Методические рекомендации по дисциплине «Живопись» для заочной формы обучения

1 Методические рекомендации по самостоятельной

работе студентов

Самостоятельная работа по дисциплине «Живопись» включает:

- ***работу с основной и дополнительной литературой.*** Такая работа позволяет расширить кругозор студентов в области скульптуры и искусства в целом. Особое внимание следует обращать на изучение по литературным источникам методов написания объектов, выполненных из различных материалов (в соответствии с направленностью работы кафедры). Также необходимо ознакомиться с электронными ресурсами в области живописи, что позволит освоить тему станковой и декоративной живописи в условиях развития тенденций современного костюма, интерьера и экстерьера.

- ***этюды и зарисовки по текущей тематике***. Это позволяет развивать глазомер и необходимое в живописи чувство цвета, отношения тональных пятен, определять их связь с силуэтом, пластикой и пропорцией предметов.

Самостоятельная работа также включает доведение, доработку аудиторных текущих работ в соответствии с требованиями, а также подготовку теоретических вопросов по курсу.

Материалы для выполнения этюдов и зарисовок: акрил, акварель, гуашь, картон, бумага.

Каждому обучающемуся заочной формы обучения надлежит выполнить 20 этюдов и зарисовок за семестр, для развития навыков и техники живописного письма. Тематика этюдов: пейзаж, натюрморт, аксессуары, драпировки, ювелирные украшения. Тематика зарисовок: человек, животные, насекомые, растения. Рекомендуемые форматы для выполнения этюдов и зарисовок: А3.

Порядок выполнения этюдов:

* выбор и подготовка инструментов и материалов для создания живописной работы;
* формирование концепции живописной композиции (создание фор-эскизов);
* проработка локальных цветовых отношений;
* создание линейно-конструктивного построения изображаемых предметов и компоновка в листе на формате А3;
* формирование образной выразительности композиции на основе методов стилизации (например: применение пастозной заливки (мозаичная техника) или рельефного мазка и т.д.);
* колористическое формирование художественного образа живописной композиции;
* проработка основных тональных и светотеневых отношений;
* поэтапная проработка деталей элементов первого, второго и заднего планов;
* завершение работы, обобщение композиционных соотношений.
* оформление работ в рамы и паспарту.

2 Структура работы и пример выполнения задания для

базового уровня

2.1 Структура работы

Алгоритм выполнения задания в материале акварель для базового уровня, имеет в своей структуре следующие этапы:

1. Предварительный рисунок натюрморта (рисунок 1а);
2. Эскиз-набросок в цвете для разбора цветовых отношений натурной постановки;
3. Определение контрастов: самые светлые и самые темные места, соотношение холодных и теплых участков композиции, позволяет правильно распределить цветовые акценты межу полярными светотеневыми акцентами (рисунок 1б);
4. Работу на основном формате, начинают предварительно смочив лист водой;
5. Прописка начинается со светлых мест этюда, тонким слоем прозрачных красок прописываются светлые поверхности, включая блики;
6. Прописывание теней, проводится по принципу: если свет теплый – тени холодные, и наоборот (рисунок 1в);
7. Прописывание цвета и тона драпировок фона;
8. Цвет каждого предмета необходимо сравнивать с другими и все вместе – с фоном.

Подробное описание различных приемов и методов в живописи представлены в «Методических указаниях по дисциплине «Живопись» для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения направления 29.03.05».

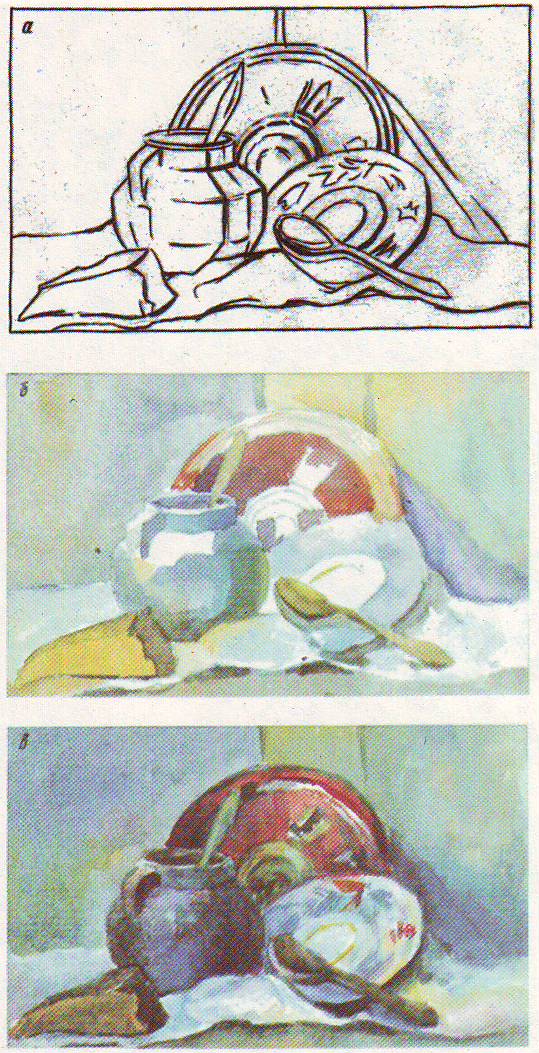

Рисунок 1– Этапы работы над натюрмортом (акварель)

2.2 Тематика и примеры учебных этюдов

1. ***Декоративный натюрморт, построенный на нюансировке цветовых сочетаний:***

* Фор-эскиз - творческий поиск. Выполнение фор-эскизов фруктов и овощей. Выполняется две зарисовки натюрморта с разных ракурсов на формате А4 каждая. Материал – акрил, гуашь.
* Выполнение простых натюрмортов на родственные и родственно-контрастные отношения. Выполняется одна зарисовка одного натюрморта на формате А3. Материал – акрил.

1. ***Декоративный натюрморт, построенный на цветовых контрастах с использованием цветогармонического круга:***

* Выполнение простых натюрмортов на контрастные отношения. Выполняется две зарисовки двух разных композиций каждая на формате А3. Материал – акрил.

1. ***Колористическое и тональное решение живописного произведения:***

* Методика работы над живописным этюдом в акварельной технике. Выполняется односеансный этюд одного натюрморта на формате А3.
* Выполнение многосеансного этюда натюрморта в технике акварели. Выполняется одна работы одного натюрморта на формате А3.
* Выполнение многосеансного этюда натюрморта в технике акрил. Выполняется две работы двух разных натюрмортов каждая на формате А3. Материал – акрил.

1. ***Создание декоративной композиции с передачей настроения или состояния***

* Выполнение сложного натюрморта из нескольких предметов и драпировок на основе контрастных отношений. Решение декоративное. Многосеансный этюд выполняется на формате А3. Выполняется две работы двух разных натюрмортов каждая на формате А3 Материал – акрил.
* Многопредметные постановки с различным цветовым состоянием. Работа над этюдами в технике «а lа prima». Многосеансный этюд выполняется на формате А3. Материал – акварель, гуашь.

1. ***Создание декоративной композиции с условными приемами изменения формы, объемных и цветовых решений:***

* Выполнение сложного бытового натюрморта из нескольких предметов и драпировок на основе контрастных или нюансных отношений. Решение декоративное (рисунок 2). Применяется изменения характера и пластики как самих форм предметов и драпировок, так и их поверхностных характеристик: фактуры, текстуры и орнаментальной проработки. Многосеансный этюд натюрморта выполняется на формате А3 Материал – акрил, гуашь.

Рисунок 2 – Этюд натюрморта. Метаморфозы форм

1. ***Создание декоративной композиции с использованием фактурных и текстурных материалов:***

* Выполнение сложного бытового натюрморта из нескольких предметов и драпировок на основе контрастных или нюансных отношений. Применяется фактурная, текстурная и орнаментальная проработка поверхностей предметов и драпировок. Решение декоративное. Многосеансный этюд натюрморта выполняется на формате А3 Материал – акрил, гуашь.

Всего должно быть выполнено 12 этюдов различных натюрмортов.

Рисунок 3 – Этюд натюрморта. Орнаментально-текстурная проработка

1. ***Этюды плодовых и цветущих растений***.

Решение декоративное. Односеансный этюд выполняется на формате А3 с применение живого текстурного или фактурного мазка (рисунок 4а). Многосеансный этюд выполняется на формате А3 с применением декоративной (мозаичной) разбивки поверхностей(рисунок 4б) . Материал – акрил, гуашь.

а) б)

Рисунок 4 – Этюды растений

1. ***Этюды ювелирных украшений*** представлены на рисунке 4. Односеансный этюд выполняется на формате А3 с применение живого текстурного или фактурного мазка (рисунок 5в). Многосеансный этюд выполняется на формате А3 с применением декоративной (мозаичной) разбивки поверхностей (рисунок 5а,б,г). Выполняется два этюда. Материал – акрил, гуашь.

а) б)

в) г)

Рисунок 5 – Этюды ювелирных украшений

1. ***Этюды животных и птиц*** предствалены на риснке 6. Многосеансный этюд выполняется на формате А3 с применением декоративной (мозаичной) разбивки поверхностей. Выполняется два этюда. Материал – акрил, гуашь.

Рисунок 5 – Этюды животных и птиц

1. Этюды пейзажей предствлены на рисуноке 6. Выполняется два могосеансных этюда на формате А3 с применением декоративной (мозаичной) разбивки поверхностей. Материал – акрил, гуашь.

а) б)

Рисунок 6 – Этюды пейзажей:

а – утрениий пейзаж: б – вечерний пейзаж

1.5 Типовые экзаменационные материалы

Зачет по курсу «Живопись» проводятся в два этапа. Первый этап подразумевает оценку выполненных текущих заданий дисциплины в форме просмотра учебных (аудиторных) (для очной формы обучения), самостоятельных работ студентов по темам программы (для очной и заочной форм обучения). Второй этап представляет собой выполнение творческого задания на зачете, представляющей собой жанровый натюрморт, состоящий из 2-3 предметов, выполняемый акриловыми красками на формате А3.

На просмотре текущих работ оценивается выбор, использование средств и методов по следующим категориям:

* Размещение элементов композиции, степень их контакта и средства их взаимодействия.
* Основные средства гармонизации цветовой композиции.
* Вид и степень стилизации живописной композиции.
* Художественно-изобразительные средства композиции.
* Тип цветовой гармонии на основе, которой решен композиционный колорит творческого задания.

***Критерии оценок* по дисциплине «Живопись»**

40-50 баллов выставляется при выполнении следующих требований:

1) композиция на листе (ф. А-3) с учетом пространственного расположения предметов;

2) цвет должен ясно выражать объем предмета, выявлять его удаленность от глаза рисующего, освещенность, фактурность;

3) передача пространства на изобразительной плоскости: глубина, воздушная перспектива;

4) акцентирование композиционного центра, окончательное определение конструктивно-пластических связей всех частей изображения;

5) наличие колористических характеристик: выявление объемной формы элементов натурной постановки цветом путем нахождения правильных цветовых и тональных градаций между освещенной частью предметов, полутенью, тенью, бликами и рефлексами.

40-30 баллов выставляется при выполнении следующих требований:

1) композиция на листе (ф. А-3) с учетом пространственного расположения предметов;

2) цвет должен ясно выражать объем предмета, выявлять его удаленность от глаза рисующего, освещенность;

1. определение и передача тепло-холодности светотеневых отношений в колористической гамме натурной постановки;

4) приведение изображения в соответствие с продуманными в фор-эскизе композиционным, колористическим и тональным решениями.

30 - 20 баллов выставляется при выполнении следующих требований:

1) композиция в листе (ф. А-3) с учетом пространственного расположения формы;

1. определение и передача тепло-холодности светотеневых отношений в колористической гамме натурной постановки;
2. не решены 3 и 4 задачи.