

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра станковой живописи

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к практическим занятиям студентов по направлению подготовки –50.03.04

Теория и история искусств

ЛУГАНСК

2019

Рецензент: заведующая кафедрой

Рисунок и живопись: Методические рекомендации к практическим занятиям студентов по направлению подготовки –50.03.04 – Теория и история искусств

Составитель: к. филос. н. Левченков Д.А. – Луганск, 2019.

Методические рекомендации разработаны и составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования ЛНР и предназначены для студентов факультета социокультурных коммуникаций, обучающихся по программе бакалавриата, направление подготовки –50.03.04 – Теория и история искусств

В методических рекомендациях по дисциплине «Рисунок и живопись» содержатся: цели и задачи изучения дисциплины, темы практических занятий с опорными понятиями, заданиями по теме, методическими указаниями к практическим занятиям, теоретические задания, связанные с анализом произведений искусства, список литературы.

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

Протокол № __2__ от _3 октября _ 2019 г. Зав. кафедрой _____ О.Н.Безуглый

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Рисунок и живопись» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-2 курса направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Методические рекомендации по дисциплине «Рисунок и живопись» для студентов специализации «Теория и история искусств» разработаны для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной профессиональной и творческой деятельности.

Предметом изучения учебной дисциплины являются конструкция формы и художественные способы ее графического и живописного отображения, колористические связи в пространственной среде, моделирование формы цветом, закономерности светотеневых и тепло-холодных соотношений.

На проведение практических работ по дисциплине «Рисунок и живопись» отводится 140 часов для очной формы обучения и 24 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 76 часов для очной формы обучения и 192 часа для заочной формы обучения.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Рисунок и живопись» является развитие у студента посредством выполнения практических работ способности видеть и понимать задачи и художественно-эстетические ценности произведения искусства, знать выразительные средства живописи и рисунка, понимать принципы художественного формообразования, развитие художественного вкуса студента, его способности определять художественное качество произведения искусства.

Задачи дисциплины:

- понимать принципы отображения объёмных форм на изобразительной плоскости;
- понимать способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета;
- научиться изображать отдельные предметы, группы предметов с натуры с учётом перспективных сокращений;
- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов или их элементов и правильно компоновать в листе определённого формата;
- определять и передавать основные тоновые отношения; пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приёмами; усвоить основы композиционных закономерностей, принципы стилизации, основы колористики и закономерности цветовой композиции.

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

- основные художественные задачи;
- понятия конструктивного построения;
- законы линейной и воздушной перспективы;
- закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения;

Овладев курсом, студенты должны **уметь:**

- композиционно равновесно компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости;
- выполнять конструктивное построение объёмных форм на этапе подготовительного рисунка;
- последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом;
- осуществлять анализ живописных и графических качеств произведения;
- определять художественный способ построения изображения;

- определять эстетические характеристики живописной и графической работы;
- определять и ставить художественные задачи в процессе работы;
- определять этап и степень завершенности художественной работы.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок натюрморта из 3-х гипсовых геометрических тел (куб, цилиндр, конус).

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Задание. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. Передача пропорций геометрических тел и их взаимосвязи; применение линейной и воздушной перспектив при выполнении задания.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x40 см.

Методические указания. Когда, художник ставит целью реалистично нарисовать тот или иной объект, иначе говоря, отобразить объекты действительности такими, какими мы наблюдаем их в жизни, одной из художественных задач всегда будет изображение объектов в соответствии с законами перспективы. Построение объектов с соблюдением всех перспективных сокращений, изменений их формы и размеров также является основным художественным средством передачи иллюзии пространства в картине.

В этом задании важно усвоить принципы и методы построения объектов по законам линейной перспективы, усвоить такие понятия как: линия горизонта, точка схода, направляющие прямые, перспективные сокращения. Выстраивая объекты на изобразительной плоскости, опираясь на принципы линейной перспективы, мы придаем объектам правильные реалистические очертания, такие какие мы наблюдаем в натуре и таким образом одновременно передаем пространство.

Передача пространства в картине, рисунке или зарисовке, наброске является одной из художественных задач в рамках реалистической изобразительной школы. Соблюдение принципов линейной перспективы является не единственным способом правильного отображения объектов и передачи пространства, нам также следует опираться на принцип воздушной перспективы, который гласит, что по мере приближения и удаления объектов относительно нас, тон и цвет объектов в нашем восприятии будет изменяться. Все мы видели как в глубоком пространстве пейзажа, на горизонте, дали становятся как будто более прозрачными и подернутыми легкой синевой. Такие изменения тона и цвета происходят и не в глубоком пространстве, нужно только внимательно присмотреться. Одна и та же драпировка на переднем плане и в глубине натюрморта не могут быть переданы одинаковым тоном и цветом. Даже если мы посмотрим на каемку горлышка кувшина, ее ближняя часть и удаленная будут всегда тонально решаться по-разному.

Следующее, на что нужно обратить внимание в рисунке, – это характер линии. В природе линий не существует, существуют границы разного тона, мы же, рисуя, часто используем линию и штрих. И то, и другое является графическим средством отображения предметов, их формы и очертаний, средством передачи тональных отношений. Даже если мы используем только линию, как например при сквозной прорисовке предметов, мы должны помнить, что линия подразумевает тон, где-то она будет более активная и жирная, где-то

более тонкая и прозрачная. Она будет передавать наблюдаемые тональные отношения, которые могут быть напряженными и контрастными, или мягкими. Таким образом при помощи одной только линии мы можем отобразить пространство и даже объем. Линия не может быть однообразной проволокой, очерчивающей границы объекта, поскольку так она не передает богатство тональных отношений, которое мы можем наблюдать в натуре, делает предмет плоским, не объемным и не пространственным.

Любой рисунок или живопись начинается с поиска композиции, гармоничного расположения изображаемых предметов на плоскости, поиска пропорций масс, определения пропорций предметов относительно друг друга. Искать композиционное решение удобно на маленьком эскизе. Следует взять альбомный лист А4 формата и на нем нарисовать границы нашей композиции, соответствующие пропорциям планшета, на котором выполняется рисунок. Любая композиция начинается с определения границ композиционного пространства, формата. Чтобы композиция состоялась, нам нужно опираться на законы композиции, один из которых гласит: изобразительная плоскость должна быть уравновешена.

Нам нужно посмотреть, чтобы намечая композицию натюрморта, у нас не возникало впечатления, что изображаемые объекты сваливаются в нашей композиции вниз, заваливают композицию влево, вправо или подпрыгнули. Начиная рисовать, важно избежать распространенной ошибки рисования от куска, когда сначала рисуется один предмет, за тем к нему пририсовывают второй и так далее. В итоге получается, что предметы которые рисовали позже, находятся не на своих местах, слишком крупные, мелкие, или заваливают композицию. Очень важно увидеть группу предметов как целое, как единую массу или своеобразную фигуру. Нужно набросать карандашом границы этой объединяющей наши предметы фигуры, чтобы увидеть целое. Мы можем представить, что все предметы натюрморта погружены в прозрачный контейнер или как-будто они запакованы в прозрачный полиэтилен, и этой общей массе нужно найти место в нашем формате. Дальше следует уточнить пропорции и границы предметов внутри нашей общей формы, и уже после этого можно переходить к построению предметов.

Можно предложить следующие **этапы работы** в качестве основных:

1. Композиционное размещение на листе бумаги данной постановки. Желательно выполнить несколько композиционных зарисовок, наиболее удачный вариант перенести на большой лист.

2. Нахождение пропорциональных отношений и пространственного расположения предметов между собой. Для этого необходимо представить себе конструктивное строение данной группы предметов, так как будто геометрические тела, составляющие группу, обтянуты легким, тонким материалом. Таким образом, перед нами будет как бы один объемный предмет с множеством различных ребер и плоскостей.

3. Правильное построение предметов с учетом их пропорций и перспективных сокращений. Построение предметов, входящих в постановку необходимо начать с определения ширины и высоты каждого из них. Нужно постоянно сравнивать пропорции и расположение в пространстве геометрических тел относительно друг друга. В процессе работы изображаемые предметы необходимо сравнивать с оригиналами.

4. Передача объемов предметов с помощью светотени. Решая светотеневую задачу, начинают изображать собственные и падающие тени. При этом необходимо учитывать глубину пространства: и свет, и тень на поверхностях, расположенных ближе к рисующему будут более четкими. Добиваться объема геометрических тел лучше всего наложением штрихов с разной степенью нажима на карандаш. Необходимо следить чтобы гипс не получился слишком черным так как гипс – белый материал, он весь светится рефлексами, а тени у него прозрачные. Изображать фон нужно осторожно, чтобы он помогал выявлять форму и объем предметов. Фон изображается различно около теневых и освещенных поверхностей формы. Разработка фона и плоскости стола должна вестись параллельно с выявлением формы геометрических тел. В заключительной стадии работы нужно заняться

обобщением рисунка: передний план сделать четче, контрастнее; то, что изображено дальше, сделать мягче, менее контрастно.

Выполнить:

1. Три эскиза натюрморта из геометрических тел на выбор студента.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1; 3; 15;]

Тема 2. Рисунок натюрморта из белых по цвету и тону предметов.

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Задание. Натюрморт ставится из 3 – 4 предметов, белых по цвету и тону, на светлом нейтральном фоне. Композиционное решение на листе бумаги. Конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. Воссоздание тональных отношений в натюрморте.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Методические указания. Как и в прошлом задании в этом важно решить художественные задачи в рамках реалистической школы, найти гармоничное композиционное решение, построить объекты в перспективе, передать пространство, передать характер и пропорции предметов натюрморта. Поскольку все предметы светлые, следует разобраться в тоне, увидеть, что одна и та же белая драпировка на первом плане и в глубине имеет разный тон. На светлом кувшине один и тот же белый на свету и в тени различны по тону. Нужно передать эти тональные отношения.

Так же в задачу входит передача формы объемов предметов, их освещенности. Работая над этим заданием, удобно рассмотреть еще один художественный принцип, который будет правильным отнести к свойствам композиции, – это иерархия контрастов. В любом художественном произведении, а в нашем случае речь идет о картине, существуют места наиболее активные по тону, по цвету, контрастные по форме, акценты, – то к чему художник наиболее желает привлечь внимание зрителя, допустим, к смысловому центру произведения; и присутствуют наиболее пассивные места с мягкими цветовыми тональными отношениями. Такие области называют нюанс.

Обычно в художественном произведении можно проследить иерархию от самых активных мест к самым мягким тональным и цветовым отношениям. Рисуя натюрморт, важно обратить внимание на области в натуре самые контрастные – это обычно одно два самых выразительных места, и обнаружить такие тональные отношения, о которых можно сказать, что это нюанс. Если в натюрморте много одинакового тона и одинаково активных или пассивных областей, работа становится не художественной.

Выполнить:

1. Эскизы натюрморта из любых предметов быта на выбор студента.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 3; 15; 12 С. 9–18].

Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

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.

Задание. Композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Методические указания. Большинство художественных задач для живописи и рисунка будут общими. В живописи добавляется проблема общей цветовой гармонии, (некоторые цвета сочетаются, а некоторые нет) композиции цвета, включающей пропорционирование цвета и его ритм. Также в реалистической живописи художник ставит целью отобразить цвет в среде, каждый предмет имеет свой собственный цвет, например, горшок может быть коричневым, а дерево – зеленым. У художника в наборе красок может быть абсолютно подходящие, казалось бы, краски для коричневого горшка или зеленого дерева, но художник не может воспользоваться на первый взгляд этими подходящими красками из тюбика. Дело в том, что и коричневый горшок, и зеленое дерево существуют не сами по себе, а в среде.

На поверхность горшка падает свет, который уже сам по себе может окрашивать предмет. Свет может быть холодным, а теневая часть предмета относительно холодного света становится теплой и наоборот, сама по себе затененная сторона предмета не проявляет для нас настоящий цвет предмета, а выглядит замутненным его вариантом. На освещенной стороне предмета цвет выбеливается, более того, мы уже писали о том, что в воздушной среде для наблюдателя изменяется по мере удаления объекта его цвет и тон, и также в добавок предметы отбрасывают друг на друга окрашивающие рефлекс и тени, изменяя цвет и тон друг друга. Тем не менее может быть ситуация таких цвет-тональных отношений в которых в определенном месте художник может использовать чистую краску и она будет на своем месте. Во время работы мы должны помнить что в природе мы наблюдаем реальные источники света или поверхности отражающие очень много света гораздо больше чем может отразить наш холст или белый лист бумаги и краски на нем, по этому речь идет о воспроизведение не реального света и цветов которые мы видим в природе а только цвето-тональных отношений, в которых каждый цвет и тон относительно других на своем месте, как правильная нота в музыкальном произведении.

Как мы уже говорили, на поверхности каждого предмета художник наблюдает борьбу света и тени, для художника это всегда одновременно и борьба теплых и холодных оттенков. В связи с этим существует понятие теплохолодности в живописи. Изображая красное яблоко, прорабатывая его форму мазками, отображая освещенную его сторону и ту, что находится в тени, живописец никогда не воспользуется одной красной краской, потому что он видит множество оттенков красного: от теплого алого и до холодного пурпурного. В свету, например, это могут быть розовые с прохладой, к освещенной части полутона относительно теплее. На границе света и тени – снова более прохладный оттенок красного и снова – теплый край тени. Более того, наша физиология восприятия цвета такова, что яркие, насыщенные цвета в нашем восприятии вызывают рядом с собой на границе свечение противоположных к ним цветов, например, красное яблоко на светлом фоне вызовет на этом фоне у своей границы зеленоватое свечение. Таким образом когда художник кладет кистью рядом мазки теплых и холодных оттенков, то это способствует ощущению свечения и мерцания цвета.

Можно предложить следующие **этапы работы** в качестве основных:

1. Подготовка рабочего места.
2. Определение композиции натюрморта на листе (несколько черновых вариантов).
3. Выполнение рисунка натюрморта на основном листе.
4. Определение основных цветовых отношений в натюрморте, обобщенная передача цвета фона, объема и цвета предметов. Найденные цвета проложить крупными пятнами, постоянно сравнивая друг с другом, начиная работу со светлых мест на предметах с переходом к более темным.

5. Детальная проработка объемных форм путем постоянного сравнения светлоты и насыщенности цвета на светлой и темной сторонах каждого предмета.

6. Живописное решение пространства с помощью перспективного изменения цвета. Предметы, расположенные ближе к зрителю выделяются ярче, четче, яснее видны все детали формы, все переходы цвета на объёме. Выделение планов натюрморта при помощи сравнения цвета предметов на переднем и заднем планах.

7. Окончание работы над натюрмортом – обобщение отдельных оттенков цветов, подчинение их общему колориту.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#) – С. 6-34; [10](#) - С. 3-8, 16-34, 35-38, 40-53].

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Рисунок геометрического орнамента (гипс).

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Задание. Композиционное решение орнамента на листе бумаги. Орнамент состоит из элементов основных геометрических тел: куба, призмы, цилиндра, конуса и пирамиды. Построение орнамента, передача его пропорций и симметрии. Решение тональное.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Методические рекомендации. При выполнении данного задания и последующих обращаться к теоретическому материалу, изложенному в первом разделе.

Выполнить:

1. Эскизы орнамента на листе бумаги.
2. Теоретически сформулировать этапы ведения работы и художественные задачи для рисунка, а также художественные способы их решения.
3. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[10](#); [3](#); [12](#) С. 9 –18].

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

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.

Задание. Композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью цветовых нюансов в холодном диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Выполнить:

1. Выполнить копию орнамента или другого декоративного изображения, принадлежащего к изобразительной культуре древнего мира (Древнего Египта и Передней Азии, Древнего Крита, Древней Греции). Материал: бумага, акварель, туш, гуашь, темпера.

2. Подготовить сообщение: «Декоративная композиция, художественные задачи и принципы декоративности».

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[7](#) – С. 58-63; [11](#)].

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

Для постановки натюрморта подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

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.

Задание. Композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Выполнить:

1. Теоретически сформулировать этапы ведения работы и художественные задачи для живописи, а также художественные способы их решения. Выполняется в письменной форме.

2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#) – С. 8-22].

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок натюрморта из предметов быта.

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Итоговое задание за II курс. Композиционное решение рисунка натюрморта на листе бумаги. Тональное решение постановки натюрморта из предметов быта. В ней преобладают задачи перспективного построения, а также нахождение пропорций предметов между собой. Натюрморт состоит из 3 – 4 предметов, которые используются в быту.

Желательно, чтобы предметы напоминали форму уже знакомого геометрического тела. При этом как форма, так и размеры предметов должны по возможности резко отличаться друг от друга. Натюрморт, в котором как бы ощущается незримое присутствие человека, стимулирует интерес к выполнению задания.

Освещение: верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Выполнить:

1. Эскизы натюрморта из крупных предметов быта, который постепенно переходит в интерьер.
2. Теоретически сформулировать этапы ведения работы и художественные задачи для рисунка, а также художественные способы их решения. Выполняется в письменной форме.
3. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)].

Тема 8. Сложный натюрморт с капителью.

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсовой капители. Располагая предметы на 2-х уровнях плоскости можно выразить более активную динамику композиционного решения натюрморта.

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

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы капители; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50x60 см.

Выполнить:

1. Теоретически сформулировать этапы ведения работы и художественные задачи для живописи, а также художественные способы их решения. Выполняется в письменной форме.
2. На основе изучаемого теоретического материала по истории искусств выполнить копию декоративного стилизованного элемента изображения животного, человека или растения – несколько вариантов. Материал: бумага, акварель, туш, гуашь, темпера.
3. Теоретически сформулировать этапы ведения работы и художественные задачи для декоративного изображения, а также художественные способы их решения. Выполняется в письменной форме.
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 86-93].

**РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД КОПИЕЙ. ГЛУБОКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЖИВОПИСИ.
(IV СЕМЕСТР)**

Тема 9. Копия живописного произведения (натюрморт).

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

Задание. Выполнить копию живописного произведения (натюрморт); понять свойства материалов и способов их применения, исследовать художественные способы решения живописных, композиционных, образно-содержательных задач.

Материал: масло, холст, темпера, бумага, акварель.

Размер: до 50 см по большой стороне.

Выполнить:

1. Выполнить анализ живописного произведения, определить его художественное качество. Предлагается сначала сформулировать ценности живописи и художественные задачи, на основе этого провести анализ решения художественных задач (в том числе проанализировать цветовое гармоническое решение, опираясь на цветовой круг Шугаева) в живописном произведении, которое студент определяет как высокохудожественное. Затем студенту следует выбрать работу, в которой по его мнению решены не все основные художественные задачи и не реализованы ценности живописи, и также проанализировать, как и в первом случае, подробно обосновав свою оценку. Анализ выполняется в письменной форме, к нему прилагаются репродукции.

2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 86-93].

Тема 10. Зарисовки с натуры (пейзаж).

Термины: акцент, тон, композиция, пластический мотив, пейзаж, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Задание. Выполнить ряд зарисовок с натуры пластических мотивов в различных материалах сангина, соус, уголь, карандаш. Особое внимание следует уделить композиции и ритмике, пластике пейзажа, передаче пространства, выразительности силуэта и линии, тональным отношениям.

Материал: бумага, мягкий материал карандаш.

Формат: А4.

Выполнить:

1. Выполнить анализ реалистического рисунка с натуры (на выбор фигура человека, животные, пейзаж, городской пейзаж), определить его художественное качество. Предлагается сначала сформулировать ценности рисунка и художественные задачи, на основе этого провести анализ решения художественных задач в рисунке, который студент определяет как высокохудожественный, затем студенту следует выбрать работу, в которой по его мнению решены не все основные художественные задачи и также проанализировать, как и в первом случае, подробно обосновав свою оценку. Анализ выполняется в письменной форме, к нему прилагаются репродукции.

2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)].

Тема 11. Этюд с натуры(пейзаж).

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

Задание. Выполнить ряд этюдов с натуры пластических мотивов акварелью. Особое внимание следует уделить композиции и ритмике цвета, пластике пейзажа, передаче пространства через изменение цвета и тона в воздушной перспективе, выразительности пятна, тональным отношениям, выявлению акцента и нюанса.

Материал: бумага, акварель, пастель.

Формат: А4.

Выполнить:

1. Сформулировать задачи этюда.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1; 5 – С. 92-143].

Критерии оценивания знаний и навыков студентов:

□**Зачтено**» заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя. В практической работе композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, нарушены пропорциональные соотношения в конструкции объектов, незначительные отклонения в выборе общего цветового строя композиции, объём предметов вылеплен обобщённо, но без разрушения формы объектов, раскрыты технические особенности художественного материала, общее художественное впечатление нарушается недостаточной сбалансированностью тональных соотношений в композиции.□

«**Незачтено**» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. В практической работе налицо отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения натюрморта, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

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. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.](#)
5. [Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.](#)
6. [Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
7. [Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.](#)
8. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](#)
9. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 146 с.](#)
10. [Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с.](#)
11. [Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.](#)
12. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №110. — 24 с. : ил.](#)
13. [Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.](#)
14. [Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.](#)
15. [Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. — М. : \[б. и.\], 1959. — 247 с.](#)
16. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, \[3\] с. : ил.](#)
17. [Учебный рисунок. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 216 с. : ил.](#)
18. [Школа рисования, живописи и прикладного искусства. — СПб : Изд. Т-во "Благо". — 300 с.](#)
19. [Барышников А. П. Основы композиции. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с](#)
20. [Евтых С. Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы. — Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. — 115 с. : ил.](#)
21. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с.](#)
22. [Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции. — М. : Высшая школа, 1994. — 128 с. : ил](#)
23. [Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. — М. : Эксмо, 2004. — 480 с.](#)
24. [Лин М. В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования. — М. : Астрель, 2012. — 199 с.](#)
25. [Лойко Г. В. Школа изобразительного искусства. — Минск : Харвест, 2004. — 320 с. : ил.](#)

26. [Лушников Б. В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства. — М. : ВЛАДОС, 2006. — 240 с.](#)
27. [Погейни У. Искусство рисования. — Мн. : Попурри, 2006. — 128 с.](#)
28. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. 9 / отв. ред. А. М. Кузнецова. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1963. — 360, \[4\] с. : ил. — Худ. отд. Дополнительная литература](#)

Дополнительная литература

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

Интернет-источники

1. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. — М., 1953 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>
2. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №48. — 24 с. : ил.](#)
3. [Сафарлиева Д. А. Учебный рисунок в Академии художеств. — М. : Изобразительное искусство, 1990. — 138 с. : ил.](#)
4. Баммес.Г.Изображение человека. Основы рисунка с натуры. — М. : Дитон, 2012. — 311 с.
5. [Как научиться рисовать пейзаж. — М. : Эксмо-Пресс, 2001. — 65 с.](#)
6. [Сафарлиева Д. А. Учебный рисунок в Академии художеств. — М. : Изобразительное искусство, 1990. — 138 с. : ил.](#)
7. [Дейнека А. Учитесь рисовать. — М. : Академия художеств СССР, 1961. — 183 с.](#)
8. [Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. — М. : Эксмо, 2004. — 480 с.](#)
9. [Лушников Б. В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства. — М. : ВЛАДОС, 2006. — 240 с.](#)
10. [Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. — М. : Академия художеств СССР, 1963. — 284 с.](#)
11. [Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
12. [Учебный рисунок. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 216 с. : ил.](#)

13. [Шепард Д. Обнаженная натура. Искусство рисования человеческого тела. — Мн. : Попурри, 2000. — 144 с.](#)
14. [Евтых С. Ш. наброски. зарисовки. эскизы. — Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. — 115 с. : ил.](#)
15. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с.](#)