

**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

 И.А.Федоричева

 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

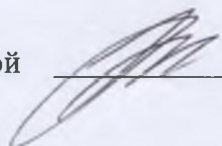
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная					Форма контроля	Заочная					Форма контроля
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Практ. занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля		Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Практ. занятия, час.	
1	1,2	595/16,5	350	350	245	Экзамен (1,2)	1	1,2	551/16,0	64	64	487	Экзамен (1,2)
2	3,4	476/13,25	280	280	196	Экзамен (3) Диф.зачет (4)	2	3,4	514/14,0	60	60	454	Экзамен (3) Диф.зачет (4)
3	5,6	476/13,25	280	280	196	Экзамен (5,6)	3	5,6	514/14,0	60	60	454	Экзамен (5,6)
4	7	289/8	170	170	119	Экзамен (7)	4	7	257/7,0	30	30	227	Экзамен (7)
Всего		1836/51,0	1080	1080	756	Экзамен	Всего		1836/51	214	214	1622	Экзамен

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

Программу разработал К. А. Пархоменко, преподаватель.

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

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой О.Н.Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая живопись» входит в базовую часть профессионального блока дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-4 курсов направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Станковая живопись». Курс для студентов специализации «Станковая живопись» 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:

- оценивание практической работы;
- итоговый контроль в форме экзамена или дифференцированного зачета (просмотр).
- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 51,0 зачетных единицы, 1836 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 1080 часов для очной формы обучения и 214 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 756 часов для очной формы обучения и 1622 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академическая живопись» является приобретение студентами навыков и приемов работы в технике масляной 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.

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 «Академическая живопись» относится к профильной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Цветоведение», «Основы композиции» и «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академическая живопись».

Изучение дисциплины «Академическая живопись» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Копирование и техника станковой живописи», «Основы композиции. Теоретический курс», «Станковая композиция».

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 50.03.02 Изящные искусства

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК - 2	способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 4	способностью к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания
ОПК-5	способностью к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, его принадлежности к этнической, профессиональной социальным группам
ОПК-7	способностью к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, творческих способностей личности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования
ПК-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности
ПК-8	способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны

знать:

- законы линейной и воздушной перспективы;
- понятия колорита, цветового пятна, нюанса, контраста, акцента, пропорционирования тона, светотеневой градации и т. д.;
- закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения;
- методологию проработки цветом изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академической живописи, цветоведения, основ композиции, академического рисунка и пластической анатомии.

уметь:

- компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости;
- выполнять конструктивное построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка;
- последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом;
- осмысленно и убедительно изображать объемные формы в пространственной среде;

- достоверно воссоздавать цветовые и тональные связи формы с пространством с учетом пропорциональных отношений в изображении.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	все го	в том числе				все го	в том числе		
		л	п	инд	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I Изображение головы человека (I семестр)									
Тема 1. Осенний натюрморт	30	-	20	-	10	30	-	16	14
Тема 2. Этюд мужской или женской головы на ярком фоне	40	-	30	-	10	45	-	-	45
Тема 3. Этюд женской головы на нейтральном фоне	29	-	-	-	29	35	-	-	35
Тема 4. Этюд женской или мужской полуфигуры в светлых тонах	60	-	40	-	20	45	-	-	45
Тема 5. Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне	60	-	40	-	20	65	-	16	49
Тема 6. Этюд головы на контрастном фоне	70	-	40	-	30	55	-	-	55
Всего по I разделу	289		170		119	275	-	32	243
Раздел II Изображение головы с плечевым поясом. Этюд обнаженной женской полуфигуры (II семестр)									
Тема 7. Этюд мужской головы с плечевым поясом	50	-	30	-	20	35	-	-	35
Тема 8. Этюд женской головы с плечевым поясом	50	-	30	-	20	50	-	16	34
Тема 9. Поясной портрет	58	-	38	-	20	55	-	-	55
Тема 10. Этюд обнаженной мужской полуфигуры	70	-	40	-	30	55	-	-	55
Тема 11. Этюд обнаженной женской полуфигуры	78	-	42	-	36	81	-	16	65
Всего по II разделу	306	-	180	-	126	276	-	32	244
Всего по I и II разделам	595	-	350	-	245	551	-	64	487
Раздел III Изображение портрета и полуфигуры (III семестр)									
Тема 12. Осенний натюрморт	62	-	32	-	30	74	-	14	60
Тема 13. Портрет с руками	78	-	48	-	30	87	-	-	87
Тема 14. Этюд обнаженной мужской полуфигуры	92	-	56	-	36	96	-	16	80
Всего по III разделу	232	-	136	-	96	257	-	30	227
Раздел IV Кисти рук. Изображение обнаженной мужской и женской полуфигуры (IV семестр)									
Тема 15. Этюд кистей рук натурщика	44	-	24	-	20	50	-	-	50
Тема 16. Портрет с руками	52	-	32	-	20	69	-	14	55
Тема 17. Этюд обнаженной мужской полуфигуры	70	-	40	-	30	73	-	16	57
Тема 18. Этюд обнаженной женской фигуры в простом движении	78	-	48	-	30	65	-	-	65
Всего по IV разделу	244	-	144	-	100	257	-	30	227
Всего по III и IV разделам	476		280		196	514	-	60	454

Раздел V Изображение головы и фигуры человека (V семестр)									
Тема 19. Сложный натюрморт	44	-	24	-	20	64	-	14	50
Тема 20. Портрет	52	-	32	-	20	55	-	-	55
Тема 21. Этуд обнаженной мужской фигуры	60	-	40	-	20	57	-	-	57
Тема 22. Этуд обнаженной женской фигуры	76	-	40	-	36	81	-	16	65
Всего V разделу	232	-	136	-	96	257	-	30	227
Раздел VI Изображение обнаженной фигуры (VI семестр)									
Тема 23. Портрет в полный рост	52	-	32	-	20	64	-	14	50
Тема 24. Этуд обнаженной мужской фигуры в движении	52	-	32	-	20	55	-	-	55
Тема 25. Этуд обнаженной женской фигуры	60	-	40	-	20	65	-	-	65
Тема 26. Этуд обнаженной женской фигуры в движении	80	-	40	-	40	73	-	16	57
Всего по VI разделу	244	-	144	-	100	257	-	30	227
Всего по V и VI разделам	476	-	280	-	196	514	-	60	454
Раздел VII Образ человека и его характер. Изображение обнаженной женской или мужской фигуры. Обнаженная фигура в интерьере (VII семестр)									
Тема 27. Этуд одетой фигуры с натюрмортом	60	-	40	-	20	55	-	-	55
Тема 28. Этуд обнаженной женской или мужской фигуры	60	-	40	-	20	50	-	-	50
Тема 29. Этуд одетой женской фигуры	60	-	40	-	20	87	-	30	57
Тема 30. Этуд обнаженной фигуры в интерьере	109	-	50	-	59	65	-	-	65
Всего по VII разделу	289	-	170	-	119	257	-	30	227
Всего часов по дисциплине	1836	-	1080	-	756	1836	-	214	1622

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт. Натюрморт составляется из предметов быта, овощей, фруктов, цветов, тканей. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта в формате; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Работая над натюрмортом (с разными по окраске предметами), студент вынужден подвергать анализу как отдельные части предметов, определяя градации светотени и отношения тоновых масс друг к другу, так и части всей постановки, их обусловленность световой средой. Он обязан учитывать ту тональность, которой должна быть подчинена светлота цвета всех объектов. Определяя тоновое решение отдельных предметов в связи с общей освещенностью, устанавливая общий тон всей постановки в целом, иными словами, осуществляя синтез, студент должен согласовать все части в единой среде, подчинить этому единству светлоту цветовых градаций отдельных частей натюрморта.

Тема 2. Этюд мужской или женской головы на ярком фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения в формате; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы.

Тема 3. Этюд женской головы на нейтральном фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задача: интересное композиционное размещение изображения; конструктивное построение и выявление пластической связи головы с плечевым поясом; логический анализ сложной формы головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения. Передача цветом и тоном большой формы головы. Детализация. Обобщение.

Тема 4. Этюд женской или мужской полуфигуры в светлых тонах.

Фигура может быть одета в национальный костюм, на сером нейтральном фоне стены. Серебристый, холодноватый фон позволяет четко определить основные цветовые соотношения в композиции. Внимание студентов необходимо акцентировать на открытых обнаженных частях тела, головы и руках, которые всегда выгодно выделяются тепло-розовыми оттенками.

Очень важно, чтобы во время работы студенты не допускали тональных ошибок, среди которых наиболее распространенной является неосознанное затемнение головы и рук, вследствие чего, изображение лишается объема. Ошибочные тональные соотношения провоцируют живопись на невыразительность и грязь, поэтому студентам предлагается писать как можно больше кратковременных, разнообразных по цветовым сочетаниям этюдов с фигуры человека.

Чтобы научиться безошибочно определять эквивалент цвета относительно тона, или выработать умение организовывать холст большими локальными пятнами, студенты обязательно должны писать кратковременные этюды (в среднем один этюд на протяжении 3-х часов) с предложенной им постановки.

Задача: интересное композиционное размещение; конструктивное построение и выявление пластической связи головы с плечевым поясом и руками; конструктивный анализ сложной формы головы, рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы полуфигуры в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения.

Тема 5. Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне.

Практика в сфере портретной живописи содействует развитию навыков обобщения, выявления главного, характерного с помощью живописно-пластических средств.

Существенное значение имеет выбор натуры. Модель должна быть выразительной по характеру, иметь четкую пластику головы и рук. Важно заметить у портретируемого свойственные именно ему черты поведения, движений, речи, учесть это при реализации постановки. Внимательного осмысления и решения требуют общий колорит постановки, освещенность, фон (однотонный). Все это соподчиняется выявлению главного, наиболее существенного внутреннего мира, психологического состояния, характера человека.

Методику выполнения этого учебного задания условно можно разделить на три стадии:

1. Композиционно-пластическое решение на полотне с подмалевком.
2. Прописка, лепка формы цветовыми соотношениями.
3. Заключительный этап.

Перед началом выполнения задания определяют формат полотна.

Первый этап выполнения задания начинается с композиционных набросков и небольшого по размеру этюда в цвете. Далее осуществляется выполнение рисунка на полотне. Прежде всего, необходимо определить движение масс в пространстве и их конструктивные особенности. Рисунок выполняется легко, без перегрузки углем, намечается лишь главное, характерное, без детализации. Слишком проработанный рисунок нередко приводит к подмене живописи разукрашиванием. Более подготовленные студенты могут выполнять рисунок на холсте кистью одним тоном. После этого делается подмалевок, по которому далее легче определить живописный и тональный строй полотна.

На втором этапе осуществляется углубленный анализ и лепка формы цветом, цветовыми соотношениями. Начинается лепка формы с главного (в портрете, в частности, с головы и рук), нанесением пастозного слоя в полную силу на светлые участки, и менее пастозно – в теневых местах. Тени, по возможности, следует писать без белил, широко. Желательно за несколько дней сделать как можно больше по-сырому.

Чтобы не нарушать технологический процесс и сохранить свежесть цветового слоя, не рекомендуется много раз переписывать все полотно или его отдельные места по полусырой основе, поскольку живопись теряет свежесть и жухнет. Если возникает необходимость переписать неудачное место, то лучше подождать, пока цветовой слой высохнет, или же снять его мастихином до грунта и прописать это место заново.

На заключительной стадии работы над портретом наступает время достижения синтеза, когда все следует соподчинить главному, обеспечить единство и гармонию всех компонентов картины.

Задача: реалистическое изображение, создание правдивого художественного образа, раскрыть внутренний мир человека, достичь индивидуального сходства, психологической характеристики, выявить возрастные и профессиональные признаки портретируемого.

Тема 6. Этюд головы на контрастном фоне.

Работая над этюдами головы, студенты, используют навыки, полученные ими в ходе выполнения натюрмортов и этюдов пейзажа. Цветовые отношения, форма, среда, перспектива, различные материалы, как компоненты живописной задачи остаются в изображении головы теми же. Однако сам объект — человек — является наиболее трудным как в учебном процессе, так и в искусстве вообще. Необходимо направлять свое внимание на объемно-пространственное восприятие натуры, убедительно передавая влияние воздушной среды на цветовую характеристику формы. Особую роль при изображении человека приобретает требование сохранения большой формы. Частая ошибка — отдельная и тщательная детализация элементов головы. Даже при хорошо построенном, грамотном подготовительном рисунке, работая в живописи над одним из участков головы, следует чаще отходить от холста, проверяя единство формы и верность цветовых отношений.

Студенты должны хорошо представлять всю сложность портретных задач. Выявление характерных индивидуальных качеств изображаемого человека приобретает наибольшее значение после того, как накоплен опыт в передаче живой формы,

расположенной в пространстве, в разных условиях освещения при различном цветовом окружении.

Большое значение в образной характеристике человека, в выявлении его психологии, профессии, его места в жизни имеет построение колорита всего портрета, отчего зависят выразительность произведения, его эмоциональное звучание. Работа в области портрета развивает способность обобщать, образно выявлять в цвете характерное, типичное.

В процессе написания портрета необходимо добиться индивидуального сходства портретируемого, показать возрастные особенности, а также те признаки, которые в какой-то мере дают представление о его профессиональной принадлежности. Работа над изображением человека требует отказа от многих несущественных деталей, лаконичности и простоты, а также умелой организации фона.

Работая над портретом, важно, за деталями одежды не потерять общий силуэт головы. Нужно взыскательно относиться и к решению основных светлостных масс в портрете. Художественным произведением портрет становится в том случае, когда он несет в себе идейный замысел, которому подчинены пластика рисунка, колорит и общий композиционный строй.

Задача: реалистическое изображение, создание правдивого художественного образа, раскрыть внутренний мир человека, достичь индивидуального сходства, психологической характеристики, выявить возрастные и профессиональные признаки портретируемого.

РАЗДЕЛ II. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ. ЭТЮД ОБНАЖЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛУФИГУРЫ (II СЕМЕСТР)

Тема 7. Этюд мужской головы с плечевым поясом.

Голова выразительная по форме. Ясность связи головы с плечевым поясом. Фон должен не только выявить форму, но и активно создавать решение общей цветовой гаммы.

Освещением выявить фактуру лица и волос, подчеркнуть выразительность формы плечевого пояса.

Задача: средствами живописи органично соединить голову с шеей и плечевым поясом, выявить пластические особенности формы. Передача больших цветовых отношений и большой формы. Передача объема. Детализация. Обобщение.

Фон должен как можно точнее выявить цветовые и светотепловые качества натуры, подчеркивать выразительность формы.

Тема 8. Этюд женской головы с плечевым поясом.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения на формате; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы, передать разнофактурность.

Тема 9. Поясной портрет.

Постановка с моделью должна быть пластически выразительной по форме, а также гармоничной по цвету. Особенное внимание уделяется положению и пластике рук. В процессе выполнения задания акцентируется внимание на детальную проработку головы и рук фигуры человека, обращается внимание на соотношения их размеров.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры в формате; конструктивное построение полуфигуры; тщательная проработка рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Тема 10. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то

есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Практика доказывает, что можно избежать указанных недостатков в работе студентов. Для этого следует придерживаться принципа планомерного, выполняемого поэтапно заполнения полотна. Так, сначала осуществляется прописка в целом, то есть устанавливается цветовое равновесие и соотношение между отдельными, относительно большими участками композиции. Далее идет моделирование, своего рода «лепка формы», которое должно обеспечить материальность или предметность изображения. Наконец, автор должен завершить свое художественное произведение. Для этого он сосредотачивается на определенных, наиболее существенных деталях (руки, голова, отдельные участки объекта). На полотне должны выделяться так называемые зоны концентрации внимания зрителя, наиболее завершенные места, а все остальное может оставаться незаконченным и даже эскизным.

Задача: целостно воспринять модель, закомпоновать полуфигуру, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Выписывание отдельных участков, без связи с общим, неизбежно приведет к творческому поражению – это одно из проявлений дилетантизма, путь к слепому фотографичному срисовыванию природы.

Тема 11. Этюд обнаженной женской полуфигуры.

В качестве фона выбирают драпировки, более холодные и темные, чем тело – голубые, серые, фиалковые, серебристо-зеленые. Контрольной, камертонной драпировкой может служить черная или белая ткань, но в небольших количествах, например, в виде подстилок, лент, бантов и т. д. Камертонная драпировка должна «освежить» сложную колористическую гармонию, выстроенную из очень нежных цветов обнаженного тела и перламутровых переливов фона. Вот почему небольшой участок белого в постановке не позволяет писать блекло, «выбеливая» изображение, а кусок черного освобождает полотно от тяжелых грязных цветов.

Палитра в целом должна быть тоже очень выразительной и сохраняться такой на протяжении всей работы. Однако часто студенты, моделируя форму, утрачивают свежесть восприятия и, неоднократно переписывая изображение, «замучивают» его. В противоположном случае, желая сохранить свежесть первой прописки, вовсе не прорабатывают полотно, оставляя его этюдным, незавершенным. Иногда случается также использование, так называемого, заученного цвета, то есть когда одной и той же цветовой смесью студенты пишут абсолютно разные, а иногда даже противоположные по характеру детали.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Практика доказывает, что можно избежать указанных недостатков в работе студентов. Для этого следует придерживаться принципа планомерного, выполняемого поэтапно заполнения полотна. Так, сначала осуществляется прописка в целом, то есть устанавливается цветовое равновесие и соотношение между отдельными, относительно большими участками композиции. Далее идет моделирование, своего рода «лепка формы», которое должно обеспечить материальность или предметность изображения. Наконец, автор должен завершить свое художественное произведение. Для этого он сосредотачивается на определенных, наиболее существенных деталях (руки, голова, отдельные участки объекта). На полотне должны выделяться так называемые зоны концентрации внимания зрителя, наиболее завершенные места, а все остальное может оставаться незаконченным и даже эскизным.

Задача: композиционно разместить полуфигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Цветовая и

пластическая выразительность. Обобщить плоскость. Передать мягкость тела относительно фона.

Итоговое задание.

РАЗДЕЛ III. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОРТРЕТА И ПОЛУФИГУРЫ (III СЕМЕСТР)

Тема 12. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету предметов, овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Своеобразная теплая гамма может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Предметы необходимо размещать не только рядом друг с другом, а с учетом содержательных акцентов и донести содержание и форму выразительного, образного изображения.

Студентам можно ставить натюрморты сложные, так как они уже должны овладеть основами грамоты. Можно применить для постановки и цветы. Цветы имеют разный объем, форму: трубчатую, в виде колокольчика, конуса и т. д. Главное для художника – с самого начала увидеть своеобразие формы цветка, определить, какую геометрическую форму он имеет. Цветы по-разному группируются. Некоторые из них размещаются на стебле по одному, другие попарно или по три, третьи – гроздьями. Очень богата по цвету и «выгодна» для живописи сирень. Большой букет в корзине на нейтральном фоне является интересной задачей для будущих художников. Интересно писать бело-розовую черемуху, сине-голубые пролески, фиолетовые и желтые ирисы и т. д. Неограниченность цветового решения полотна, разнообразие технических приемов, искренность личных чувств, сила воздействия на зрителя – все это может отобразить на полотне молодой художник.

Типичная ошибка: в натюрморте один и тот же цвет и тон, присутствует на разных объектах, чего в действительности быть не может. Изображая предметы, не все пытаются передать материал, из которого они сделаны, их вес, или наоборот – легкость, хрупкость.

В любом произведении должно быть соподчинение второстепенного главному, наиболее темные или светлые места, цветовые акценты. Многие работы невыразительны из-за тонального и колористического однообразия.

В числе других характерных недостатков – неудачная компоновка изображения на полотне: или слишком сдвинутая в сторону, или группам предметов тесно в формате; иногда изображение слишком маленькое.

Задача: достоверно передать не только пропорции предметов, но и разницу в их общем цвете; выявить в натуре наиболее светлые и наиболее темные пятна и правильно поставить на место каждую из промежуточных световых и цветовых градаций; передать наиболее тонкие нюансы оттенков цвета. Поверхность цветов должна пульсировать и переливаться теплыми и холодными оттенками, соподчиненными единому колориту. Показать эстетику цветов и их колористическую ценность. Закомпоновать. Построить предметы. Найти группы предметов. Раскрыть ритм, освещение. Передать объем. Выявить плановость, среду. Продетализировать предметы. Обобщить. Добиться единого тонального строя и колорита.

Тема 13. Портрет с руками.

В постановке необходимо создать условия выразительной подачи характера: поворот головы, положение торса, движение рук, освещение. Композиционно–пластическое решение, выразительная характеристика модели.

Фигура может быть мужской или женской, в национальной одежде (театральном костюме) на сером нейтральном фоне стены. Серебристый, холодноватый фон позволяет четко выявить основные цветовые соотношения в композиции. Внимание студентов необходимо акцентировать на открытых частях тела – голове и руках.

Очень важно, чтобы во время работы студенты не допускали тональных ошибок, среди которых наиболее распространенной является неосознанное затемнение головы и рук, вследствие чего, изображение лишается объема. Ошибочные тональные соотношения провоцируют живопись на невыразительность и грязь, поэтому студентам предлагается писать как можно больше кратковременных, разнообразных по цветовым сочетаниям этюдов с фигуры человека.

Задача: закомпоновать в формате, построить, передать освещение, воспринять натуру как совокупность сложных тепло-холодных сочетаний (с учетом рефлексов окружения). Продетализировать. Передать пространство, объем. Организовать среду. Раскрыть образ.

Тема 14. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: целостно воспринять модель, закомпоновать полуфигуру, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Итоговое задание.

РАЗДЕЛ IV КИСТИ РУК. ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОЙ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ПОЛУФИГУРЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 15. Этюд кистей рук натурщика.

Это задание чрезвычайно полезно и интересно. Руки – «второе лицо» человека. Они способны выражать определенное настроение через движение (например, движения рук кузнеца, скрипача, дирижера и т. д.). Для выполнения постановки необходимы знания пластической анатомии.

Студентам может быть предложена постановка мужских или женских рук – только кистей или же рук, обнаженных до плеч. Руки могут быть изображены с предметом – кистью, пальцами и т. д. – и передавать состояние внутреннего напряжения, статики, покоя или даже безволия.

Созданию определенного психологического образа содействует, естественно, и цветовая среда, в которой поданы руки.

Цель задания: умение достичь выразительной пластики рук натурщика и средствами живописи создать художественный образ человека.

Тема 16. Портрет с руками.

Для постановки подбирается одетая фигура с яркой выраженной индивидуальной характеристикой. Лучше всего старик с выразительным лицом и руками.

Освещением выявить главное.

Цель задания: правильное и убедительное раскрытие характера модели, ее индивидуальных особенностей при интересном и гармоничном композиционном решении. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы. Желательно, чтобы студент в процессе работы над портретом проявил понимание поставленной перед ним задачи - увидеть в натурщике художественно-обобщенный образ. Студент целенаправленно использует знание анатомии.

Тема 17. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Модель подбирается с ярко выраженной пластикой торса. Хорошо моделирована грудная клетка. Тело без контрастного загара.

Лучше, если в постановке выраженный теплый колорит, контрастный тон фона к телу. Тонкие тепло-холодные отношения.

Задача: красивое композиционное решение. Соблюдение методической последовательности в работе. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Написание предварительного этюда. Подвести студента к пониманию общих отношений тонов и локального цвета. Использование знаний пластической анатомии. Передача пространственных и светотеневых отношений.

Тема 18. Этюд обнаженной женской фигуры в простом движении.

В качестве фона выбирают драпировки, более холодные и темные, чем тело – голубые, серые, фиалковые, серебристо-зеленые. Контрольной, камертонной драпировкой может служить черная или белая ткань, но в небольших количествах, например, в виде подстилок, лент, бантов и т. д. Камертонная драпировка должна «освежить» сложную колористическую гармонию, выстроенную из очень нежных цветов обнаженного тела и перламутровых переливов фона. Вот почему небольшой участок белого в постановке не позволяет писать блекло, «выбеливая» изображение, а кусок черного освобождает полотно от тяжелых грязных цветов.

Палитра в целом должна быть тоже очень выразительной и сохраняться такой на протяжении всей работы. Однако часто студенты, моделируя форму, утрачивают свежесть восприятия и, неоднократно переписывая изображение, «замучивают» его. В противоположном случае, желая сохранить свежесть первой прописки, вовсе не прорабатывают полотно, оставляя его этюдным, незавершенным. Иногда случается также использование, так называемого, заученного цвета, то есть когда одной и той же цветовой смесью студенты пишут абсолютно разные, а иногда даже противоположные по характеру детали.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: композиционно разместить полуфигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Передать мягкость тела относительно фона. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Итоговое задание.

РАЗДЕЛ V ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (V СЕМЕСТР)

Тема 19. Сложный натюрморт.

Этим заданием предполагается дать студенту понимание движения света, пространственного размещения предметов, их взаимосвязи, получение навыков видеть и передавать сложные комбинации цвета разных материалов.

Цель задания: достижение точности и ясности изобразительного решения, четкости и выразительности рисунка, завершенность композиции. Передача колорита, воздушной среды, плановости.

Тема 20. Портрет.

Для постановки подбирается одетая фигура с ярко выраженной индивидуальной характеристикой. Для разных постановок подбираются модели разные по возрасту. В зависимости от особенностей модели задумывается и постановка. Это может быть девушка в национальном или театральном костюме, старик с выразительным лицом и руками, женщина-мать, юноша-современник и т. д.

Цель задания: правильное и убедительное раскрытие характера модели, ее индивидуальных особенностей при интересном и гармоничном композиционном решении. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы. Желательно, чтобы студент в процессе работы над портретом проявил понимание поставленной перед ним задачи – увидеть в натуре художественно-обобщенный образ.

Тема 21. Этюд обнаженной мужской фигуры.

В цикле постановок с обнаженной натурой есть своя последовательность. Обычно начинают со стоящей мужской модели, поскольку конструкция человека, ее пропорции лучше воспринимаются именно в таком положении. Четкое движение, ясная постановка мужской фигуры дают возможность правильно и убедительно ее изобразить, а мягкий колорит тела позволяет воспринять фигуру в целом как живописное пятно. Боковое дневное освещение делает модель объемной, рельефно лепит форму, предоставляя студенту возможность правильно ощутить тональные соотношения.

Цель задания: последовательность изображения постановки, композиционное решение, многогранность живописной техники: корпусность, техничность, фактурность мазка и т. д.

Тема 22. Этюд обнаженной женской фигуры.

Одним из вариантов задания с использованием женской обнаженной модели может быть постановка с лежащей фигурой.

Фон темный, преимущественно умбристо-коричневый, глубокий. Хорошо на нем выглядит пятно темно-красного бархата в сочетании с белой, теплого кремового оттенка драпировкой под лежащей фигурой.

Темные (черные) волосы с поднятой к ним и согнутой в локте рукой создают центральный момент композиции всего горизонтального полотна. В этой постановке иногда используются небольшие аксессуары – лента, платок и т. д.

Освещенная лежащая на темном фоне фигура женщины – одно из наиболее сложных и одновременно необходимых заданий.

Цель задания: последовательность выполнения задания, решение цветовых и тональных контрастов. Целостность и гармония цветов. Выявление живописной фактуры, образной характеристики.

Итоговое задание.

РАЗДЕЛ VI ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОЙ ФИГУРЫ (VI СЕМЕСТР)

Тема 23. Портрет в полный рост.

Модель женская или мужская. В зависимости от замысла и контраста тела, постановка сидящая или стоящая. Возможно тематическая постановка с использованием атрибута в руках. Лучше если постановка на плотном фоне, чтобы ясно читалось лицо и руки. В сидячей постановке должна доминировать в композиции восходящая или нисходящая диагональ.

Цель задания: поэтапное выполнение задания. Грамотные композиционные решения, выбор формата. Написание предварительного этюда. Умение достичь выразительности в передаче пластики рук и лица. При помощи живописи создать художественный образ. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Тема 24. Этюд обнаженной мужской фигуры в движении.

Может быть несколько вариантов постановки.

Вариант первый: молодой натурщик, стоящий с упором на правую ногу, держит жердь в левой руке. Тело мягкого тона – сероватая стена мастерской, легкая тень от фигуры создает ощущение пространства. Светлый силуэт тела подчеркнут темным пятном волос. Тень на фигуре пластично очерчивает линию тела, мягко лепит форму. Освещение боковое. Голова повернута в сторону света, едва наклонена. Сдержанная серебристая гамма фона сочетается с освещенной фигурой, подчеркивает теплоту, светоносность тела.

Вариант второй: сидящая фигура пожилого натурщика. Руки и шея – более темные, чем торс. Тело натурщика по цвету бледное или красновато-теплое, на нем выгодно выделяются прохладные тона тела и цвет седых волос. Движение фигуры спокойное, одна

рука лежит на колене, вторая опирается на нижнюю часть бедра, создавая интересный живописный узел.

Вторая постановка отличается, прежде всего, колоритом, движением. Задание не повторяет предыдущую постановку.

Цель задания: отобразить связь человеческой фигуры с пространством, композиционное решение постановки. Правильное нахождение пропорций и конструктивное построение фигуры. Передача образа модели и художественного замысла. Свободное владение техникой, тоном и цветом. Поиск разнофактурности. Построение цветовой гаммы выполняется от общего тона работы к отдельным частям. Обобщение.

Тема 25. Этюд обнаженной женской фигуры.

Путем верного восприятия локальных соотношений фигуры и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: композиционно разместить фигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом, руками и ногами. Передать мягкость тела относительно фона. Обобщить плоскость. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Тема 26. Этюд обнаженной женской фигуры в движении.

Постановкой предусмотрено изучение тонких цветовых градаций женской модели, а также соотношения теплых и холодных цветов. Задание строится на контрастах светлой женской модели и глубокого по тону, цветного, освещенного фона. К этому прилагается несколько светлых предметов и драпировок, разных по фактуре.

Особенное внимание акцентируется на умении правильно брать тональные цветовые соотношения света и тени модели и фона, которые не должны быть идентичными, но должны выразительно передавать тепло-холодность.

Целостность достигается путем организации единой тональности.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Детализация. Обобщение.

Итоговое задание.

РАЗДЕЛ VII ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР. ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ИЛИ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА В ИНТЕРЬЕРЕ (VII СЕМЕСТР)

Тема 27. Этюд одетой фигуры с натюрмортом.

Темой для постановки может послужить профессиональная деятельность человека, историческое событие или явление частной жизни. Необходимо живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей.

Фигура ставится на светлом или не сверх ярком фоне, в ограниченном пространстве и при прямом освещении. Модель дополняется несложным, гармоничным по цвету и сюжету натюрмортом или отдельными предметами.

Постановка должна быть выдержана в теплой светлой гамме.

Прямое освещение почти исключает тени, чем усложняет лепку формы полутонами. В то же время, это помогает глубже ощутить гармонию цвета, соотношений больших цветовых пятен, полутонов, что является необходимым для изучения и освоения живописи.

Задача: композиционное размещение, построение фигуры и натюрморта, нахождение взаимосвязи между фигурой и натюрмортом, передача колорита, организация тонального единства, передача плановости и воздушной среды. Живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей. Лепка объема. Детализация. Обобщение.

Тема 28. Этюд обнаженной женской или мужской фигуры.

Постановкой предусмотрено изучение тонких цветовых градаций женской или мужской модели, а также соотношения теплых и холодных цветов. Задание строится на контрастах светлой женской модели и глубокого по тону, цветного, освещенного фона. К этому прилагается несколько светлых предметов и драпировок, разных по фактуре.

Особенное внимание акцентируется на умении правильно брать тональные цветовые соотношения света и тени модели и фона, которые не должны быть идентичными, но должны выразительно передавать тепло-холодность.

Целостность достигается организацией света и тени, которые в свою очередь, также составляют единство.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Передача больших цветовых отношений и большой формы. Детализация. Обобщение.

Тема 29. Этюд одетой женской фигуры.

Фигура может быть одета в современную одежду, в национальном или театральном костюме. Натуру лучше посадить у стола с атрибутикой. Боковое освещение активно проявит объем.

В постановке выдерживаются четкие отношения трех тональностей. Подчинение главному второстепенного за счет ритма.

Задача: последовательность выполнения задания. Интересное композиционное решение с пониманием плоскости и выделением главного. Построение фигуры. Решение цветовых и световых контрастов. Передача колорита, освещения. Передача объема. Целостность и гармония цветовых отношений, понимание цветового и тонального ритма. Передача живописной фактуры. Образная характеристика. Завершенность и обобщенность задания.

Тема 30. Этюд обнаженной фигуры в интерьере.

Постановка может быть реализована студентами для дипломной работы. Благодаря этому появляется опыт работы с натурой. Постановка одной из фигур для дипломной картины выполняется с учетом содержания последней. При выполнении этого задания студент должен оперировать полученными на предыдущих курсах знаниями и навыками.

Фигура женской модели в окружении дорогих тканей и несложном интерьере (зеркало, фигурный стол, ваза и другие предметы) дают возможность воспитать у студентов навыки к восприятию разнообразных цветовых нюансов и единства модели с окружающим пространством.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Передать взаимосвязь модели с интерьером, атрибутикой. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Анатомически грамотное изображение фигуры человека. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей. Цветовая и пластическая выразительность. Детализация. Обобщение.

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 I. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из предметов быта, овощей, фруктов, цветов, тканей. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта в формате; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Работая над натюрмортом (с разными по окраске предметами), студент вынужден подвергать анализу как отдельные части предметов, определяя градации светотени и отношения тональных масс друг к другу, так и части всей постановки, их обусловленность световой средой. Он обязан учитывать ту тональность, которой должна быть подчинена светлота цвета всех объектов. Определяя тоновое решение отдельных предметов в связи с общей освещенностью, устанавливая общий тон всей постановки в целом, иными словами, осуществляя синтез, студент должен согласовать все части в единой среде, подчинить этому единству светлоте цветовых градаций отдельных частей натюрморта.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: акцент, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, 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.

Выполнить: Задание «Осенний натюрморт».

1. закомпоновать натюрморт в формате;
2. идти от общего к частному, передать большие цветотоновые отношения;
3. прорабатывать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета, постепенно усиливая тона;

4. направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [[1](#) – С. 57-59; [4](#) – С. 63-71, 83-93, 108-109, 110; [5](#) – С. 89-91, 97-106, 166-170; [6](#) – С. 14-16, 60-71; [11](#) – С. 39; [12](#) – С. 89-97; [15](#) – С. 12; [17](#) – С. 80-83; [22](#) – С. 203, 209, 213, 225]

Тема 2. Этюд мужской или женской головы на ярком фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения в формате; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 50х60 см.

Термины: акцент, гризайль, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, 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.

Выполнить:

1. Задание «Голова мужская или женская на ярком фоне».

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [15](#) – С. 5-8]

Тема 3. Этюд женской или мужской полуфигуры в светлых тонах.

Фигура может быть одета в национальный костюм, на сером нейтральном фоне стены. Серебристый, холодноватый фон позволяет четко определить основные цветовые соотношения в композиции. Внимание студентов необходимо акцентировать на открытых обнаженных частях тела, головы и руках, которые всегда выгодно выделяются тепло-розовыми оттенками.

Очень важно, чтобы во время работы студенты не допускали тональных ошибок, среди которых наиболее распространенной является неосознанное затемнение головы и рук, вследствие чего, изображение лишается объема. Ошибочные тональные соотношения провоцируют живопись на невыразительность и грязь, поэтому студентам предлагается писать как можно больше кратковременных, разнообразных по цветовым сочетаниям этюдов с фигуры человека.

Чтобы научиться безошибочно определять эквивалент цвета относительно тона, или выработать умение организовывать холст большими локальными пятнами, студенты обязательно должны писать кратковременные этюды (в среднем один этюд на протяжении 3-х часов) с предложенной им постановки.

Задача: интересное композиционное размещение; конструктивное построение и выявление пластической связи головы с плечевым поясом и руками; конструктивный анализ сложной формы головы, рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы полуфигуры в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

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.

Выполнить:

1. Задание «Женская или мужская полуфигура в светлых тонах». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 113-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [18](#) – С. 47; [28](#) – С. 13-24, 37]

Тема 4. Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне.

Практика в сфере портретной живописи содействует развитию навыков обобщения, выявления главного, характерного с помощью живописно-пластических средств.

Существенное значение имеет выбор натуры. Модель должна быть выразительной по характеру, иметь четкую пластику головы и рук. Важно заметить у портретируемого свойственные именно ему черты поведения, движений, речи, учесть это при реализации постановки. Внимательного осмысления и решения требуют общий колорит постановки, освещенность, фон (однотонный). Все это соподчиняется выявлению главного, наиболее существенного внутреннего мира, психологического состояния, характера человека.

Методику выполнения этого учебного задания условно можно разделить на три стадии:

1. Композиционно-пластическое решение на полотне с подмалевком.
2. Прописка, лепка формы цветовыми соотношениями.
3. Заключительный этап.

Перед началом выполнения задания определяют формат полотна.

Первый этап выполнения задания начинается с композиционных набросков и небольшого по размеру этюда в цвете. Далее осуществляется выполнение рисунка на полотне. Прежде всего, необходимо определить движение масс в пространстве и их конструктивные особенности. Рисунок выполняется легко, без перегрузки углем, намечается лишь главное, характерное, без детализации. Слишком проработанный рисунок нередко приводит к подмене живописи разукрашиванием. Более подготовленные студенты могут выполнять рисунок на холсте кистью одним тоном. После этого делается подмалевок, по которому далее легче определить живописный и тональный строй полотна.

На втором этапе осуществляется углубленный анализ и лепка формы цветом, цветовыми соотношениями. Начинается лепка формы с главного (в портрете, в частности, с головы и рук), нанесением пастозного слоя в полную силу на светлые участки, и менее пастозно – в теневых местах. Тени, по возможности, следует писать без белил, широко. Желательно за несколько дней сделать как можно больше по-сырому.

Чтобы не нарушать технологический процесс и сохранить свежесть цветового слоя, не рекомендуется много раз переписывать все полотно или его отдельные места по полусырой основе, поскольку живопись теряет свежесть и жухнет. Если возникает необходимость переписать неудачное место, то лучше подождать, пока цветовой слой высохнет, или же снять его мастихином до грунта и прописать это место заново.

На заключительной стадии работы над портретом наступает время достижения синтеза, когда все следует соподчинить главному, обеспечить единство и гармонию всех компонентов картины.

Задача: реалистическое изображение, создание правдивого художественного образа, раскрыть внутренний мир человека, достичь индивидуального сходства, психологической характеристики, выявить возрастные и профессиональные признаки портретируемого.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80, 70x90 см.

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.

Выполнить:

1. Задание «Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 108, 113-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 30]

Тема 5. Этюд головы на контрастном фоне.

Работая над этюдами головы, студенты, используют навыки, полученные ими в ходе выполнения натюрмортов и этюдов пейзажа. Цветовые отношения, форма, среда, перспектива, различные материалы, как компоненты живописной задачи остаются в изображении головы теми же. Однако сам объект — человек — является наиболее трудным как в учебном процессе, так и в искусстве вообще. Необходимо направлять свое внимание на объемно-пространственное восприятие натуры, убедительно передавая влияние воздушной среды на цветовую характеристику формы. Особую роль при изображении человека приобретает требование сохранения большой формы. Частая ошибка — отдельная и тщательная детализация элементов головы. Даже при хорошо построенном, грамотном подготовительном рисунке, работая в живописи над одним из участков головы, следует чаще отходить от холста, проверяя единство формы и верность цветовых отношений.

Студенты должны хорошо представлять всю сложность портретных задач. Выявление характерных индивидуальных качеств изображаемого человека приобретает наибольшее значение после того, как накоплен опыт в передаче живой формы, расположенной в пространстве, в разных условиях освещения при различном цветовом окружении.

Большое значение в образной характеристике человека, в выявлении его психологии, профессии, его места в жизни имеет построение колорита всего портрета, отчего зависят выразительность произведения, его эмоциональное звучание. Работа в области портрета развивает способность обобщать, образно выявлять в цвете характерное, типичное.

В процессе написания портрета необходимо добиться индивидуального сходства портретируемого, показать возрастные особенности, а также те признаки, которые в какой-то мере дают представление о его профессиональной принадлежности. Работа над изображением человека требует отказа от многих несущественных деталей, лаконичности и простоты, а также умелой организации фона.

Работая над портретом, важно, за деталями одежды не потерять общий силуэт головы. Нужно взыскательно относиться и к решению основных светлостных масс в портрете. Художественным произведением портрет становится в том случае, когда он несет в себе идейный замысел, которому подчинены пластика рисунка, колорит и общий композиционный строй.

Задача: реалистическое изображение, создание правдивого художественного образа, раскрыть внутренний мир человека, достичь индивидуального сходства, психологической характеристики, выявить возрастные и профессиональные признаки портретируемого.

- 1) закомпоновать голову в формате, закрепить рисунок на холсте;
  - 2) прописать голову и окружение; работа над «большой» формой; мягкая обработка в тенях;
  - 3) детальная проработка формы головы человека, передача объема с учетом воздушной перспективы, передача характерных особенностей натуры;
  - 4) обобщение, завершение работы.
- Материал: холст, масло.
Формат: 50х60 см.
Итоговое задание.

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.

Выполнить:

1. Задание «Этюд головы на контрастном фоне». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238]

РАЗДЕЛ II. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ. ЭТЮД ОБНАЖЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛУФИГУРЫ (II СЕМЕСТР)

Тема 6. Этюд мужской головы с плечевым поясом.

Голова выразительная по форме. Ясность связи головы с плечевым поясом. Фон должен не только выявить форму, но и активно создавать решение общей цветовой гаммы.

Освещением выявить фактуру лица и волос, подчеркнуть выразительность формы плечевого пояса.

Задача: средствами живописи органично соединить голову с шеей и плечевым поясом, выявить пластические особенности формы. Передача больших цветовых отношений и большой формы. Передача объема. Детализация. Обобщение.

Фон должен как можно точнее выявить цветовые и светотепловые качества натуры, подчеркивать выразительность формы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60х70 см.

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.

Выполнить:

1. Задание «Этюд мужской головы с плечевым поясом». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 6-12]

Тема 7. Этуд женской головы с плечевым поясом.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы, передать разнофактурность.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 50х60 см, 60х70 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, 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.

Выполнить:

1. Задание «Этуд женской головы с плечевым поясом». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 6-12]

Тема 8. Поясной портрет.

Постановка с моделью должна быть пластически выразительной по форме, а также гармоничной по цвету. Особенное внимание уделяется положению и пластике рук. В процессе выполнения задания акцентируется внимание на детальную проработку головы и рук фигуры человека, обращается внимание на соотношения их размеров.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; детальная проработка рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60х80, 70х90 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, 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.

Выполнить:

1. Задание «Поясной портрет». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108, 108-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 13-24]

Тема 9. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Практика доказывает, что можно избежать указанных недостатков в работе студентов. Для этого следует придерживаться принципа планомерного, выполняемого поэтапно заполнения полотна. Так, сначала осуществляется прописка в целом, то есть устанавливается цветовое равновесие и соотношение между отдельными, относительно большими участками композиции. Далее идет моделирование, своего рода «лепка формы», которое должно обеспечить материальность или предметность изображения. Наконец, автор должен завершить свое художественное произведение. Для этого он сосредотачивается на определенных, наиболее существенных деталях (руки, голова, отдельные участки объекта). На полотне должны выделяться так называемые зоны концентрации внимания зрителя, наиболее завершенные места, а все остальное может оставаться незаконченным и даже эскизным.

Задача: целостно воспринять модель, закомпоновать полуфигуру, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Выписывание отдельных участков, без связи с общим, неизбежно приведет к творческому поражению – это одно из проявлений дилетантизма, путь к слепому фотографичному срисовыванию натуры.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, 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.

Выполнить:

1. Задание «Этюд обнаженной мужской полуфигуры». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 10. Этюд обнаженной женской полуфигуры.

В качестве фона выбирают драпировки, более холодные и темные, чем тело – голубые, серые, фиалковые, серебристо-зеленые. Контрольной, камертонной драпировкой может служить черная или белая ткань, но в небольших количествах, например, в виде подстилок, лент, бантов и т. д. Камертонная драпировка должна «освежить» сложную колористическую гармонию, выстроенную из очень нежных цветов обнаженного тела и перламутровых переливов фона. Вот почему небольшой участок белого в постановке не позволяет писать блекло, «выбеливая» изображение, а кусок черного освобождает полотно от тяжелых грязных цветов.

Палитра в целом должна быть тоже очень выразительной и сохраняться такой на протяжении всей работы. Однако часто студенты, моделируя форму, утрачивают свежесть

восприятия и, неоднократно переписывая изображение, «замучивают» его. В противоположном случае, желая сохранить свежесть первой прописки, вовсе не прорабатывают полотно, оставляя его этюдным, незавершенным. Иногда случается также использование, так называемого, заученного цвета, то есть когда одной и той же цветовой смесью студенты пишут абсолютно разные, а иногда даже противоположные по характеру детали.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Практика доказывает, что можно избежать указанных недостатков в работе студентов. Для этого следует придерживаться принципа планомерного, выполняемого поэтапно заполнения полотна. Так, сначала осуществляется прописка в целом, то есть устанавливается цветовое равновесие и соотношение между отдельными, относительно большими участками композиции. Далее идет моделирование, своего рода «лепка формы», которое должно обеспечить материальность или предметность изображения. Наконец, автор должен завершить свое художественное произведение. Для этого он сосредотачивается на определенных, наиболее существенных деталях (руки, голова, отдельные участки объекта). На полотне должны выделяться так называемые зоны концентрации внимания зрителя, наиболее завершенные места, а все остальное может оставаться незаконченным и даже эскизным.

Задача: композиционно разместить полуфигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Цветовая и пластическая выразительность. Обобщить плоскость. Передать мягкость тела относительно фона.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Итоговое задание.

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

Выполнить:

1. Задание «Этюд обнаженной женской полуфигуры». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

РАЗДЕЛ III. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОРТРЕТА И ПОЛУФИГУРЫ (III СЕМЕСТР)

Тема 11. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету предметов, овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Своеобразная теплая гамма

может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Предметы необходимо размещать не только рядом друг с другом, а с учетом содержательных акцентов и донести содержание и форму выразительного, образного изображения.

Студентам можно ставить натюрморты сложные, так как они уже должны овладеть основами грамоты. Можно применить для постановки и цветы. Цветы имеют разный объем, форму: трубчатую, в виде колокольчика, конуса и т. д. Главное для художника – с самого начала увидеть своеобразие формы цветка, определить, какую геометрическую форму он имеет. Цветы по-разному группируются. Некоторые из них размещаются на стебле по одному, другие попарно или по три, третьи – гроздьями. Очень богата по цвету и «выгодна» для живописи сирень. Большой букет в корзине на нейтральном фоне является интересной задачей для будущих художников. Интересно писать бело-розовую черемуху, сине-голубые пролески, фиолетовые и желтые ирисы и т. д. Неограниченность цветового решения полотна, разнообразие технических приемов, искренность личных чувств, сила воздействия на зрителя – все это может отобразить на полотне молодой художник.

Типичная ошибка: в натюрморте один и тот же цвет и тон, присутствует на разных объектах, чего в действительности быть не может. Изображая предметы, не все пытаются передать материал, из которого они сделаны, их вес, или наоборот – легкость, хрупкость.

В любом произведении должно быть соподчинение второстепенного главному, наиболее темные или светлые места, цветовые акценты. Многие работы невыразительны из-за тонального и колористического однообразия.

В числе других характерных недостатков – неудачная компоновка изображения на полотне: или слишком сдвинутая в сторону, или группам предметов тесно в формате; иногда изображение слишком маленькое.

Задача: достоверно передать не только пропорции предметов, но и разницу в их общем цвете; выявить в натуре наиболее светлые и наиболее темные пятна и правильно поставить на место каждую из промежуточных световых и цветовых градаций; передать наиболее тонкие нюансы оттенков цвета. Поверхность цветов должна пульсировать и переливаться теплыми и холодными оттенками, соподчиненными единому колориту. Показать эстетику цветов и их колористическую ценность. Закомпоновать. Построить предметы. Найти группы предметов. Раскрыть ритм, освещение. Передать объем. Выявить плановость, среду. Детализировать предметы. Обобщить. Добиться единого тонального строя и колорита.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80; 70x90 см.

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

Выполнить:

1. Задание «Осенний натюрморт». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 57-59; 4 – С. 63-71, 83-93, 108-109, 110; 5 – С. 89-91, 97-106, 166-170; 6 – С. 14-16, 60-71; 11 – С. 39; 12 – С. 89-97; 17 – С. 80-83]

Тема 12. Портрет с руками.

В постановке необходимо создать условия выразительной подачи характера: поворот головы, положение торса, движение рук, освещение. Композиционно–пластическое решение, выразительная характеристика модели.

Фигура может быть мужской или женской, в национальной одежде (театральном костюме) на сером нейтральном фоне стены. Серебристый, холодноватый фон позволяет четко выявить основные цветовые соотношения в композиции. Внимание студентов необходимо акцентировать на открытых частях тела – голове и руках.

Очень важно, чтобы во время работы студенты не допускали тональных ошибок, среди которых наиболее распространенной является неосознанное затемнение головы и рук, вследствие чего, изображение лишается объема. Ошибочные тональные соотношения провоцируют живопись на невыразительность и грязь, поэтому студентам предлагается писать как можно больше кратковременных, разнообразных по цветовым сочетаниям этюдов с фигуры человека.

Задача: закомпоновать в формате, построить, передать освещение, воспринять натуру как совокупность сложных тепло-холодных сочетаний (с учетом рефлексов окружения). Продетализировать. Передать пространство, объем. Организовать среду. Раскрыть образ.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80; 70x90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Задание «Портрет с руками». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-119; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 30]

Тема 13. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: целостно воспринять модель, закомпоновать полуфигуру, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Задание «Мужской торс обнаженный». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

РАЗДЕЛ IV КИСТИ РУК. ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОЙ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ПОЛУФИГУРЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 14. Этюд кистей рук натурщика.

Это задание чрезвычайно полезно и интересно. Руки – «второе лицо» человека. Они способны выражать определенное настроение через движение (например, движения рук кузнеца, скрипача, дирижера и т. д.). Для выполнения постановки необходимы знания пластической анатомии.

Студентам может быть предложена постановка мужских или женских рук – только кистей или же рук, обнаженных до плеч. Руки могут быть изображены с предметом – кистью, пальцами и т. д. – и передавать состояние внутреннего напряжения, статики, покоя или даже безволия.

Созданию определенного психологического образа содействует, естественно, и цветовая среда, в которой поданы руки.

Цель задания: умение достичь выразительной пластики рук натурщика и средствами живописи создать художественный образ человека.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 50x60, 60x70 см.

Термины: этюд, анатомия, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Задание «Кисти рук». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [12 – С. 108-112; 18 – С. 51-55]

Тема 15. Портрет с руками.

Для постановки подбирается одетая фигура с яркой выраженной индивидуальной характеристикой. Лучше всего старик с выразительным лицом и руками.

Освещением выявить главное.

Цель задания: правильное и убедительное раскрытие характера модели, ее индивидуальных особенностей при интересном и гармоничном композиционном решении. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы. Желательно, чтобы студент в процессе работы над портретом проявил понимание поставленной перед ним задачи - увидеть в натурщике художественно-обобщенный образ. Студент целенаправленно использует знание анатомии.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Портрет с руками». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-119; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [18](#) – С. 47, 51-55; [28](#) – С. 13-24]

Тема 16. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Модель подбирается с ярко выраженной пластикой торса. Хорошо моделирована грудная клетка. Тело без контрастного загара.

Лучше, если в постановке выраженный теплый колорит, контрастный тон фона к телу. Тонкие тепло-холодные отношения.

Задача: красивое композиционное решение. Соблюдение методической последовательности в работе. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Написание предварительного этюда. Подвести студента к пониманию общих отношений тонов и локального цвета. Использование знаний пластической анатомии. Передача пространственных и светотеневых отношений.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Размер: 90X70 см., до 100 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Задание «Мужской торс обнаженный». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 5-27; [4](#) – С. 142-146; [5](#) – С. 124-132; [6](#) – С. 5-71; [8](#) – С. 15-28, 64-69; [10](#) – С. 16-37; [12](#) – С. 140-149; [13](#) – С. 123, 129-130; [14](#) – С. 161; [15](#) – С. 8-11, 12-16; [16](#) – С. 74; [17](#) – С. 187-197; [18](#) – С. 73-90; [28](#) – С. 25-26]

Тема 17. Этюд обнаженной женской фигуры в простом движении.

В качестве фона выбирают драпировки, более холодные и темные, чем тело – голубые, серые, фиалковые, серебристо-зеленые. Контрольной, камертонной драпировкой может служить черная или белая ткань, но в небольших количествах, например, в виде подстилок, лент, бантов и т. д. Камертонная драпировка должна «освежить» сложную колористическую гармонию, выстроенную из очень нежных цветов обнаженного тела и перламутровых переливов фона. Вот почему небольшой участок белого в постановке не позволяет писать блекло, «выбеливая» изображение, а кусок черного освобождает полотно от тяжелых грязных цветов.

Палитра в целом должна быть тоже очень выразительной и сохраняться такой на протяжении всей работы. Однако часто студенты, моделируя форму, утрачивают свежесть

восприятия и, неоднократно переписывая изображение, «замучивают» его. В противоположном случае, желая сохранить свежесть первой прописки, вовсе не прорабатывают полотно, оставляя его этюдным, незавершенным. Иногда случается также использование, так называемого, заученного цвета, то есть когда одной и той же цветовой смесью студенты пишут абсолютно разные, а иногда даже противоположные по характеру детали.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: композиционно разместить полуфигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Передать мягкость тела относительно фона. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная женская полуфигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

РАЗДЕЛ V ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (V СЕМЕСТР)

Тема 18. Сложный натюрморт.

Этим заданием предполагается дать студенту понимание движения света, пространственного размещения предметов, их взаимосвязи, получение навыков видеть и передавать сложные комбинации цвета разных материалов.

Цель задания: достижение точности и ясности изобразительного решения, четкости и выразительности рисунка, завершенность композиции. Передача колорита, воздушной среды, плановости.

- 1) закомпоновать натюрморт, найти массы, линейно конструктивное построение;
- 2) найти большие цветовые и тоновые соотношения;
- 3) при передаче цветовых соотношений особое внимание должно быть обращено на изменение цвета предметов в зависимости от их удаления в глубину, детальная проработка предметов;
- 4) учитывая цвет освещения, создать колористическое единство, разобрав тональные отношения предметов;
- 5) при цветовом контрасте создать единство постановки, учитывая воздушную перспективу, передать плановость натюрморта.
- 6) поиск разнофактурности;

7) детализация и обобщение.
Освещение: дневное, боковое.
Материал: холст, масло.
Формат: 60x80, 70x90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Сложный натюрморт». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 57-59; [4](#) – С. 63-71, 83-93, 108-109, 110; [5](#) – С. 89-91, 97-106, 166-170; [6](#) – С. 14-16, 60-71; [11](#) – С. 39; [12](#) – С. 89-97; [17](#) – С. 80-83]

Тема 19. Портрет.

Для постановки подбирается одетая фигура с ярко выраженной индивидуальной характеристикой. Для разных постановок подбираются модели разные по возрасту. В зависимости от особенностей модели задумывается и постановка. Это может быть девушка в национальном или театральном костюме, старик с выразительным лицом и руками, женщина-мать, юноша-современник и т. д.

Цель задания: правильное и убедительное раскрытие характера модели, ее индивидуальных особенностей при интересном и гармоничном композиционном решении. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы. Желательно, чтобы студент в процессе работы над портретом проявил понимание поставленной перед ним задачи – увидеть в натурщике художественно-обобщенный образ.

- 1) закомпоновать голову, построить голову, закрепить рисунок на холсте;
- 2) лессировочно прописать плоскость, организовав большие тональные и цветовые отношения;
- 3) детальная проработка формы головы человека, передача объема с учетом воздушной перспективы, передача характерных особенностей натуры;
- 4) обобщение, завершение работы.

Освещение: дневное, боковое.
Материал: холст, масло.
Формат: 70x90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Портрет». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 6-12, 30]

Тема 20. Этюд обнаженной мужской фигуры.

В цикле постановок с обнаженной натурой есть своя последовательность. Обычно начинают со стоящей мужской модели, поскольку конструкция человека, ее пропорции лучше воспринимаются именно в таком положении. Четкое движение, ясная постановка мужской фигуры дают возможность правильно и убедительно ее изобразить, а мягкий колорит тела позволяет воспринять фигуру в целом как живописное пятно. Боковое дневное освещение делает модель объемной, рельефно лепит форму, предоставляя студенту возможность правильно ощутить тональные соотношения.

Цель задания: последовательность изображения постановки, композиционное решение, многогранность живописной техники: корпусность, техничность, фактурность мазка и т. д.

- 1) компоновка в формате, анализ пластических форм природы, закрепление рисунка;
- 2) лессировочно прописать плоскость, организовав основные цветовые и тональные отношения;
- 3) детальная проработка, передача объема с учетом воздушной перспективы и источника освещения, передача пластики, характерных особенностей природы;
- 4) обобщение, доработка и уточнение нюансов.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 110x80 см, 120x80 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная мужская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 21. Этюд обнаженной женской фигуры.

Одним из вариантов задания с использованием женской обнаженной модели может быть постановка с лежащей фигурой.

Фон темный, преимущественно умбристо-коричневый, глубокий. Хорошо на нем выглядит пятно темно-красного бархата в сочетании с белой, теплого кремового оттенка драпировкой под лежащей фигурой.

Темные (черные) волосы с поднятой к ним и согнутой в локте рукой создают центральный момент композиции всего горизонтального полотна. В этой постановке иногда используются небольшие аксессуары – лента, платок и т. д.

Освещенная лежащая на темном фоне фигура женщины – одно из наиболее сложных и одновременно необходимых заданий.

Цель задания: последовательность выполнения задания, решение цветовых и тональных контрастов. Целостность и гармония цветов. Выявление живописной фактуры, образной характеристики.

- 1) компоновка в формате, анализ пластических форм природы, закрепление рисунка;
- 2) лессировочно прописать плоскость, организовав основные цветовые и тональные отношения; передать освещенность; передать разнофактурность;

- 3) детальная проработка, передача объема с учетом воздушной перспективы и источника освещения, передача пластики, характерных особенностей натуры;
- 4) обобщение, доработка и уточнение нюансов.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 100x80 см, 120x80 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная женская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

РАЗДЕЛ VI ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОЙ ФИГУРЫ (VI СЕМЕСТР)

Тема 22. Портрет в полный рост.

Модель женская или мужская. В зависимости от замысла и контраста тела, постановка сидящая или стоящая. Возможно тематическая постановка с использованием атрибута в руках. Лучше если постановка на плотном фоне, чтобы ясно читалось лицо и руки. В сидячей постановке должна доминировать в композиции восходящая или нисходящая диагональ.

Цель задания: поэтапное выполнение задания. Грамотные композиционные решения, выбор формата. Написание предварительного этюда. Умение достичь выразительности в передаче пластики рук и лица. При помощи живописи создать художественный образ. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x100 см, 80x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Портрет в полный рост». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [4 – С. 142-146; 12 – С. 135-139; 14 – С. 121-126, 140-145, 240-242; 15 – С. 240-242; 17 – С. 187-197; 18 – С. 8-11, 69; 28 – С. 13-24]

Тема 23. Этюд обнаженной мужской фигуры в движении.

Может быть несколько вариантов постановки.

Вариант первый: молодой натурщик, стоящий с упором на правую ногу, держит жердь в левой руке. Тело мягкого тона – сероватая стена мастерской, легкая тень от фигуры создает ощущение пространства. Светлый силуэт тела подчеркнут темным пятном волос. Тень на фигуре пластично очерчивает линию тела, мягко лепит форму. Освещение боковое. Голова повернута в сторону света, едва наклонена. Сдержанная серебристая гамма фона сочетается с освещенной фигурой, подчеркивает теплоту, светоносность тела.

Вариант второй: сидящая фигура пожилого натурщика. Руки и шея – более темные, чем торс. Тело натурщика по цвету бледное или красновато-теплое, на нем выгодно выделяются прохладные тона тела и цвет седых волос. Движение фигуры спокойное, одна рука лежит на колене, вторая опирается на нижнюю часть бедра, создавая интересный живописный узел.

Вторая постановка отличается, прежде всего, колоритом, движением. Задание не повторяет предыдущую постановку.

Цель задания: отобразить связь человеческой фигуры с пространством, композиционное решение постановки. Правильное нахождение пропорций и конструктивное построение фигуры. Передача образа модели и художественного замысла. Свободное владение техникой, тоном и цветом. Поиск разнофактурности. Построение цветовой гаммы выполняется от общего тона работы к отдельным частям. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x110 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная мужская фигура в движении». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 36-39, 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 24. Этюд обнаженной женской фигуры.

Путем верного восприятия локальных соотношений фигуры и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: композиционно разместить фигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом, руками и ногами. Передать мягкость тела относительно фона. Обобщить плоскость. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная женская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 25. Этюд обнаженной женской фигуры в движении.

Постановкой предусмотрено изучение тонких цветовых градаций женской модели, а также соотношения теплых и холодных цветов. Задание строится на контрастах светлой женской модели и глубокого по тону, цветного, освещенного фона. К этому прилагается несколько светлых предметов и драпировок, разных по фактуре.

Особенное внимание акцентируется на умении правильно брать тональные цветовые соотношения света и тени модели и фона, которые не должны быть идентичными, но должны выразительно передавать тепло-холодность.

Целостность достигается путем организации единой тональности.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x100 см, 80x120 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная женская фигура в движении». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 36-39, 73-90; 28 – С. 25-26]

РАЗДЕЛ VII ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР. ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ИЛИ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА В ИНТЕРЬЕРЕ (VII СЕМЕСТР)

Тема 26. Этюд одетой фигуры с натюрмортом.

Темой для постановки может послужить профессиональная деятельность человека, историческое событие или явление частной жизни. Необходимо живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей.

Фигура ставится на светлом или не сверх ярком фоне, в ограниченном пространстве и при прямом освещении. Модель дополняется несложным, гармоничным по цвету и сюжету натюрмортом или отдельными предметами.

Постановка должна быть выдержана в теплой светлой гамме.

Прямое освещение почти исключает тени, чем усложняет лепку формы полутонами. В то же время, это помогает глубже ощутить гармонию цвета, соотношений больших цветowych пятен, полутонов, что является необходимым для изучения и освоения живописи.

Задача: композиционное размещение, построение фигуры и натюрморта, нахождение взаимосвязи между фигурой и натюрмортом, передача колорита, организация тонального единства, передача плановости и воздушной среды. Живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей. Лепка объема. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.

Формат: 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Одетая фигура с натюрмортом». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [4 – С. 142-146; 12 – С. 135-139; 14 – С. 121-126, 140-145, 240-242; 15 – С. 240-242; 17 – С. 187-197; 18 – С. 8-11, 69; 28 – С. 13-24]

Тема 27. Этюд обнаженной женской или мужской фигуры.

Постановкой предусмотрено изучение тонких цветowych градаций женской или мужской модели, а также соотношения теплых и холодных цветов. Задание строится на контрастах светлой женской модели и глубокого по тону, цветного, освещенного фона. К этому прилагается несколько светлых предметов и драпировок, разных по фактуре.

Особенное внимание акцентируется на умении правильно брать тональные цветowe соотношения света и тени модели и фона, которые не должны быть идентичными, но должны выразительно передавать тепло-холодность.

Целостность достигается организацией света и тени, которые в свою очередь, также составляют единство.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Передача больших цветowych отношений и большой формы. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная женская или мужская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 28. Этюд одетой женской фигуры.

Фигура может быть одета в современную одежду, в национальном или театральном костюме. Натуру лучше посадить у стола с атрибутикой. Боковое освещение активно проявит объем.

В постановке выдерживаются четкие отношения трех тональностей. Подчинение главному второстепенного за счет ритма.

Задача: последовательность выполнения задания. Интересное композиционное решение с пониманием плоскости и выделением главного. Построение фигуры. Решение цветовых и световых контрастов. Передача колорита, освещения. Передача объема. Целостность и гармония цветовых отношений, понимание цветового и тонального ритма. Передача живописной фактуры. Образная характеристика. Завершенность и обобщенность задания.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x100 см, 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Одетая женская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [4 – С. 142-146; 12 – С. 135-139; 14 – С. 121-126, 140-145, 240-242; 15 – С. 240-242; 17 – С. 187-197; 18 – С. 8-11, 69; 28 – С. 13-24]

Тема 29. Этюд обнаженной фигуры в интерьере.

Постановка может быть реализована студентами для дипломной картины. Благодаря этому появляется опыт работы с натурой. Постановка одной из фигур для дипломной картины выполняется с учетом содержания последней. При выполнении этого задания студент должен оперировать полученными на предыдущих курсах знаниями и навыками.

Фигура женской модели в окружении дорогих тканей и несложном интерьере (зеркало, фигурный стол, ваза и другие предметы) дают возможность воспитать у студентов навыки к восприятию разнообразных цветовых нюансов и единства модели с окружающим пространством.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Передать взаимосвязь модели с интерьером, атрибутикой. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Анатомически грамотное изображение фигуры человека. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей. Цветовая и пластическая выразительность. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.
Формат: 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Задание «Обнаженная фигура в интерьере». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

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.

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. [Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.](#)
2. [Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.](#)
3. [Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — \[41 с.\].](#)
4. [Беда Г. В. Живопись : учебник. — М. : Просвещение, 1986. — 191 с. : ил.](#)
5. [Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.](#)
6. [Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.](#)
7. [Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
8. [Вибер Ж. Живопись и ее средства. — М. : Академия художеств СССР, 2004. — 156 с.](#)
9. [Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.](#)
10. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](#)
11. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 146 с.](#)
12. [Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с.](#)
13. [Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.](#)
14. [Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю. М. Кирцер. — 6-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2005. — 272 с. — 5-06-003719-3.](#)
15. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция : методич. пособие для абитуриентов, поступающих на спец. 070601 «Дизайн», 070603 «Искусство интерьера» / А. А. Кошелева, Т. Н. Куренкова, С. А. Плешков. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с. — Лише ел. версія](#)
16. [Панкшенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.](#)
17. [Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 190 с.: ил. — Высшее образование. — 978-5-222-15461-8.](#)
18. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, \[3\] с. : ил.](#)

Дополнительная литература

19. Алексеев, С.С. Декоративная живопись. — М. : Академия архитектуры СССР, 1949. — 107 с
20. Барщ, А. О. наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.
21. Герчук Ю. Живые вещи / Ю.Герчук. — М.: Сов. художник, 1977. — 141 с. : ил. — Худ. отд.
22. [Дагдлиян К. Т. Декоративная композиция. — 3-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. — 312 с. — \(\[32\] л . и\). — Высшее образование. — 978-5-222-17944-4.](#)
23. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.

24. [Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.](#)
25. 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.
26. [Петрушевский О. Краски и живопись : Пособіе для художниковъ и техниковъ. — СПб. : Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28, 1891. — 344 с. — Лише ел. версія](#)
27. [Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учеб. пособие / Н. И. Прокофьев. — М. : Владос, 2010. — 158 с. : ил. — Учебное пособие для вузов. — 978-5-691-01834-3. Академия](#)
28. [Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита : учеб. пособ. / А. А. Унковский. — М. : Просвещение, 1980. — 145 с. : ил. — Лише ел. версія](#)

Интернет-источники

29. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>
30. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
31. Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей шедевров мирового искусства. – Режим доступа: <http://smallbay.ru/grafica.html>
32. [Живопись и ее виды – \[Электронный ресурс\]. - Режим доступа: <https://works.doklad.ru/view/reGME8WBRp8/all.html>](#)
33. [Картинная галерея. Книги о живописи \[Электронный ресурс\]: Энциклопедия живописи. – Режим доступа: <http://painting.artyx.ru/>](#)
34. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. – Режим доступа: <http://20century-art.ru/>
35. [Российская академия художеств. Люди, события, факты истории \[Электронный ресурс\]: Российская академия художеств. - Режим доступа: \[http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html\]\(http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html\).](#)
36. [Технология живописи \[Электронный ресурс\]: сайт о живописи. – Режим доступа: <https://paintingart.ru/articles.html>](#)
37. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
38. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>
39. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>.
40. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>

11. 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.