Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 29.10.2026 16:07:07
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки *54.03.01 ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

Пояснительная записка

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины,содержания профессиональных кодексов.

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной дисциплиныи степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и кафедрами приразработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы самостоятельной работыстудентов могут быть связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-исследовательский характер.

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном на заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут быть следующими:

– выполнение натурных постановок, копий, длительных и краткосрочных этюдовна заданные темы;

– выполнениепрактических индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентовсамостоятельности и инициативы;

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь значимой творческой деятельности, и способствующая систематизации,закреплению и расширению теоретико-методологических и технологических знаний и умений вконтексте выбранной специальности, предполагает:

– поиск и отбор учебных и специальных материалов по конкретному вопросу, теме, предмету;

– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в рамках тойили иной учебной дисциплины;

– работа с информационно-вспомогательными материалами (в библиотеке/информационныхцентрах с различными видами ресурсов – каталоги, энциклопедии, справочники и словари,
существующими на традиционном (бумажном) носителе и в электронной форме, в том числе вкачестве Интернет-ресурсов);

– самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет;

– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;

– выполнение домашних практических работ;

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя.Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение в рабочей программе дисциплины, с ориентировочным распределением по разделам и конкретным темам.

Форма организации самостоятельной работы студентов индивидуальная, определяется содержанием учебной дисциплины.Самостоятельные задания выполняются вне аудитории в обязательном порядке, с целью формирования системы знаний, умений, навыков и выработки потребности выражать свои творческие замыслы в графической форме.

Полученные знания на теоретических и практических занятиях закрепляются в процессе самостоятельной работы студентов, которые учитываются при семестровой аттестации. В связи с этим студенты должны представить на просмотр необходимое количество этюдов, эскизов, краткосрочных и длительных

этюдов, творческие переработки без которых студенту не может быть выставлена положительная оценка за семестр.
Также важным условием успешной самостоятельной работы является теоретическая подготовленность обучающегося, владение необходимыми знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе изучения дисциплины. Обязательно наличие литературы по предмету, овладение методами изобразительного языка в академической живописи.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.

Основные базовые понятия реалистического живописного изображения.
Следует ознакомиться с некоторыми понятиями: цвет в природе и в живописи, природа цвета, понятие о цветовом круге, практическое изучение явления цветового контраста, колорит его закономерности, цветовая гамма, целостность живописного изображения, закономерности воздушной перспективы, композиция, фор-эскиз, творческая переработка.

Видение живописное - видение и понимание цветовых отношений натуры с учетом влияния среды и общего состояния освещенности, которое характерно для натуры в момент ее изображения.

Цельность восприятия - умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться цельности изображения натурной постановки. В цельности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника.

Целостность изображения - результат работы с натуры методом отношений и сравнений при цельном виденье натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

Общее тоновое и цветовое состояние натуры - результат разной силы освещения. Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового стоя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношения в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других случаях светлыми и яркими красками (например, солнечный день). Таким образом художник выдерживает тоновые и световые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах).

Тоновые отношения - узнавание объемной формы предмета, их материала происходит в нашем сознании на основе зрительного восприятия их светлотных отношений. Поэтому светлотные отношения рисунка художника должен воспроизводить методом подобия. Посредством градаций светотени на объемной форме и передаче пропорциональных натуре тональных отношений между окраской (материалом) предметов, художник достигает правдивой объемной моделировки формы, выражения материальности , пространственной глубины и состояния освещенности (тональный рисунок, живопись техникой гризаль).

Цветовые отношения - различие цветов натуры по световому тону (оттенку) светлоте насыщенности. В натуре цвет всегда воспринимается в окружающими его цветами, с которыми он находиться в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям натуры.

Пестрота (добротность) изображения - недостатки рисунка или этюда, которые получаются в том случае, когда начинающий художник рисует или пишет натуру по частям «в упор». В результате форма предметов оказывается перегруженной деталями, контуры их резкие, многие предметы и их поверхности выглядят одинаковыми по тону и силе цвета.

Свойства цвета - цветовой тон или оттенок: красный, синий, желтый, желто - зеленый , светлота и насыщенность степень отличия его от серого, то есть степень приближенности к чистому спектральному цвету. В процессе живописи по этим трем свойствам сравниваются натурной постановки находятся их цветовые различия и передаются на этюде в пропорциональном отношении.

Тональный световой масштаб изображения - передача пропорциональных натуре тоновых и световых отношений может осуществляться в разных диапазонах светлоты и насыщенности красок палитры. Это зависит от общего состояния силы освещенности натуры и от удаления ее от рисующего. Что бы передать это состояние, перед началом каждой работы с натуры художник предварительно выясняет, какими по силе света в силе цвета будут на этюде самые светлые и самые яркие пятна натуры. Самые светлые и самые насыщенные по цвету в натуре предметы художник может взять на этюде иди в полную силу светлых и ярких красок палитры, или только в половину их возможности .Так выдерживается тональный и цветовой масштаб изображения, в котором находят отражения тоновые и цветовые отношения предметов натурной постановки.

Тон - степень светлоты, присущая цвету предмета в натуре и произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светлоты. Тон в рисунке является одним из ведущих художественных средств, т.к рисунок обычно одноцветен (монохромен). Под понятием тона в живописи подразумевается светосила света, а также насыщенность цвета, при том не следует смешивать понятия оттенок и цветовой тон, определяющими другие качества цвета.

Свет - элемент световых градаций, служит для обозначения освещенной части поверхности предмета.

Рефлекс - светлый или цветной отсвет , возникающий на форме в результате отражения лучей света окружающих предметов. Цвета всех предметов взаимно связаны между собой рефлексами. Чем больше разница по светлоте и цвету между двумя расположенными рядом предметами, тем заметнее рефлексы. На шероховатых, матовых поверхностях они слабее, на гладкой они более заметнее и более отчетливее в очертании. На полированных поверхностях они особенно отчетливы (в этом случае их усиливает зеркальное отражение).

Тень - элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в натуре и в изображении.

Светотень - градации светлого и темного, соотношении света и тени на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения и выражения замысла произведения. В произведениях искусства светотень подчиняется общему тональному тональному решению. Градации светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Светосила - степень светлоты предмета, его тон. Светосила зависит от присутствия других (соседних) тонов, а так же от окраски тонов.

Светлота (тон) - сравнительная степень отличия от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

Цвет в живописи. Цвет вообще - это свойство предметов вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отраженных лучей. В обыденной жизни за каждым предметом или объектом закрепляется какой-то один определенный цвет. Такой цвет называют предметным или локальным (трава - зеленая, небо - голубое, морская вода - синяя и т.д.). У начинающих живописцев, как правило, преобладает предметное видение цвета, что приводит к дилетантской раскраске. В живописном отношении правильно изобразить предмет можно только в том случае, если передавать не предметный цвет, а цвет, измененный освещением и окружающей средой. Предметный цвет изменяется при усилении и ослаблении силы света. Он изменяется также от спектрального состава освещения. Среда, в которой находится предмет, тоже отражает цветовые лучи, которые, попав на поверхность других предметов, образуют на них цветные рефлексы. Цвет изменяется и от контрастного взаимодействия. Таким образом, цвет предмета всегда представляет собой мозаику, составленную из цветовых и светотеневых пятен (рефлексов и бликов), и называется он в этом случае не предметным, а обусловленным. Именно такой цвет является одним из основных изобразительных средств реалистической живописи… Цвет является средством изображения объемной формы предмета, ее материальности, пространственных качеств, колористического состояния освещенности натуры, и только раскрывая таким образом смысловое содержание картины, он и оказывает необходимое эмоциональное воздействие.

Ахроматические цвета - белый , серый, черный, различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

Хроматические цвета - обладающие цветовым оттенком разной светлоты и насыщенности.

Теплые и холодные цвета - теплые цвета условно ассоциируются с цветом огня, солнца , накаленных предметов , красные , красно- оранжевые, желто - зеленые. Холодные цвета ассоциируются с цветом воды, льда и других холодных объектов зелено - голубые, голубые, сине - голубые, сине - голубые . Ультрамарин холодный сам по себе, но рядом с берлинской глазурью будет теплой, а краплак кранный будет казаться более холодным, чем киноварь красная.

Контраст в живописи - распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующих их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тоновой контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в составлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте.

Тональный контраст - сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигается большая выразительность и острота характеристики образов.

Дополнительные цвета - два цвета дающие белый при оптическом смешении (красный и голубовато - зеленый, желтый и синий). При механическом смешении этих

пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. Дополнительные цвета не редко называют контрастными.

Цветовое единство и родство красок - цвет освещения, его спектральный состав, соответствующим образом являет на разнообразные краски предметов и объектов природы, подчиняет их определенной гамме. В результате получается колористическое единство цветов. Правдивое отражение этих качеств делает этюд с натуры особенно правдивым и гармоничном в живописном отношении.

Гамма цветовая - цвета преобладающие в данном произведении и определяющие характер его цветового строя.

Гармония в живописи - это соответствие деталей целому не только по размерам, но и по цвету (цветовое единство, гамма родственных оттенков). Источником гармонии являются закономерности цветовых изменений объектов природы под влиянием силы и спектрального состава освещения. Гармония цветового строя этюда или картины зависит также от особенностей физиологии и психологии зрительного восприятия световых и цветовых качеств объективного мира (контрастное взаимодействие цветов, явление ореола и др.).

Колорит - особенности цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражения цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычное сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков.

Константность яркости - тенденция воспринимать светлоту объекта постоянной, несмотря на изменения в освещенности; зависит главным образом от постоянного соотношения интенсивности света, отраженного как от предмета , так и от окружающей среды.

Константность цвета - тенденция воспринимать предметный цвет, (его локальную окраску) независимо от изменяющихся условий освещения, его силы и спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное).

Картон- подготовительный рисунок под живопись, выполненный на плотной бумаге, с которого позже пишется сама картина, решает в основном тональные задачи.

Локальный цвет - цвет, характерный для данного предмета (его окраска) и не претерпевший никаких изменений. В действительности так не бывает. Предметный цвет постоянно несколько изменяется под воздействием силы и цвета освещения, окружающей среды, пространственного удаления и называется он уже не локальным, а обусловленным. Иногда под локальным цветом подразумевают не предметный цвет, а однородное пятно обусловленного цвета, взятого в основных отношениях к соседним цветам, без выявления мозаики цветных рефлексов, без нюансировки этих основных пятен.
Основной локальный (предметный) цвет предмета не является неизменным на всей видимой поверхности предмета. Участки света, теней, полутени и рефлексы имеют свои оттенки основного цвета. Попадая под воздействие потока световых лучей, предметный цвет разбивается на ряд градаций, соответствующих световым и теневым частям формы. Обращенные к свету части предметов получают наибольшее количество световых лучей,

поэтому они кажутся ярче и вместе с тем приобретают характерный для данного источника освещения оттенок. В условиях дневного рассеянного света в комнате они будут иметь холодный оттенок. Искусственное освещение и солнечный свет сообщают освещенным частям теплый оттенок. Теневые участки поверхности при холодном освещении в силу контраста будут иметь теплый оттенок. Кроме того, на них оказывает влияние отраженный свет, исходящий от стен, потолка, близ расположенных предметов. Цветовое окружение определяет характер как собственных, так и падающих теней. Необходимо иметь в виду, что освещенные участки формы и тени не одинаковы на всем протяжении. Холодная тень при темном освещении воспринимается наиболее холодной на границе со светом (действие краевого контраста); чем дальше от границы со светом, тем тень все более осложняется воздействием рефлексов, которые могут быть теплыми.

Оттенок (нюанс) - небольшой, часто едва заметное различие в цвете, светлоте и насыщенности цвета.

Валер - термин художественной практики, определяющий качественную сторону отдельного, преимущественно светотеневого тона, в его взаимосвязи с окружающими тонами. В реалистической живописи материальные свойства предметного мира передаются, в основном, через объективно закономерные тоновые отношения. Но чтобы живо, целостно воспроизвести материальность, пластику, цветность предмета при определенном состоянии освещенности и в определенной обстановке, художник должен добиться очень большой точности и выразительности в соотношениях тонов; богатство, тонкость, соотношений переходов, ведущих к выразительности живописи, и являются основным признаком валера. У крупнейших мастеров XVII-XIX вв. - таких, как Веласкес, Рембрандт, Шарден, Репин - живопись всегда богата валерами.

«Замесы» опорных красок - предварительное заготовление на палитре смеси красок, которые соответствуют основным и цветовым отношениям объектов натуры (пейзажа). В процессе работы в эти основные смеси вносятся различные варианты оттенков ,вливаются новые краски. Однако за приготовленные на палитре краски основных объектов не позволяет впасть в чрезмерное расцвечивание, не дают потерять характер основных цветовых отношений.

Воздушная перспектива – это необыкновенно простой и эффективный способ передачи иллюзии пространства в живописи.
При живописи с натуры у предметов, которые расположены на близком расстоянии от рисующего, хорошо видна их величина, характер формы, объем, материал, фактура, детали, светотень, цвет и другие качества. По мере удаления предмета эти качества постепенно начинают претерпевать изменения или становятся неразличимыми вообще, что является следствием действия воздушной и световой перспективы

Цветоведение– наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветом языке и цветовой культуре.
Все многообразие цветов называется «спектр», который обычно изображается в виде цветового круга, развивающегося от красного цвета через желтый – к синему и замыкающегося через глубокий фиолетовый на темно-пурпурный и вновь на красный. В живописном отношении теплые и холодные цвета противоположны друг другу. Находясь рядом, эти цвета вызывают взаимное контрастное воздействие. Холодные цвета в окружении теплых приобретают большую звучность. Тоже происходит и с теплыми цветами в окружении холодных.

Контрастное взаимодействие теплых и холодных цветов широко используется художниками как прием, усиливающий выразительные возможности живописи. Основываясь на действии цветового контраста, можно придать тому или иному цвету нужный оттенок. Так, рядом с холодным цветом другой холодный цвет, но с менее выраженной «холодностью» будет восприниматься как теплый. К примеру, перед нами два предмета, окрашенных в голубой и в серо-голубой цвета. Оба эти цвета по шкале относятся к холодным. Однако, рассматривая их вместе, мы ясно будем ощущать разницу между ними: серо-голубой в сравнении с чисто голубым будет казаться теплым.

Если холодный цвет смешивать с теплым, он изменит свой цветовой тон и станет теплее. Добавляя к голубому оранжевую краску, получим зеленую с холодным оттенком. Полученная смесь будет холодной, но теплее исходной голубой. Новые добавления в полученную смесь оранжевой краски придадут ей оттенок еще более теплый. Так, беря отдельные краски и смешивая их в различных отношениях, мы можем получить новые цвета с нужной нам теплохолодностью.

Теплые и холодные цвета обладают еще одним очень важным свойством. Теплые цвета, находясь в окружении холодных, кажутся нам как бы выступающими вперед. Холодные цвета, напротив, создают впечатление удаляющихся. Это свойство красок следует учитывать в работе над живописью.

Цвет в природе всегда находится в соседстве или в окружении других цветов. В результате цвета взаимно влияют друг на друга, изменяются по цветовому оттенку, светлоте и насыщенности. Это явление называется одновременным контрастом. Чем ближе друг к другу расположены разноокрашенные предметы, тем яснее и определеннее их взаимное влияние.

В работе приходится сталкиваться с таким явлением, когда один цвет, будучи положенным рядом с другим, повышает или понижает свою яркость. Это явление называется контрастом.

Всякий ахроматический цвет в окружении более темного цвета светлеет, а в окружении более светлого темнеет. Это явление называется светлотным контрастом. Соседствующие рядом два хроматических цвета влияют друг на друга, как по светлоте, так и по цветовому тону. Изменение цветового тона в зависимости от рядом находящихся других цветов называется цветовым контрастом. При этом цвет одного предмета влияет на изменение цвета другого в сторону дополнительного цвета. Так, если желтый лимон рассматривать на фоне синей скатерти, он приобретает оранжевый оттенок (оранжевый цвет является дополнительным к синему).

Явление цветового контраста можно наблюдать, если на цветной фон поставить предмет, окрашенный в серый цвет. На красном фоне он примет зеленоватый оттенок, на желтом – синеватый, на зеленом – розовый. Если поместить цветной предметв окружении к нему дополнительных, его насыщенность повысится.

В окружении более насыщенных (ярких) цветов, имеющих одинаковый с ним оттенок, цвет потеряет в насыщенности. Зная эту особенность изменения цветов путем внимательного подбора красок на палитре и их смешения, можно добиваться нужных эффектов в живописи, не прибегая к смесям, которые снижают напряжение цветовых отношений.

И светлотный и цветовой контрасты особенно заметны на границах соприкасающихся предметов или плоскостей. Такой контраст называется краевым.

Явление цветового контраста можно наблюдать также на примере сопоставления теплых и холодных цветов. Если поставить два противоположных цвета – теплый и холодный, каждый из них будет усиливать тепло холодность другого.

Композиция (от латинского «componere» — складывать, строить) — термин, употребляемый в искусствоведении. Композиция - это связь различных частей в

единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые вместе взятые составляют определенную форму. Термин "композиция" применяется в двух аспектах:
1) это целенаправленное построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.
2) это важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению гармоничное единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому, выступая как атрибут художественного произведения.

Целостность изображения и композиционный центр.
Целостность и единство изображения — это результат не только цельности видения, но и умения целенаправленно выделять главное, то есть композиционный центр. Композиционная целостность живописного этюда зависит от взаимоотношения главного и второстепенного, от увязки всего изображения в единое произведение. Главное обычно размещается вблизи оптического центра картинной плоскости. При его выделении приходится сознательно обобщать детали, ослабить тон и силу цвета удаляющихся от композиционного центра предметов, подчинить главному все тоновые и цветовые отношения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АУДИТОРНЫМ НАТУРНЫМ ПОСТАНОВКАМ

Длительные и краткосрочные задания.

Длительный этюд в живописи - это произведение, на выполнение которого уходит несколько сеансов, продолжительность каждого из них составляет девяти часов и более. Главной задачей длительного этюда является глубина и всесторонность изучения натуры. Особое внимание уделяется характеру ее форм, движению, пропорциям, конструктивному строению, колористическим особенностям, освещению и др.

Примеры студенческих работ:

Длительный этюд выполняется в течение нескольких сеансов. Методика выполнения таких этюдов обеспечивает высокое качество живописи, а также заинтересованное отношение учащихся к задачам этюда на всем протяжении выполнения задания,

рациональное и продуктивное использование времени каждого сеанса. Задача длительного этюда -- глубокое и всестороннее изучение натуры, характера ее форм, движения, пропорций, конструктивного строения, колористических особенностей, освещения и т. д. Студент, внимательно исследуя натуру, ведет последовательный поиск линий, тона, цвета, которые наиболее полно отражают ее характерные живописно-пластические качества. Здесь, в отличие от быстрых этюдов, идет углубленная активная переработка впечатлений от натуры, поиск наиболее выразительных средств их воплощения.

Примеры студенческих работ:

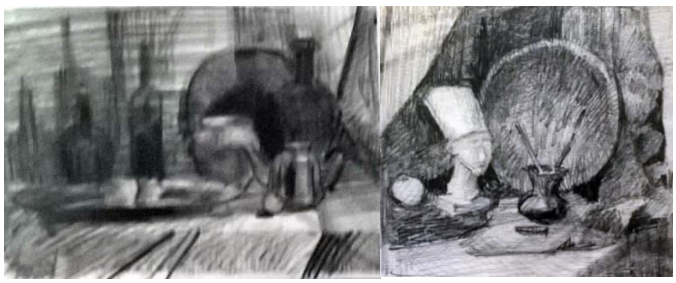
Работу над длительным этюдом можно разделить на два этапа – подготовительный и исполнение.Визуальное изучение натуры, поиск композиционно-пластического решения этюда. В любой постановке есть позиции, с которых она смотрится наиболее «выгодно». Однако выразительность этюда зависит не только от «выгодной» точки зрения. Она может быть достигнута за счет максимального использования остроты, ракурсного положения модели по отношению к рисующему, точки отхода, линии горизонта, выявления и подчеркивания острохарактерного в пластическом и цветовом строе натуры, лаконизма форм, выразительность силуэта, ритма контрастов цвета, тени, света. При компоновке этюда надо, чтобы изображаемые предметы или фигура в этюде по величине не были бы слишком мелкими или крупными относительно размера работы. И в том и в другом случае нарушается логика отношения изображения и условного пространства (границ картинной плоскости).

Подготовительный этап.

Форэскиз — это маленький набросок (5-7 см) перед началом работы не большом формате для поиска композиции, цветовых отношений и утверждения пропорций.

Чтобы найти удачное композиционное решение, недостаточно представлять его себе умозрительно. Важно делать поисковые тональные эскизы. Обобщённо, без детализации, в небольшом размере карандашом.

Примеры студенческих работ:

Варианты общей композиции удобно искать в предварительных небольших набросках, добиваясь выразительности расположения объектов в том или ином формате листа, ясности тональной задачи.

Краткосрочные этюды- как подготовительный эскизный материал, предназначенный для работы над длительным этюдом. (выполняются от 30-40 минут до 15-20 минут в зависимости от степени мастерства)

имеют ряд общих особенностей:

- небольшой размер изображения (выбор формата,пять на десять сантиметров);
- пропорции формата этюда (вытянутый по вертикали или горизонтали, прямоугольный, квадратный) уточняются в зависимости от характера натюрмортной группы – еѐ высоты и ширины, глубины пространства, степени контрастности предметов по величине и цвету.
- набросочный характер подготовительного рисунка;
- выполние этюда методом «a1aprima.

Работа над цветовой композицией является важным моментом учебной деятельности студентов, особенно на начальных этапах обучения. Специальные подготовительные и краткосрочные упражнения всегда предшествуют длительным заданиям.

Примеры студенческих работ:

На материале эскизов можно с уверенностью принять решение о том, как закомпоновать предметы на листе и какой формат итоговой работы выбрать.

На втором этапе потребуется умение владеть методом ведения живописи при длительных формах этюда, знание технологии и техники работы изобразительными материалами, умение видеть натуру цельно и на основе этого последовательно приводить изображение к целостности.

Второй этап работы над этюдом включает следующие основные стадии: выполнение подготовительного рисунка под живопись, если рисунок предварительно не был выполнен на отдельном листе бумаги, а затем переведен на чистую основу; выполнение подмалевка, прописок, приведение этюда к цельности.

С чего начинать работу над этюдом красками? По этому поводу существуют различные методические установки. Одни советуют вначале писать тени и темные по окраске предметы, другие, напротив, рекомендуют начинать со светлых тонов, третьи -- с ясных, насыщенных цветов натуры и т. п. Все эти рекомендации в известной мере правомочны. Следует, однако, особо подчеркнуть следующее.

Начинать работу над этюдом следует всегда с нахождения гармонии отношений общего. Не следует начинать работу с частностей, пока не будет найдено общее решение. Поэтому сразу же в первой прописке необходимо наметить отношения, добиться гармонии больших цветовых пятен, ведущих цветов натуры и стараться сохранять, уточнять эту гармонию на всех последующих стадиях работы над этюдом. То есть введение деталей, их проработка, живописно-пластическая моделировка формы и т. д. должны все время согласовываться и соотноситься с общим решением, усиливать выразительность больших цветовых отношений. Это трудная, но обязательная задача этюда.

Подмалевок выполняет три основные функции -- композиционную, пластическую и колористическую. С точки зрения композиции в подмалевке устанавливаются гармонические соотношения и взаимосвязи основных цветов по насыщенности, светлоте, цветовому оттенку, теплохолодности, величине цветовых пятен, активности и соподчиненности цветов, контрастов в соответствии с композиционным центром этюда. В пластическом отношении в подмалевке четко намечают величину, границы и характер светотеневой моделировки форм предметов, их взаимосвязь и взаиморасположение в пространстве и т. д.

В подмалевке определяется и колористический строй этюда на основе гармонического сочетания отношений ведущих цветов натуры, обусловленных и объединенных колористически соответствующими условиями освещения, окружения, пространственного расположения предметов.

Намеченное в подмалевке живописно-пластическое решение этюда разрабатывается и развивается в последующих прописках, лессировках. В первую очередь следует писать то, что является понятным и ясным. Найдя общее, нужно постепенно, все время сравнивая большие отношения, переходить к частностям, деталям, не забывая, однако, все это соотносить с общим. Надо всегда помнить, что является главным в этюде, и на этом сосредоточивать внимание, выделяя главное всеми имеющимися живописно-пластическими и композиционными средствами, а не гоняться за отдельным контуром, деталью, случайными цветовыми и световыми эффектами. Нужно смотреть не в одно место натуры, а все время переводить взгляд снизу вверх и сверху вниз, охватывая всю натуру. То есть весь процесс работы над этюдом должен контролироваться постоянным сравнением форм, пропорций, цвета, тона и т. д., а все это соотноситься с цельностью большой формы, с гармонией отношений больших масс.

Для достижения цельности часто используется перспектива света, цвета, контрастов, рельефа. Живопись этюда должна находиться в соответствии с сюжетом, предметно-тематическим содержанием, выражать соответствующие условия освещения, окружающей среды, пространства, в котором находятся предметы.

Примеры студенческих работ:

Задачи по выполнению длительных натурных постановок.

1.Проанализировать аналогичные работы по теме.
2.Выполнить эскиз:

- Поиск композиции (тоновая, цветовая, колористическая организация);
- Поиск решения формы, ее характера. пропорции, конструктивного построения;
- Поиск больших тонально-цветовых отношений (теплых и холодных, насыщенных и слабонасыщенных, светлых и темных цветов);

3.Организация основного этюда в цвете.

- Выполнить рисунок с определением основных пропорций и конструктивное построение с предварительным уточнением расположения предметов
- Выполнить поиск отношений основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (по теплохолодности)
- Выполнить поиск цветотоновых «растяжек» в пределах найденных основных отношений, а также цветовая лепка объемной формы отдельных предметов. Важно соблюдать «общее тоновое и цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения. Работа над деталями.
- Выполнить стадию обобщения. Все живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр.

8.Работа выполняется в цвете на формате А-2. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОМАШНИМ ДЛИТЕЛЬНЫМ И КРАТКОСРОЧНЫМ ЗАДАНИЯМ

Краткосрочные этюды это самостоятельное домашнее задания. (запечатлеть в самых общих чертах характеризующее живописно-пластические качества натуры)
Примеры студенческих работ:

Краткосрочные этюды – это быстро и бегло выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно – пластические качества натуры. Краткосрочные этюды призваны решать живописные задачи, используя обобщённость формы и лаконичность цвета в изображении. В отличие от «штудий», они имеют меньший размер и выполняются за более короткое время. Этюд, решенный в короткий срок (2—3 часа), помогает подметить в натуре и передать основные тональные и цветовые акценты, а это в свою очередь очень важно сохранить и в работе над длительным заданием, так как на формате большого размера гораздо труднее передать взаимосвязь живописных отношений, отличающих данную постановку. Кроме своей вспомогательной роли в решении ряда учебных задач, краткосрочные этюды занимают особое место в овладении техникой живописи. Работа над этюдами обогащает изобразительные средства художника. Кратковременный этюд требует определенной лаконичности в передаче натуры, обобщенной трактовки формы.
в самых общих чертах характеризующее живописно-пластические качества натуры)
Длительный этюд, смотреть в разделе «Методические рекомендации по аудиторным натурным постановкам»

Примеры студенческих работ:

Задачи по выполнению краткосрочных этюдов.

1. Закомпоновать фигуру человека на изобразительной плоскости;
2. Определить пропорции головы (фигуры) человека, ее движение, характер;
3. Выполнить поиск больших цветовых отношений без подробной моделировки формы.
4. Работа выполняется в цвете на формате А-2. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

Работа над краткосрочными и длительными цветовыми этюдами является важным моментом учебной деятельности студентов, особенно на начальных этапах обучения. Специальные подготовительные и краткосрочные упражнения всегда предшествуют длительным заданиям.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОПИРОВАНИЮ

В учебном процессе работа по копированию носит аналитический характер. Во время практической работы студент заостряет внимание на композиционной структуре произведения, его колористическом решении, характере изображения и техники. Если оригинал написан масляными красками, то студент в целях экономии времени вполне может выполнить такую копию в технике гуаши, темперы так как обе эти техники объединяет наличие пастозного мазка. Необходимо копировать живописные произведения опытных мастеров, где найдено характерное, где нет ничего случайного и лишнего. Их бесценный опыт учит творчески подходить к изображению самого существенного в композиции, что и должно быть логически необходимым. Прежде чем найти свой собственный метод, следует больше экспериментировать, пробовать, изучать методы других художников, а также возможности разных материалов и инструментов. «Разумное подражание» произведениям мастеров, где происходит претворение образов природы в образы искусства, способствует тому, что копирующий устанавливает и раскрывает эту взаимосвязь. Подбор образцов может осуществляться с участием и консультацией преподавателя. При наличии выбора необходимо учитывать индивидуальные способности и личные предпочтения студентов. Конечной целью является изучение конструкции произведения. Перед копированием полезно изучить историю произведения и биографию автора. Не копировать поверхность, копировать метод. Изучить последовательность ведения работы, технологию, прежде чем приступить к работе.

Колорит в живописи - важнейший элемент художественной формы, служащий раскрытию образного содержания произведений искусства. Термин «колорит» происходит от латинского слова color, что означает цвет, краска. Колорит в живописи - это «характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного изображения действительности» история искусств дает нам многочисленные примеры использования цвета и колорита в живописи как активного средства в построении художественного образа. В произведениях Тициана и Веронезе, Рембрандта и Рубенса, русских художников Б. Сурикова, В. Поленова, П. Корина, М. Нестерова, В. Серова, К. Коровина, М. Врубеля, М. Кончаловского, А. Лентулова, А. Архипова, В. Стожарова и многих других активно используется колорит для выражения художественно - образного содержания творческого замысла.

Изучение техник, копирование живописных работ, мастеров различных жанров, является обязательным условием успешного обучения. Работы выполняется на формате А-4, А-3, А-2, А-1. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

Задачи по выполнению копий.

1.Проанализировать аналогичные работы по теме
2.Выбор репродукции выдающегося художественного произведения мастеров прошлого;
3.Определение материала и инструментов для работы;
4.Изучить последовательность ведения работы, технологию;
5. Копирование один к одному или в масштабе;
6.Подготовка основы для практической работы;
7.Выполнение копии в строгой методической последовательности.
8.Работа выполняется в цвете на формате А-2 или А-1. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТВОРЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

Начать этот этап работы следует с изучения аналогов мирового искусства. Натюрморт наиболее показателен и многообразен в плане изучения признаков декоративной стилизации. В нем работали многие большие мастера такие как К. Петров–Водкин, А. Матисс, шли по пути выявления декоративно – экспрессионистических возможностей цвета и фактуры.

К. Петров-Водкин. Розовый натюрморт.

Для натюрмортов А. Лентулова, Р. Фалька, Н. Гончаровой характерен культ единства формы и цвета.

А. Лентулова. Звон (Колокольня Ивана Великого)

Представитель кубизма П. Пикассо стремился утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объемы.

П. Пикассо. Скрипка в кафе.

Фовисты создавали колористические контрасты интенсивных пятен и острые композиционные ритмы, часто обращаясь к примитивному, а также средневековому и восточному искусству. Декоративные натюрморты И. Машкова были созданы под влиянием кубистов и фовистов.Машкова называют «королем натюрмортов», и это звание вполне заслужено. «Фрукты на блюде» написаны в период освоения художником плоскостной живописи, жанра вывески.

И. Машков. Натюрморт. Фрукты на блюде.

Этот натюрморт – старт Машкова в жанре. Здесь максимально упрощена и примитивизирована композиция. Если уж центр – то это будет ярко-оранжевый апельсин, вокруг – темные, как ночь, сливы. Белая смятая скатерть и серый нейтральный фон отлично оттеняют яркость и фактуру персиков и яблок вокруг блюда. Явственно заметно влияние Матисса.
Как и Машков, для утверждения декоративности Б. Кустодиев использует в натюрмортах сочетания чистых открытых цветов. Очень декоративны праздничные по колориту натюрморты М. Сарьяна.
В русском искусстве П. Кончаловский, И. Машков, К. Петров-Водкин, М. Сарьян, и другие создали великолепные натюрморты, раскрывающие не только красоту вещей, но вместе с тем мир человека, его мысли и чувства. Они экспериментируют с цветом, формой и пространством; увлекаются разнообразной фактурой.
Примеры студенческих работ:

В процессе создания творческой переработки на основе возникновения замысла решаются:
1.Композиционный и цветовой поиск (эскизы к творческой переработки);

- Разработка, поиск тоновых эскизов (с определением камертона в тоне)
- Разработка, поиск цветовых эскизов (с определением камертона в цвете и единого колористического решения)

2.Определение стиля письма, материала и инструментов для работы;
3.Выполнение творческой переработки в выбранной живописной технике.
Примеры студенческих работ:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии

Зачтено	Компетенции УК-6/УК6.2, ПК - 1/ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ПК - 7/ПК7.1, ПК7.2 • Полнота выполнения заданий. • Своевременность выполнения. • Последовательность выполнения задания (методика исполнения). • Выполнение: эскизов, этюдов, копий, творческой переработки. • Организация в цвете. • Законченный вид • Качество живописного решения.	Самостоятельная работа выполнена своевременно, в полном объеме. При этом выбрана правильная последовательность выполнения самостоятельной работы. Подобраны примеры, соответствующие заданию. Выбраны примеры, показывающие наиболее выразительное решение.
Не зачтено		Самостоятельная работа не выполнена или выполнена не полностью. Подобраны примеры, не соответствующие заданию. Выбраны примеры, не показывающие выразительное решение.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Экзамен, (зачет) является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся по расписанию зачётной недели, в последнюю учебную неделю семестра.

Экзамены проводятся в рамках экзаменационной сессии по итогам учебного семестра в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры.

Экзамен, (зачет) дает возможность преподавателю:

- выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;

Подготовка обучающихся к экзамену, (зачету) включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка (оформление работ к просмотру) в дни, предшествующие к экзамену, (зачету);

Просмотр – это форма итоговой аттестации, где студенты выставляют свои работы по всем темам семестра.

1.Представить все натурные постановки (законченный вид) за семестр по данному разделу в соответствии с требованиями к ним.

2.Представить все самостоятельные работы (законченный вид): этюды, эскизы к постановкам, поисковые эскизы, творческая переработка за семестр по данному разделу в соответствии с требованиями к ним.

3.Представить все копии (законченный вид) за семестр по данному разделу в соответствии с требованиями к ним.

4.Полное выполнение поставленных задач.

5.Продемонстрировать знание задач семестра.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ результатов промежуточной аттестации:
просмотр по всем темам семестра

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	• Представление всех натурных постановок за семестр. • Представление всех самостоятельных работ за семестр. • Своевременность выполнения всех работ за семестр. • Демонстрация умения представить на просмотр работы за семестр. • Демонстрация умений и навыков в академической живописи. • Демонстрация техники письма.	Представлены своевременно все натурные постановки по данному разделу в полном соответствии с требованиями к ним. Представлена своевременно самостоятельная работа по данному разделу. Продемонстрировано умение представить на просмотр все работы за семестр на высоком уровне. Демонстрация высокого уровня умений и навыков в академической живописи. Продемонстрировано на высоком уровне техника письма. Контролируемые компетенции УК-6/УК6.2, ПК -1/ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ПК -7/ПК7.1, ПК7.2 сформированы на уровне «высокий».
Хорошо		Представлены своевременно все натурные постановки по данному разделу в полном соответствии с требованиями к ним. Представлена своевременно самостоятельная работа по данному разделу. Продемонстрировано умение представить на просмотр все работы за семестр на хорошем уровне. Демонстрация хорошего уровня умений и навыков в академической живописи. Продемонстрировано на хорошем уровне техника письма. Контролируемые компетенции УК-6/УК6.2, ПК -1/ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ПК -7/ПК7.1, ПК7.2 сформированы на уровне «хороший».
Удовлетворительно		Представлены своевременно все натурные постановки по данному разделу в полном соответствии с требованиями к ним. Представлена своевременно самостоятельная работа по данному разделу. Продемонстрировано умение представить на просмотр все работы за семестр на достаточном уровне. Демонстрация достаточного уровня умений и навыков в академической живописи. Продемонстрировано на достаточном уровне техника письма. Контролируемые компетенции УК-6/УК6.2, ПК -

		1/ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ПК -7/ПК7.1, ПК7.2 сформированы на уровне «достаточный».
Неудовлетворительно		Представлены не все натурные постановки по данному разделу в полном соответствии с требованиями к ним. Представлена не вся самостоятельная работа по данному разделу. Продемонстрировано умение представить на просмотр не все работы за семестр на достаточном уровне. Демонстрация недостаточного уровня умений и навыков в академической живописи. Продемонстрировано на недостаточном уровне техника письма. Контролируемые компетенции УК-6/УК6.2, ПК -1/ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ПК -7/ПК7.1, ПК7.2 не сформированы.

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 54.03.01 – «Дизайн» профиль: «Графический дизайн»

Составители*:*
Член союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК ***Масленникова В.А.***
Член союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК ***Масленников А.В.***