которые наиболее характерны для изучения тех или иных приемов живописи и рисунка.

При разностороннем анализе этих работ главное внимание сосредоточено на выявленные творческого подхода к архитектурной графике, на целесообразность выбора графического приема. В ряде случаев для анализа графического решения привлекались отдельные работы мастеров, которые своим композиционным и графическим построением имеют самостоятельный интерес, в которых найден новый художественный прием, который отчетливо раскрывает те или иные черты изобразительного объекта, или графическую культуру его автора.

Основная цель изучения дисциплины "Техники и технология рисунка и графики": развитие творческих способностей у студентов специализации «Дизайн» в изобразительном искусстве, воспитание эстетического вкуса, наработка практических навыков. Повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами и приемами графики и живописи.

Задачи дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
- овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Техника и технология живописи и графики» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Цветоведение», «Основы композиции» и «Академическая живопись», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Техника и технология живописи и графики».

Изучение дисциплины «Техника и технология живописи и графики» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Цветоведение»

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК - 1	Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК-2	владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-3	способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- цели и задачи учебного задания;
- понятия конструктивного построения;
- выполнение архитектурного мотива с дальними планами, которые отвечают правилам воздушной перспективы;
- методическую последовательность выполнения учебного задания;
- передача пропорций и выявление архитектурных особенностей строений в рисунках, зарисовках, набросках;
- знать историю своего народа, его культуру и культуру других народов;
- современные тенденции в изобразительном искусстве.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- размещать изображение на листе бумаги (композиция рисунка),
- овладеть техникой кратких и длительных набросков
- определять пропорции – соотношение размеров отдельных частей к целому;
- строить форму предметов в трехмерном пространстве;
- владеть графическими материалами;
- владеть техниками и приемами акварельной живописи;
- уметь с помощью тона и цвета выявлять характерные особенности задания;
- умение рисовать кистью «мокрым по мокрому», «сухим по сухому», использовать резерваж, спонж.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	все го	в том числе				всего	в том числе		
		л	п	инд	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I Виды графических техник (I семестр)									
Тема 1.Рисунок пером и тушью на бумаге	7	2	2		3	12	3	3	6
Тема 2.Выполнение пейзажа пастелью	7	2	2		3	6			6
Тема 3.Выполнение пейзажа углем угольными карандашами	7	2	2		3	8			8
Тема 4.Рисунок в технике «Граттаж»	9	2	4		3	8			8
Тема 5.Выполнение рисунка сангиной	9	2	4		3	8			8
Тема 6.Комбинированная техника. Тушь и акварель	11	4	4		3	8			8
Всего по I разделу	50	14	18		18	50	3	3	44
Раздел II Техника и приемы акварельной живописи (II семестр)									
Тема 7. Монохромная живопись (техника «гризайль»)	6	2	2		2	6			6
Тема 8. Техника акварели мокрым по мокрому	6	2	2		2	6			6
Тема 9. Акварельная техника «сухая кисть»	6	2	2		2	8			8
Тема 10.Холодные и теплые цвета. Архитектурные мотивы.	6	2	2		2	8			8
Тема 11. Техника акварели многослойной живописи (лессировки)	7	4	4		2	8			8
Тема 12. Использование губки в акварели	12	4	2		4	8			8
Тема 13. Интерьер в цвете	12	4	4		4	14	3	3	8
Всего по II разделу	58	20	18		20	58	6	6	52
Всего часов по дисциплине	108	34	36		38	108	6	6	96

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНИК (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок пером и тушью на бумаге.

Даже опытные художники иногда теряются, когда видят в современных магазинах большой ассортимент перьев, туши и бумаги. Большой выбор перьев и туши позволит использовать множество техник и создавать как простые монохромные рисунки традиционной черной тушью, так и детально проработанные многоцветные работы. Но чтобы студенты не собирались нарисовать, прежде всего необходимо подобрать подходящие принадлежности и материалы.

Традиционные ручки для пера. Много веков ручки делали из природных материалов: птичьи перья, перья с камыши и бамбука. Такие ручки не потеряли популярности и сегодня - ведь их приятно держать в руках. К тому же при правильном уходе они могут прослужить много лет. А еще традиционные ручки для перьев доступные и удобные в работе. И что характерно, каждое перо оставляет характерный след на бумаге.

Перья для черчения бывают разных размеров. Они оставляют следы одинаковой ширины, поэтому рисунки, выполненные такими перьями, напоминают технические чертежи. Пера для черчения могут подойти для рисунка точками и штриховки, но не для работы в свободном стиле.

Виды туши. Тушь - есть жидкость черного цвета, которая может быть водоупорной и такая, которая разводится водой. В магазинах она продается во флаконах различных размеров, но надо помнить, что даже небольшого количества туши хватит надолго, поэтому не стоит покупать ее много.

Есть также сухая тушь. Она может продаваться в виде порошка или в виде палочек. (Палочки необходимо растирать самостоятельно с помощью ступы и пестика).

Если будет желание создать цветную работу надо приобрести несколько небольших флаконов туши разных цветов. Цветную тушь называют еще красками на водной основе. Она имеет блестящие, ни с чем не сравнимые цвета, поскольку ее делают не из пигментов, а с красителей. Эта тушь очень быстро сохнет, но, как правило, также быстро тускнеет на свету на свету, поэтому не стоит рисовать ею работы, которые необходимо сохранять или выставлять. Зато она отлично подходит для работ, которые предназначены для репродукций.

Студентам рекомендуется показывать образцы выполненные мастерами-графиками и чтобы они лучше почувствовали материал сначала сделали копию, потому что профессиональный уровень еще не достаточен. Если тушь расплывается, то бумагу необходимо проклеить.

Задача: выполнить рисунок, который соответствует поставленным задачам, заостренными, круглыми и квадратными перьями.

Совершенствование графической техники. Развить у студентов чувство передачи различной фактуры тушью.

Освещение: дневное рассеянное

Материал: бумага, тушь, черная и цветная, ручки, перья.

Формат: А4.

Тема 2. Выполнение пейзажа пастелью. Пожалуй, каждому художнику знакомо желание объединить в работе различные техники. Результаты таких экспериментов бывают очень интересными. Для сочетание различных художественных материалов очень мало правил. Работу можно начинать акрилом, а закончить масляными красками. Главное - не бояться использовать те или иные материалы, которые по усмотрению художника, помогут добиться нужного эффекта.

В этом упражнении начнем с того, что общую композицию наметим пером или палочкой. Затем разбавим тушь и сделаем разные с тоном композиционные пятна, которые соответствуют замыслу. В дальнейшем будем использовать пастель.

Пастель подходит не только для изысканных сюжетов. По яркости и выразительности она не уступает другим материалам для рисования. Чтобы рисунок получился живым, достаточно подобрать нужную основу и смелые цвета.

Эффект пастельного произведения в многом зависит от вида бумаги, на котором он выполнен. С гладкой бумаги пастель будет просто осыпаться. По на шершавому бумаге, специально предназначенный для пастели, можно с легкостью выстраивать яркие цветные слои. Можно использовать наждак (но не очень большое зерно).

Черный цвет. Некоторые художники в своих рисунках принципиально не используют черный цвет, поскольку он не существует в природе, а в работе может загрязнить другие цвета. Поэтому именно этому большинство профессионалов рекомендуют новичкам обходиться без черного цвета. Тем не менее при условии правильного использования эффект от этого цвета бывает поразителен. Если студент захочет испытать черную пастель, надо не забывать о том, что она очень заметна, поэтому главное не переусердствовать.

Фон с пастельной крошки. Можно посоветовать студентам чтобы они не выбрасывали крошки, которые отламываются от пастели во время работы - они могут пригодиться в дальнейшей работе. Мягкая пастель в процессе работы очень крошится. Причем крошки, которые отламываются, такие крошечные, что рисовать ими невозможно. Но их не выбрасывают, а лучше истолочь молотком на доске, или пестиком в ступке, создать из полученной пудры необычный фон.

Просто посыпать влажную бумагу пастельной пудрой, растереть ее мокрой кистью и, наконец промокнуть лишнюю воду бумажным полотенцем. Краска распределится неравномерно, и тогда получится интересный неоднородный фон со следами кисти.

Фон можно создавать с помощью пастели различных цветов. Он может быть ярким или монохромным, двухцветным или многоцветной. Возможности бесконечные, а результат - каждый раз уникальный. Участки которые должны остаться белыми, можно покрыть резервом.

Цветопередача масляной пастелью. Масляная пастель - это идеальный материал для путешествующего художника. Ее легко носить с собой, кроме того она удобна в работе. Теплый тон бумаги хорошо гармонирует с яркими цветами и объединяет рисунок. Все время рисуют с легким нажимом, но позже можно нажимать сильнее и окрашивать небольшие участки толстым слоем пастели, чтобы получить яркий цвет.

Задача: Знакомство с пастелью. Сочетание различных техник при выполнении творческой работы. Выполнить пейзаж пастелью, используя разные техники и приёмы работы с материалом.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: кремовая бумага, водостойкая тушь, перо и ручка, разноцветная масляная пастель.

Формат: А3, А4.

Тема 3. Выполнение пейзажа углем и угольными карандашами.

Работа с углем - это первое чему учат начинающих художников на многих курсах рисунка и живописи. Студентов просят взять уголь и сделать набросок больших четко очерченных предметов. Такая работа позволяет лучше понять принцип рисунка, а также изучить способы тонировки. Этими навыками очень важно овладеть, прежде чем переходить к цветному изображению. Кроме того, работая углем, студенты учатся воспринимать рисунок в целом, не отвлекаться на второстепенные детали.

Древесный уголь для художественных работ делают из пережженных березовых или ивовых веток, а также с жженой виноградной лозы. Уголь можно сделать самому и купить в магазине. Уголь из виноградной лозы рисует коричнево-черным цветом, а из ивы и березы - синева-черным.

Уголь для рисования бывает разной твердости. Мягкий хорошо растушевывается и используется для тонировки, а твердый идеально подходит для рисунка с мелкими деталями. Толщина угольных палочек также не одинакова, что позволяет проводить ними

различные линии - от широких и четких, к тонким, едва заметным. Угольные карандаши в отличие от стержней не загрязняют руки, но боковой стороной карандаша рисовать нельзя.

Задача: С помощью одного угля создать ощущение глубины воздушной перспективы, фактуру архитектурных сооружений. Использование разных штрихов, чтобы как можно больше рисунок казался «живым».

Знакомство с техникой выполнения рисунков углём.

Освещение: естественное рассеянное.

Материал: бумага «Торшон» (крупнозернистая бумага), цветная, тонированная и белая бумага для рисования, угольные палочки разной толщины, угольные карандаши, мелкозернистая наждачная бумага, мягкая губка, белый мел.

Формат: А3, А4.

Тема 4. Рисунок в технике «Граттаж».

Один из способов выполнения рисунка путем процарапывания пером или иным острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью.

Граттаж (от фр. Gratter - скрести, царапать), другое название техники - воскография, произведения, выполненные в технике граттаж, отличаются контрастом белых линий рисунка и черного фона, и похожи на ксилографии или линогравюру.

Чаще других граттаж графики применяли в начале XX в. В России под названием гратто-графии подобную технику впервые использовал М. В. Добужинский в работах 1920-х гг., создавая свои фантастические, экспрессивные произведения. Его также применял литовский график Д. К. Тарабильдене, в частности, он обратился к технике граттаж во время работы над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад».

Классический граттаж делается так: лист бумаги (желательно глянцевый) покрывается воском и закрашивается черной тушью, или акрилом, а затем процарапывается. Можно плотный картон, кроме туши, плотно покрыть и масляной пастелью разного цвета. Затем черная тушь смешивается с небольшим количеством мыла. Чтобы поверхность плотно была покрыта тушью можно пройти и второй раз после того как высохнет первый слой.

Когда радикально черный цвет дойдет до нужной кондиции (то есть: 1. Не будет просвечивать 2. высохнет окончательно) можно нарисовать контуры аккуратно карандашом или перевести через копировальной бумаги, нужную картинку. Затем штихелем, ножом, зубочисткой или другим острым предметом и процарапать сначала контуры, а затем и другие детали.

В качестве примера, можно студентов познакомить с творчеством румынской американки Кристины Пенеску, которая живет в Калифорнии и рисует, а точнее процарапывает. Главной темой ее творчества являются животные. Она в отличие от других вместо воска бумагу покрывает белой глиной.

Чтобы студенты не привыкали только к рисованию архитектурных пейзажей или памятников архитектуры им можно предложить выполнить эту задачу изображением животных. Для этого, чтобы они лучше почувствовали пластика образец предлагаются рисунки Лаптева, Чарушина, Литвиненко, Ватагина и других известных художников-анималистов.

Задача: Выполнение графического рисунка в технике граттаж.

Знакомство с графической техникой граттаж. Ощущение контраста белого и черного.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: белый плотную бумагу или картон, желательно глянцевый (А4, А3), масляная пастель, тушь, мыло или шампунь, острые предметы, бумага или пленка, чтобы воск который будет сошкребаться с работы не загрязнял рабочее место.

Формат: А4, А3.

Тема 5. Выполнение рисунка сангиной.

С древности человек использовал природные пигменты как подручный материал для изображения. К наиболее популярному виду этого рода красочного материала относится и сангина.

Натуральная сангина - продукт минерального происхождения, образуются из глинистого вещества, окрашенной безводным окисью железа, залегающего в вулканических породах, имеет природный опал. Сангина имеет интенсивный красно-коричневый цвет. Сангина производится и искусственным способом по различным рецептам в виде круглых и квадратных палочек. Иногда во время работы для удобства эти палочки вставляют в специальный держатель - рейсфедер. Выпускается сангина и в деревянной оправе в виде карандаша. Ценность сангины определяется мягкостью, ровной растяжкой тона, насыщенным устойчивым к свету цветом, относительно крепкой сцепляемостью с поверхностью бумаги.

Рисовать сангиной линией, штрихом, розтушовкой можно на разной бумаге. Для долгосрочных рисунков лучше употреблять бумагу типа ватман и все другие плотные с шершавой поверхностью. Для набросков можно использовать бумагу низкого качества. Часто художники рисуют сангиной в сочетании с другими материалами, например с углем, карандашом, мелом, на картоне, тонированной бумаге, лучше сером, голубом, зеленоватых и других цветов холодных оттенков. Растушевки применяют с тонкой кожи, замши или бумаги используют тряпки, вату для ослабления теней, используют также стертые под углом жесткие щетинные кисти. Стирают сангину мягкими резинками и жесткими. Следует помнить, что от чрезмерного трения бумага становится ворсистой и на нем работать в дальнейшем становится все труднее.

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рубенс, Иорданс, Буше, Жан-Батист Шарден, Жан Фуке, Ганс Гольбейн Младший, Клуэ, Милле, Э. Мане, Дега, Лосенко, А. А. Иванов, К. П. Брюллов, О. Кипренский, И. Ю. Репин, В. А. Серов, Кустодиев, Мешков, А. Н. Лактионов - всех не перечислить, художники, создавшие шедевры и каждый по-своему внесли свой вклад в развитие искусства рисунка. Образная и художественная ценность этих рисунков неоспорима.

Линия и штрих сангиной в работах художников приобретают новые и более разнообразные качественные оттенки. Благодаря цвету и эластичности сангина стала любимым материалом в рисунке. Огромное количество цветных нюансов на тонированной бумаге, которые дает сангина в сочетании с другими материалами, создает большие возможности для художника в его творческих поисках.

Следует предупредить тех, кто не приобрел первых навыков в рисунке, работать сангиной не рекомендуется. Овладеть техникой работы этим материалом принадлежит в набросках, а его свойства и особенности можно изучить главным образом в практической работе над долгосрочным рисунком с натуры на старших курсах.

Задача: Усвоение художественного наследия. Изучение техники выполнения рисунков сангиной. Необходимость повышения дальнейшего мастерства, овладение основами профессиональной культуры.

Знание техник и материала сангины. Понимание ее специфической особенности. Возможность реализовать творческий замысел. Воспитание и развитие художественного вкуса.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага, сангина-мелки, сангина-карандаши, резинки мягкие и «чернильные», жесткие кисти.

Формат: А3, А4.

Тема 6. Сочетание туши и акварельных красок.

Итоговое задание за 1 семестр.

Тушь – традиционный материал в графике. Сохраняет свою прозрачность в разведении с водой, она обладает возможностью передавать размытые оттенки тона или светотени от светло-серого до черного. Технические приемы использования туши в

акварельных работах разнообразны: от заливки больших поверхностей широкой кистью до нанесения линейных рисунков тонкой кистью или острым пером, техника сухой кисти, отмывка кистью. Также тушь, как черная, так и цветная может использоваться в акварели. Сочетание акварели и пера очень удачно, например, для книжных иллюстраций.

Линейная техника как основной способ изображения в архитектурной технике наиболее простая и сводится к работе карандашом, пером или фломастером. Объединение лучших сторон двух приспособлений для рисования – изысканности линии тушью и мягких акварельных слоев – позволяет создать необыкновенно красивый рисунок.

Не нужно никого переубеждать, что прозрачная акварель идеально совмещается с тушью. Материала для рисования передают рисунку легкость. Акварель с тушью не забивают друг друга, а наоборот удачно дополняют. Яркость туши контрастирует с прозрачностью акварели. В упражнении этого задания акварельные слои должны передавать форму и цвета, а линии, сделанные тушью – очертить и выделить детали архитектурного или интерьерного мотива.

Можно использовать и коричневую тушь, а не только черную, которая мягче чем черная, хорошо смешивается с акварелью и прекрасно гармонирует с землистыми цветами, такими как умбра жженая, охра желтая и сиена натуральная. Сдержанные цвета акварели хорошо передают структуру и объем домов, строений.

Задача: Выполнить задание с использованием двух материалов для рисования (туши и акварели). Изучение студентами линейного рисунка пером, тушью и акварелью. Материалы и техника играют важную роль в творческом процессе архитектора, дизайнера, развивают творческую фантазию, наталкивают на новые решения, помогают разнообразить графические приемы.

1. Студентам дают фотографии для выполнения задания, а также репродукции лучших работ, выполненные мастерами-архитекторами в подобной технике.

2. В первую очередь наносится акварельный слой, затем, контур, линия, пятно тушью.

3. В процессе над работой – главная задача это изображение равновесия цветов и тона.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага для акварели, тушь чёрная, коричневая, акварель, кисти, воск, резерв, губка, карандаши.

Формат: А4, А3.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИЕМЫ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (II СЕМЕСТР)

Тема 7. Монохромная живопись (гризайль).

Работа одним или двумя цветами (черным и белым) помогает сосредоточиться на распознавании и сравнению тона. Вот почему такие упражнения очень важны для художника.

Традиционно монохромными называют или черно-белые работы, или выполнены одним цветом, например, умброй, Сиена или какой коричневой краской. Этот один цвет может быть светлее или темнее для передачи теней и тому подобное. В монохромной работе тональные значения становятся заметны. То же самое можно сказать и о фотографии: на черно-белом снимке тона видны значительно лучше, чем на цветном. Именно поэтому так полезны упражнения на создание монохромных работ. Они изучают различать и оценивать тона. Если выбрать нейтральную землистую краску (умбру или охру), работа будет похожа на старинный фотографию.

Когда сюжет достаточно сложный многие художники сначала создают черно-белое изображение, а затем постепенно добавляют другие цвета. Быстрый монохромная живопись помогает сосредоточить внимание на тональных значениях, а не на цветах, узорах или фактуре.

Коричневый цвет может быть очень разным и ярким, иногда даже мрачным, но в то же время и мягким, приятным, спокойным. Для передачи коричневых оттенков часто используют такие «вкусные» слова как «карамель», «ирис», «кофе» и «шоколад». Коричневый это также цвет древесины, мягкого меха и хлебной корки. Художник при слове «коричневый» представляет целую гамму насыщенных, теплых, но совсем не кричащих тонов.

Фактически коричневый цвет - нейтральный, это теплый эквивалент холодных серых оттенков. Его можно создать, если затемнить желтый, оранжевый или красный цвет черным или дополнительными цветами. Таким образом, при смешивании желтого и фиолетового, оранжевого и синего а также красного и зеленого цветов получается целая гамма коричневых тонов: желто-коричневых, красно-коричневых, оранжево-коричневых или коричневых с красно-фиолетовыми оттенками. А три первичных цвета при смешивании дают нейтральный коричневый или серый цвет.

Все эти замесы в дальнейшем используются при выполнении задания.

Задача: Студентам предлагается выполнить работу в монохромной гамме «под старину» по фото, на которых изображены уголки старого города, но не перегруженные деталями.

Изучение отличия и оценивания степени тона цвета. Изучение в первую очередь на тональных отношениях, а не на цвете, узорах и фактуре. Научиться отличать, сравнивать и оценивать нейтральный цвет и тона. Воспитание художественного вкуса.

Монохромная живопись выполняется с помощью многослойной техники акварели, постепенно наслаивая слои краски, разбирая по тональности от самого светлого к самому темному.

Вы явление и проработка деталей.

Обобщение.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага акварельная, акварель, кисти, резерв, губка, парафиновая свеча, карандаши (ТМ, 2М), резинка, скотч, палитра, тряпка.

Формат: А3, А4.

Тема 8. Техника акварели «мокрым по мокрому».

Акварельные краски - также, как, например, гуашь или темпера, - относятся к разряду красок, которые растворяются водой. Художественная техника, в основе которой является использование акварельных красок, называется акварелью. В течение многих столетий художники ценят технику акварели за ее исключительную выразительность, а сами краски - по их свежести и прозрачности.

Акварель, как и любая другая техника, имеет свои особенности и способы применения. В процессе работы акварельными красками время от времени могут возникать разного рода непредвиденные ситуации.

Студенты, как только начинают работать акварелью часто спрашивают, сколько воды надо добавлять в акварельную краску. Исчерпывающий ответ может дать только опыт. Акварельная живопись требует умелого использования воды.

Прежде всего вместе со студентами нужно провести такой эксперимент: разбавить несколько красок к оттенков различной насыщенности. В идеале это нужно делать со всеми красками, а полученную шкалу цветов - всегда держать под рукой. Это полезный опыт, который поможет лучше узнать цвета.

Когда разводится каждая краска, студент может определить, насколько она непрозрачная, зернистая, светопроницающая и насыщенная. Интенсивность пигментов неодинакова, поэтому понять, сколько краски надо для создания хорошего насыщенного оттенка, можно только опытным путем.

Рекомендуется начать с написания неба с облаками, где не очень важно выдерживать рисунок, а возможности попробовать писать по мокрому, влажном или сухом более чем когда-либо. Не менее важным является и выбор бумаги. Идеально гладкая поверхность, возможность быстрого слияния цветов и варьирования оттенков, рисование мокрым и

практически сухой кистью - все это позволяет добиваться вполне поразительных эффектов, главный из которых в текущих очертаниях предметов. Надо также помнить, что акварельные краски накладываются тонким слоем, чтобы избежать чрезмерного промокания поверхности бумаги, а интенсивность цвета зависит от количества воды, в которой растворяется краска: чем больше воды, тем меньше будет насыщенный цвет.

Акварель предлагает множество возможностей: акварельные краски позволяют создать линейную перспективу и равномерную размытку; техника «по-сырому», или «влажная акварель», помогает смешивать разные цвета непосредственно на бумаге.

В зависимости от степени влажности бумаги выделяются такие акварельные техники, как «работа по-мокрому» («английская» акварель) и «работа по-сухому» («итальянская» акварель). Акварель по фрагментарно увлажненному листу дает интересные эффекты и возможности. Кроме этого используются различные комбинации данных приемов. Акварель «по-мокрому» (английская акварель).

Спецификой только акварельной живописи является техника «по-мокрому». Этот прием используется для поглощения краски слоем бумаги. Он заключается в том, что перед нанесением красочного слоя бумагу смачивают водой и дают ей впитаться. Но совсем высыхать бумага не должна. При выполнении работы следует, чтобы бумага все время была влажной.

Задача: Знакомство с особенностями акварельной краски.

Научиться смешивать несколько красок. Почувствовать слияния цветов, переход одного к другому.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага акварельная, акварель, кисти, губка, бумажная салфетка, скотч, тряпка.

Формат: А4,А3.

Тема 9. Акварельная техника «сухая кисть».

Смачивают водой краску и отжимают лишнюю жидкость. Затем кисть сдавливают под металлической обложкой, чтобы волоски легли в форме веера. После этого проводят кистью по бумаге или совершенно сухому слою краски. На поверхности остаются следы отдельных волосков. Таким образом рисуют траву, каменистую землю, волосы, мех и т.д. Краска, нанесенная сухой кистью, ложится неравномерным слоем с белыми просветами – так создается впечатляющая фактура. Мазок кистью может покрывать бумагу лишь частично «проскальзывая» (особенно это касается рельефной бумаги, среднезернистой и картона), что представляет особый интерес для конкретных творческих решений. Сухая кисть – универсальная и креативная техника.

Прием торцевания.

Также можно работать торцом кисти, взяв большую круглую кисть или плоскую из свиной щетины. Набираем на кончик кисти краску и приемом торцевания наносим краску. С помощью торцевания можно достичь интересных эффектов, передать фактуру камня, земли, листвы, деревьев. Для достижения наилучших результатов начинать надо со светлых цветов и заканчивать темными.

Задача: Научиться с помощью техники «сухая кисть» передавать фактуру, текстуру разных материалов: дерево, трава, мех, кора, камни, мех.

Правильное последовательное ведение работы в несколько этапов:

- предварительный рисунок;
- создание фона, первая прописка цветом с расплывчатыми границами;
- прорисовка деталей сухой, отжатой кистью (линией, штрихом, точками, торцеванием).

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага для акварели, акварель, кисти (щетинные, колонок), бумажные салфетки.

Размер: А4,А3.

Тема 10. Холодные и теплые цвета. Архитектурные мотивы.

Цвет является одним из главных выразительных средств искусства. Подбор цветов часто становится действительным экзаменом для художника. Научно доказано, что цвет влияет на человека не только эмоционально, но и физически.

При характеристике цвета, как правило используют понятие тона, яркости и насыщенности. По мнению многих, чем сильнее каждая из этих составляющих, тем лучше изображение. Они полагают, что небо на картине должно быть голубым, яблоко красно-ярким, а сам красный цвет - максимально насыщенным. Но надо помнить «менее интенсивный» и «глухой» вовсе не означает «грустный» - это просто противовес более яркому.

Сколько бы студенты не изучали теорию, читали книг - понятие цвета придёт только на практике. В их распоряжении должна быть палитра из шести самых необходимых красок (кадмий красный, краплак, кобальт синий, ультрамарин, лимонно-желтая, кадмий желтый).

Исправно соединяя теплые и холодные цвета (вместе со светлыми и темными) можно создать гармоничный образ памятника архитектуры. Объемы здания можно передать не только игрой светотени, а и гармоничным использованием холодных и теплых цветов. Например верхние части кроны деревьев, на которые падает свет, изображаются ярко-зеленым цветом, а нижние - холодными синими и сине-зелеными тонами. Таким же образом распределяется свет и на зданиях, сооружениях. На земле лежат фиолетовые тени, которые хорошо контрастируют с теплыми розовыми участками на солнце. Контраст теплых и холодных тонов достигается и другим способом. Например, геометрические формы зданий написаны розовыми и желтыми цветами, которые оттеняются синими цветами. Сочетая теплые и холодные цвета, можно максимально использовать возможности ограниченной палитры. Тепла охра и энергичные мазки приближают первый план. В то же время дальние планы и тени изображены синими и фиолетовыми тонами.

У студентов младших курсов, когда еще не достаточно опыта, всегда возникают ошибки. Их можно исправить смывая неудачные места губкой или жестким кистью, можно промокать бумажной салфеткой, и тому подобное.

Задача: Дальнейшее овладение техникой акварели.

Познакомить студентов с теплыми и холодными цветами, закономерностями пленэрной живописи, воздушной перспективой.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: лист бумаги (А4, А3), круглые кисти № 6, № 10, № 18; 2 емкости для воды, палитра, губка, тряпка, бумажные салфетки, резерв, свеча, карандаши 2В, НВ.

Формат: А4, А3.

Тема 11. Многослойная живопись акварелью (лессировка). Архитектурные мотивы.

Рисуя акварелью, можно начинать работу с расплывчатого изображения, а затем постепенно выстраивать цвета и тона с помощью слоев красок.

Сначала большую площадь изображения красим светлыми тонами, а затем поверх нее цветами можно достичь необычной глубины и прозрачности. Такой эффект возможен только при использовании акварельных красок.

Но техника наложения цветов не так просто как кажется. Здесь важно не переусердствовать, иначе оттенки могут выйти грязными и нежизненными. Когда будет нанесен цветной слой, надо немного подождать. Краска растечется по бумаге и после того, как высохнет, акварель станет бледнее и не такой яркой можно нанести другие цвета, взвешивая на то, какие оттенки нужны.

Имеет большое значение на какой бумаге писать: по мокрой, едва сырой или сухой. Если бумага очень мокрая, цвет который нанесли на нее расплывается - это техника «по - мокрому». На едва влажной бумаге края изображений получаются мягкими и размытыми, а на сухом - четкими и выразительными. Очень важно также, чтобы вода, которой пользуются, всегда была чистой. Пусть будет две емкости: одна для промывки кистей, а вторая - для смешивания красок.

И наконец, на вид законченной работы влияет фактура бумаги (среднезернистая или гладкая), так как именно от этого зависит, как ляжет краска. В большинстве случаев используют среднезернистую бумагу, поскольку студентам придется сочетать нанесение широких красочных слоев, то есть равномерное окрашивание больших участков, с точным изображением деталей.

Задача: Выполнение архитектурного мотива с дальними планами, которые соответствуют правилам воздушной перспективы. Например, фасады домов и кроны деревьев можно написать по мокрому, а некоторое осенняя листва, или ветви - по сухому.

Дальнейшее овладение акварельной техникой.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага для акварели, кисти, губка, воск, резерв, акварель, карандаши.

Формат: А4, А3.

Тема 12. Использование губки.

С помощью разбавленной краски и губки можно создавать прекрасные красочные узоры. Такая техника идеально подходит для изображения листьев на деревьях или старых каменных стен. Прижимая губку к бумаге сильнее или слабее, выполнять движения по кругу или наносить мазки каплями, мы получим разные результаты.

В этом случае, как и при выполнении любой акварельной техники, многое зависит от влажности бумаги. На влажные поверхности краска, которую нанесли губкой, рассеивается и эффект будет менее выразительным. На влажной - очертания изображений получаются четкими и достаточно мягкими. На сухой - они станут еще более четкими.

Лучше работать натуральными губками, которые оставляют мягкий произвольный след. Но такие губки стоят достаточно дорогие, поэтому студентам, возможно, лучше приобрести искусственные. Они хуже впитывают жидкость, зато дешевую искусственную губку можно разрезать на кусочки разных форм и размеров, которыми удобно будет работать.

Губки не подходят для изображения деталей, кроме того, ими неудобно писать по краям бумаги. Если такую технику надо применить только в каком-то одном отдельном месте работы, вырезаем бумажную «маску» и защищаем с ее помощью остальную часть работы.

Вместо губки можно использовать скатать в пучок ватку, целлофан или фольгу. Каждый из этих материалов позволяет получать очень интересные, неожиданные, необычные эффекты.

Создание фактуры акварелью - увлекательное занятие, особенно если не бояться испачкать краской руки. Не надо сдерживать фантазию студентов - для такой работы подойдут практически любые предметы.

Задача: Используя различные кусочки синтетической губки, ватные клочки, фольгу, целлофан, а также рисуя по мокрому, влажном, сухом бумаге, создать работу с богатым колоритом. Однако надо заметить, что эта техника не должна доминировать, а только помогать передать фактуру.

Дальнейшее овладение акварельной техникой. Развить умение применять кроме кистей различных предметов и передача фактуры.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага среднезернистая (А4, А3), кисти, губки, ватные клочки, целлофан, фольга, акварельные краски, резерв, воск.

Формат: А4, А3.

Тема 13. Интерьер в цвете.

Итоговая работа за 2 семестр.

Интерьер-внутреннее пространство архитектурного сооружения или внутренний вид любого помещения.

Задача: Научиться компоновать изображение на картинной плоскости, освоить правила линейной, воздушной перспективы, законы светотени. Соблюдать пропорции-отношение длины, высоты, ширины предметов, положения их в пространстве.

Научится передавать фактуру различных материалов – дерево, камня, бумаги, металла, стекла, ткани.

Формирование у студентов творческих способностей. Развитие наблюдательности, профессиональной памяти, пространственное мышление.

Грамотно применять ранее приобретенные знания: основы академического рисунка, живописи, цветоведения, начертательная геометрия. Основы построения перспективы архитектурно-дизайнерских объектов, разнообразные техники и приемы акварельной живописи.

Выполнить эскиз интерьера в цвете различными художественными способами подачи, комбинировать различные техники и выработать свой собственный художественный стиль.

Освещение: дневное естественное.

Материал: бумага для акварели, кисти, акварель.

Формат: А4, А3.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНИК (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок пером и тушью на бумаге.

Задача: выполнить рисунок, который соответствует поставленным задачам, заостренными, круглыми и квадратными перьями.

Совершенствование графической техники. Развить у студентов чувство передачи различной фактуры тушью.

Освещение: дневное рассеянное

Материал: бумага, тушь, черная и цветная, ручки, перья..

Формат: А4.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, ретушь, тушь, перо, графика, линия.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература : [[5](#)-с.197-200]

Тема 2. Выполнение пейзажа пастелью.

Задача: Знакомство с пастелью. Сочетание различных техник при выполнении творческой работы. Выполнить пейзаж пастелью, используя разные техники и приёмы работы с материалом.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: кремовая бумага ,водостойкая тушь, перо и ручка, разноцветная масляная пастель.

Формат: А3, А4.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция,

построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, пастель.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [4-с.34-57]

Тема 3. Выполнение пейзажа углем и угольными карандашами.

Задача: С помощью одного угля создать ощущение глубины воздушной перспективы, фактуру архитектурных сооружений. Использование разных штрихов, чтобы как можно больше рисунок казался «живым».

Знакомство с техникой выполнения рисунков углём.

Освещение: естественное рассеянное.

Материал: бумага «Торшон» (крупнозернистая бумага), цветная, тонированная и белая бумага для рисования, угольные палочки разной толщины, угольные карандаши, мелкозернистая наждачная бумага, мягкая губка, белый мел.

Формат: А3, А4.

Термины: симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, уголь, сангина, соус, растушевка.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [9-с.392-396]

Тема 4. Рисунок в технике «Граттаж».

Задача: Выполнение графического рисунка в технике граттаж.

Знакомство с графической техникой граттаж. Ощущение контраста белого и черного.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: белый плотную бумагу или картон, желательно глянецовый (А4, А3), масляная пастель, тушь, мыло или шампунь, острые предметы, бумага или пленка, чтобы воск который будет сошкребаться с работы не загрязнял рабочее место.

Формат: А4, А3.

Термины: симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, уголь, сангина, соус, растушевка.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [18]

Тема 5. Выполнение рисунка сангиной.

Задача: Усвоение художественного наследия. Изучение техники выполнения рисунков сангиной. Необходимость повышения дальнейшего мастерства, овладение основами профессиональной культуры.

Знание техник и материала сангины. Понимание ее специфической особенности. Возможность реализовать творческий замысел. Воспитание и развитие художественного вкуса.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага, сангина-мелки, сангина-карандаши, резинки мягкие и «чернильные», жесткие кисти.

Формат: А3, А4.

Термины: симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, уголь, сангина, соус, растушевка.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [[18](#)]

Тема 6. Сочетание туши и акварельных красок.

Задача: Выполнить задание с использованием двух материалов для рисования (туши и акварели). Изучение студентами линейного рисунка пером, тушью и акварелью.

Материалы и техника играют важную роль в творческом процессе архитектора, дизайнера, развивают творческую фантазию, наталкивают на новые решения, помогают разнообразить графические приемы.

1. Студентам дают фотографии для выполнения задания, а также репродукции лучших работ, выполненные мастерами-архитекторами в подобной технике.

2. В первую очередь наносится акварельный слой, затем, контур, линия, пятно тушью.

3. В процессе над работой - главная задача это изображение равновесия цветов и тона.

Освещение: дневное рассеянное.

Термины: симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, уголь, сангина, соус, растушевка.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Материал: бумага для акварели, тушь чёрная, коричневая, акварель, кисти, воск, резерв, губка, карандаши.

Формат: А4, А3.

Литература: [[10-с.307-310](#)]

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИЕМЫ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (II СЕМЕСТР)

Тема 7. Монохромная живопись (гризайль).

Задача: Студентам предлагается выполнить работу в монохромной гамме «под старину» по фото, на которых изображены уголки старого города, но не перегруженные деталями.

Изучение отличия и оценивания степени тона цвета. Изучение в первую очередь на тональных отношениях, а не на цвете, узорах и фактуре. Научиться отличать, сравнивать и оценивать нейтральный цвет и тона. Воспитание художественного вкуса.

Монохромная живопись выполняется с помощью многослойной техники акварели, постепенно наслаивая слои краски, разбирая по тональности от самого светлого к самому темному.

Выявление и проработка деталей.

Обобщение.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага акварельная, акварель, кисти, резерв, губка, парафиновая свеча, карандаши (ТМ, 2М), резинка, скотч, палитра, тряпка.

Формат: А3, А4.

Термины: драпировка, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, резерв, гризайль, монохромные цвета.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [8]

Тема 8. Техника акварели «мокрым по мокрому».

Задача: Знакомство с особенностями акварельной краски.

Научиться смешивать несколько красок. Почувствовать слияния цветов, переход одного к другому.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага акварельная, акварель, кисти, губка, бумажная салфетка, скотч, тряпка.

Формат: А4, А3.

Термины: драпировка, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, аля –прима.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [6-с.63-66]

Тема 9. Акварельная техника «сухая кисть».

Задача: Научиться с помощью техники «сухая кисть» передавать фактуру, текстуру разных материалов: дерево, трава, мех, кора, камни, мех.

Правильное последовательное ведение работы в несколько этапов:

- предварительный рисунок;
- создание фона, первая прописка цветом с расплывчатыми границами;
- прорисовка деталей сухой, отжатой кистью (линией, штрихом, точками, торцеванием).

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага для акварели, акварель, кисти (щетинные, колонок), бумажные салфетки.

Размер: А4, А3.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, аля-прима.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [[3](#)-с.225-232]

Тема 10. Холодные и теплые цвета. Архитектурные мотивы.

Задача: Дальнейшее овладение техникой акварели.

Познакомить студентов с теплыми и холодными цветами, закономерностями пленэрной живописи, воздушной перспективой.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: лист бумаги (А4, А3), круглые кисти № 6, № 10, № 18; 2 емкости для воды, палитра, губка, тряпка, бумажные салфетки, резерв, свеча, карандаши 2В, НВ.

Формат: А4, А3.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, аля-прима.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [[8](#)-с.52-62]

Тема 11. Многослойная живопись акварелью (лессировка). Архитектурные мотивы.

Задача: Выполнение архитектурного мотива с дальними планами, которые соответствуют правилам воздушной перспективы. Например, фасады домов и кроны деревьев можно написать по мокрому, а некоторое осенняя листва, или ветви - по сухому.

Дальнейшее овладение акварельной техникой.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага для акварели, кисти, губка, воск, резерв, акварель, карандаши.

Формат: А4,А3.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, аля-прима, имприматура, линейная перспектива.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [8]

Тема 12. Использование губки.

Задача: Используя различные кусочки синтетической губки, ватные клочки, фольгу, целлофан, а также рисуя по мокрому, влажном, сухом бумаге, создать работу с богатым колоритом. Однако надо заметить, что эта техника не должна доминировать, а только помогать передать фактуру.

Дальнейшее овладение акварельной техникой. Развить умение применять кроме кистей различных предметов и передача фактуры.

Освещение: дневное рассеянное.

Материал: бумага среднезернистая (А4, А3), кисти, губки, ватные клочки, целлофан, фольга, акварельные краски, резерв, воск.

Формат: А4,А3.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, аля-прима, имприматура, линейная перспектива, спонж, резерв.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [18]

Тема 13. Интерьер в цвете.

Задача: Научиться компоновать изображение на картинной плоскости, освоить правила линейной, воздушной перспективы, законы светотени. Соблюдать пропорции-отношение длины, высоты, ширины предметов, положения их в пространстве.

Научится передавать фактуру различных материалов – дерево, камня, бумаги, металла, стекла, ткани.

Формирование у студентов творческих способностей. Развитие наблюдательности, профессиональной памяти, пространственное мышление.

Грамотно применять ранее приобретенные знания: основы академического рисунка, живописи, цветоведения, начертательная геометрия. Основы построения перспективы архитектурно-дизайнерских объектов, разнообразные техники и приемы акварельной живописи.

Выполнить эскиз интерьера в цвете различными художественными способами подачи, комбинировать различные техники и выработать свой собственный художественный стиль.

Освещение: дневное естественное.

Материал: бумага для акварели, кисти, акварель.

Формат: А4, А3.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность, аля-прима, имприматура, линейная перспектива, интерьер, экстерьер.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [[8](#) с.-84-86; [2](#) с.-165-172]

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Академическая живопись» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построения колорита.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является акварель. С целью более полного выявления колористических отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (этюды), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по живописи постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (упражнения, этюды).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
Хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
Удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №53. — 24 с. : ил.](#)
2. [Живопись. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с. ISBN 5-691-00475-1](#)
3. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №32. — 24 с. : ил.](#)
4. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №9. — 24 с. : ил](#)
5. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №49. — 24 с. : ил](#)
6. [Основы живописи. — СПб : Весант, 1994. — 127 с. : ил.](#)
7. [Смирнов Г. Б., Рисунок и живопись пейзажа. — М. : Просвещение, 1965. — 59 с.](#)
8. [Унковский А. А., Живопись. Вопросы колорита. — М. : Просвещение, 1980. — 145 с. : ил.](#)
9. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №91. — 24 с. : ил.](#)
10. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №74. — 24 с. : ил.](#)
11. [Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.](#)
12. [Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — \[41 с.\].](#)
13. [Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.](#)
14. [Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.](#)
15. [Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
16. [Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.](#)
17. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](#)
18. [Основы рисования. — М. : ООО "Попурри", 2001. — 124 с. : ил](#)

Дополнительная литература

1. Алексеев, С.С. Декоративная живопись. — М. : Академия архитектуры СССР, 1949. — 107 с
2. Барщ, А. О. наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.
3. Дайнека, А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.
4. [Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.](#)
5. Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита " : метод. указания / сост. А. В. Яковлев ; Луган. гос. академия культуры и искусств. — Луганск : ЛГАКИ, 2012. — 20 с.
6. Радлов, Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.

Интернет-источники

7. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натюрмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.