

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»

Факультет искусств
Кафедра отечественного и зарубежного искусства

Н.Е. Киселева

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ»

Тема:
**«Живопись сложных по форме и окраске
предметов быта»**

студентам, обучающимся по специальности
44.03.04 «Профессиональное обучение. Профиль: декоративно-
прикладное искусство и дизайн», 54.03.03 «Искусство костюма
и текстиля», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы»

То, чему учишься на личном опыте,
дается не так быстро,
но зато глубже запечатлевается в мозгу.
Винсент Ван Гог

Барнаул

Издательство
Алтайского государственного
университета
2017

УДК 75(083.13)
ББК 85.14р30
К-44

Рецензент:

доктор искусствоведения, профессор Т.М. Степанская

Автор – составитель:

кандидат искусствоведения, доцент Н.Е. Киселёва

Методические указания к практической работе по дисциплине «Живопись» по теме Раздела 1., 1.1 «Живопись сложных по форме и окраске предметов быта» для студентов, обучающихся по специальности 44.03.04 «Профессиональное обучение. Профиль: декоративно-прикладное искусство и дизайн», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программой по дисциплине (модулю) «Живопись» (051000_62-09-1234- 326286.plm.xml), составляют 81 часов в целом от общего количества часов и предназначены для руководства студентам в выполнении практических работ по этой дисциплине.

В подготовке издания использовались методические материалы, разработанные на кафедре истории зарубежного и отечественного искусства, работы студентов факультета искусств Алтайского государственного университета.

УДК 75(083.13)
ББК 85.14р30

© Киселева Н.Е., 2017
© Оформление. Издательство Алтайского государственного университета, 2017

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания разработаны для выполнения практических заданий по дисциплине «Живопись» для студентов всех форм обучения специальностей 44.03.04 «Профессиональное обучение. Профиль: декоративно-прикладное искусство и дизайн», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», позволяющих обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения соответствующего курса и выполнить задания, предусмотренные программой.

Данные методические указания могут быть использованы в системе среднего профессионального образования, дополнительном профессиональном образовании, а также в программах повышения квалификации и переподготовки.

Основными этапами практического занятия являются:

- проверка знаний студентов – их теоретической подготовленности к занятию;
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач;
- последующий анализ и оценка выполненных работ, степени овладения студентами знаний, умений и навыков, полученных при выполнении практических работ.

В соответствии с требованиями ФГБОУ ВПО выполнение студентами практических занятий должно включать как обязательный компонент практические задания с использованием электронного курса «Живопись» MOODLE в Едином образовательном портале Алтайского государственного университета.

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен:

знать свойства живописных материалов, основные понятия и виды живописи, методы ведения живописных работ, способы отображения объемно-пространственной среды средствами академической живописи;

уметь составлять хроматические цветовые ряды, светлотные и хроматические контрасты, выполнять живописные этюды с натуры, самостоятельно последовательно вести работу над живописной композицией, повышать свое мастерство через создание живописных выразительных образов;

владеть навыками выражения цветом формы, объёма, пространства, навыками передачи средствами живописи закономерностей создания цветового строя и световоздушной среды, навыками поиска новых идей и решений в живописных произведениях. (ОК-28).

Методические указания включают:

1. Обязательный минимум содержания образовательной программы (выписка из ГОСа).
2. Практическое задание, сопровождающиеся указаниями для его выполнения.
3. Критерии оценивания практических работ студентов по дисциплине «Живопись».
4. Контрольные вопросы.
5. Основную и дополнительную литературу.
6. Перечень электронных образовательных ресурсов.
7. Иллюстрации.

ВВЕДЕНИЕ

Живопись - важнейшая учебная дисциплина подготовки специалиста – дизайнера по отраслям в системе профессионального обучения бакалавра. Цель курса - дать профессиональные знания и навыки будущему педагогу-дизайнеру, развить его творческие способности в области живописи, обучить основам живописного ремесла, базирующегося на методе реализма в искусстве, подготовить к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе в системе образования. Для достижения цели используются следующие задачи: изучить различные виды и техники живописи; изучить принципы гармонизации цвета в живописной композиции; научить использовать методы и приемы цвето-ритмической организации пространства; обучить понятиям: локальный цвет, цветовые отношения, колорит, цветовая гармония; научить применять закономерности живописи на основе натуральных постановок; научить моделированию пространства и объема посредством цвета и тона; развить художественно-образное мышление и творческое воображение.

Занятия живописью развивают у обучающихся умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами. Обучение живописи состоит из теоретического и практического курса.

Теоретический курс является подготовкой к практическим занятиям, способствующий более профессиональной ориентации студентов в вопросах изобразительного искусства, осмысленному и более эффективному выполнению учебных и творческих работ. Материал лекций конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ. Лекции и дополнительные объяснения следует сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров, слайдами.

Основу профессионального освоения живописного ремесла составляет практическая работа студентов. Практические упражнения проводятся на натюрмортных постановках, натуральных зарисовках и формальных композициях. В основе освоения программы по дисциплине «Живопись» на практических и самостоятельных занятиях студентов большую роль играет рисунок, логика и существо которого связаны с диалектикой познания мира. В период освоения живописной грамоты на практических занятиях раскрывается роль рисунка как средства познания, действенного инструмента для решения различных творческих задач, как образного языка дизайнера.

Вся система практических заданий по курсу «Живопись» предназначена для системного и поэтапного изучения соответствующей дисциплины, направлена на приобретение и закрепление необходимых знаний, развитие умений и навыков, творческих способностей студентов, художественной наблюдательности, зрительной памяти, образного и дизайнерского мышления, творческого воображения, чувства цвета, формы, материала. Практические работы по дисциплине «Живопись», призваны заложить прочные основы изобразительной грамоты, композиции и дизайн - проектирования, необходимые для профессионального становления будущих специалистов.

Программа по живописи предусматривает работу основными художественными материалами: кроющими красками на водной основе - акварель, гуашь, темпера.

Задания выполняются в специализированной аудитории под руководством преподавателя, а так же дополняются самостоятельной внеаудиторной работой (декоративная интерпретация натурального живописного натюрморта). Самостоятельные задания выполняются вне аудитории в обязательном порядке, с целью формирования и закрепления необходимых знаний, умений, навыков, полученных в результате освоения курса живописи, а также выработки потребности выражать свои творческие замыслы в работе над созданием дизайн – проекта.

Выполненные студентами задания по живописи, обсуждаются в аудитории и оцениваются ведущим преподавателем. Оценка за текущие практические задания является составной частью итоговой оценки по всему курсу дисциплины «Живопись». Критерием оценки

является уровень выполнения работы в целом, который складывается из уровней решения конкретных задач, поставленных данным заданием и соотносится с критериями по рисунку.

Критерии оценивания практических работ студентов по дисциплине «Живопись»

1. Композиция на листе.
2. Характер и пропорции натурального объема.
3. Для декоративно – живописной интерпретации учебного натюр-морта в самостоятельной работе:
 - владение приёмами и средствами дизайнерской композиции;
 - использование графики, цвета и фактур;
 - владение графическими техниками.
4. Световоздушная перспектива и пространство
5. Общее художественное впечатление от работы.

В течение освоения курса живописи на практических занятиях студентам предлагается выполнить целый ряд последовательных заданий с упором на характер и пропорции натурального объема, выявление конструктивных и аналитических особенностей постановочных предметов при составлении рисунка для живописи, передача объема и формы цветом, общее художественное впечатление от работы.

Максимальное количество снижаемых баллов из 100

1. Композиция на листе -20 баллов
2. Характер и пропорции натурального объема - 10
3. Для декоративно – живописной интерпретации учебного натюр-морта в самостоятельной работе:
 - владение приёмами и средствами дизайнерской композиции - 20
 - использование графики, цвета и фактур - 20
 - владение графическими техниками - 20
4. Общее художественное впечатление от работы - 10

Содержание дисциплины

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра специальности 44.03.04 «Профессиональное обучение. Профиль:

декоративно-прикладное искусство и дизайн», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» из ГОС ВПО.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ		
Обязательный минимум содержания образовательной программы (выписка из ГОСа)		
Блок	Наименование дисциплины и ее основные разделы	Всего часов
СД.Ф	Живопись: Закономерности формирования живописного изображения и основы колорита; основы	108
	цветовой композиции; законы изображения и выразительные средства живописи; методика работы над живописной и колористической композицией на основе заданий «Учебный натюрморт», «Тематический натюрморт», «Живопись фигуры человека»	

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия/	Се-местр / Курс	Ча-сов	Ком-петен-ции	Литера-тура
	<i>Раздел 1. Учебный натюрморт</i>				
1.1	Живопись сложных по форме и окраске предметов быта /Пр/	1	6		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л3.1
1.2	Сложный натюрморт. Живопись предметов быта близких по цветовой гамме. /Пр/	1	6		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л3.1
1.3	Сложный натюрморт. Живопись предметов быта контрастных по цветовой гамме /Пр/	1	8		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л3.1
	<i>Раздел 2. Тематический натюр-морт</i>				
2.1	Натюрморт на контрастные цвето-вые отношения (из трех-четы-рех предметов), объединённых общей темой с преобладанием холодных оттенков. /Пр/	1	6		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 Л3.1
2.2	Этюды сложных по форме и цве-ту предметов. /Ср/	1	2		
2.3	Тематический натюрморт с эле-ментами интерьера. Смешанная техника: акварель, пастель. /Пр/	1	6		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 Л3.1

2.4	Этюды сложных по форме и цвету предметов. /Ср/	1	2		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 Л3.1
2.5	Тематический натюрморт, с введением в композицию постановки гипсовой розетки. Тематический натюрморт «Настроение». Гуашь. /Пр/	2	6		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 Л3.1
2.6	Тематический натюрморт, с введением в композицию постановки гипсовой головы. Тематический натюрморт «Атрибуты искусства». Гуашь. /Пр/	2	6		Л1.2 Л2.2 Л2.4 Л3.1
2.7	Преобразование отдельных предметов – реалистического изображения в декоративную форму /Ср/	2	4		Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1
	<i>Раздел 3. Живопись фигуры человека</i>				
3.1	Живопись головы человека. Гризайль. Эюд головы натурщика на светлом фоне. Акварель. /Пр/	2	8		Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л3.1
3.2	Эюд головы натурщика на нейтральном цветном фоне. Смешанная техника: акварель, пастель. /Пр/	2	8		Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л3.1
3.3	Поколенное изображение фигуры человека. Эюд фигуры натурщика на светлом фоне. Акварель. /Пр/	2	8		Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л3.1
3.4	Этюды женской и мужской фигуры. Акварель, гуашь. /Ср/	2	5		Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1	Применяются следующие образовательные технологии:
5.2	Групповая работа как технология активного обучения, позволяющая развивать познавательный и профессиональный интерес и творческий характер учебно-познавательной деятельности.

5.3	Дифференцированный подход в постановке задач и конструктивно-анатомическому анализу формы, которые позволяют учащимся не пассивно срисовывать, а активно, осмысленно рисовать.
-----	--

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Контрольные вопросы и задания

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие «воздушная перспектива».
2. Тепло-холодность в живописи.
3. Как изменяются цвета предмета в зависимости его удаления от точки наблюдения.
4. Определение гармоничного сочетания, взаимосвязи, тонального объединения различных цветов в картине.
5. Последовательность выполнения живописного произведения.
6. Виды освещения.
7. Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с окружающей средой.
8. Вид живописи в основе, которой лежит принцип стилизации.
9. Определенные сложившиеся системы приемов работы, которые вырабатывались различными национальными школами.
10. Основной цвет предмета без учета внешних влияний.
11. Основные задачи реалистической живописи.
12. Какой этап самый важный при написании этюда на состояние.
13. С чего начинается работа над живописным этюдом.
14. Как называется наложение одного красочного слоя на другой.
15. Определение светлотного контраста.
16. Ахроматические и хроматические цвета.

6.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

УЧЕБНЫЙ НАТЮРМОРТ

ЖИВОПИСЬ СЛОЖНЫХ ПО ФОРМЕ И ОКРАСКЕ ПРЕДМЕТОВ БЫТА /ПР/. (12Ч.)

Методические указания

Задание: натюрморт из предметов быта сложных по форме и окраске.

Натюрморт состоит из 34х предметов, имеющих различную окраску и фактуру материала; освещение верхнебоковое. Задание рассчитано на 12 часов.

В ходе выполнения задания, учащиеся приобретают специальные практические навыки, развивают глазомер, воспринимают пропорции, улавливают тончайшие цветотональные градации и видеть предметы цельно.

Цель: выразительное композиционное размещение живописного изображения в листе, точная передача тепло - холодности постановки живописными средствами.

Задачи работы: линейно - конструктивное построение группы предметов с учетом перспективы, выявление объёмных форм цветом и светотенью, живописными средствами отразить общий колорит и специфику освещения в натюрморте, передать материальность различных предметов, гармонизировать цветотоновые отношения.

Материалы: бумага ватман , натянута на планшет 60х40; карандаш (В1, В2, В4, В6), водяные краски – акварель, кисти для акварели – (белка, пони, колонок) - № 8-10, палитра (бумага - ватман, пластиковая).

Аудитория: специализированная.

Метод: практические занятия

Этапы работы над натюрмортом:

1. Анализ формы предметов постановки.
- 2.Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги.

3. Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.

4. Выявление объёмной формы предметов

5. Полная цветовая проработка формы.

6. Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Ход работы:

1. Анализ формы предметов постановки.

Начать работу над натюрмортом необходимо с выбора наиболее удачного ракурса. Следует обратить внимание на освещённость.

2. Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги.

Выбрать для себя определённую точку зрения, чтобы было хорошо видно пространственное размещение предметов. Следует избегать такого места, откуда предметы смотрятся фрагментарно. Важным является выбор формата (вертикального или горизонтального). Дальнейшие поиски композиции должны вестись в выбранном формате. Надо помнить, что слишком крупное изображение будет перегружать плоскость, слишком мелкое может «потеряться на листе».

Рисунок составляет основу изображения. Нанесённый на поверхность бумаги лёгкими, без нажима, линиями он устанавливает размеры натюрморта, характер и форму предметов, их пространственное расположение. При размещении группы предметов на плоскости листа бумаги важно выдержать масштаб предметов, чтобы предметам не было тесно или слишком свободно.

Размещая группу предметов на плоскости листа бумаги, следует верно определить композиционный и зрительный центр.

3. Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.

Работа акварелью: прокладка световых частей цветом должна быть по возможности точной. Хорошо продумать весь ход работы, какие последующие прописки возможны. При прописке формы предметов не надо забывать основного правила: каждый полутона, свет или тень важны не сами по себе, а только в связи с другими. Каждый мазок должен быть результатом осмысленного отношения к работе. Фон постановки имеет большое значение. Прописка его должна осуществляться одновременно и равномерно с проработкой частей натюрморта

4. Выявление объёмной формы предметов.

Для выявления объёмных форм предметов тоном необходимо определить самые светлые и самые тёмные места на предметах. Затем обозначить границы света и теней на формах предмета, найти положение собственных и падающих теней. Накладывая полутона, усиливать тон в теневых участках: собственные и падающее тени, а также их границы с учетом окраски предметов. Таким образом, постепенно усиливая тона, переходить к детальной проработке форм.

5. Полная цветовая проработка формы.

Проработка деталей — наиболее ответственный этап в работе с натуры. Занимаясь подробной проработкой формы не надо забывать об общем тоне и каждый цвет, каждый мазок надо подчинять большой форме. Моделируя форму предметов, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, начиная от самого светлого до самого темного. Самым светлым местом на предмете будет блик и его окружение, а самым темным — собственная и падающая тень.

6. Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Выявление главного и второстепенного в цветовом строе; подчинение всех частей изображения целому. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой — конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом. Усиление или ослабление общего цветового тона в акварельной живописи требует особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев.

Приложение: Натюрморт из предметов быта

ИЛЛЮСТРАЦИИ

*Учебный натюрморт сложных
по форме и окраске
предметов быта*

*Самостоятельная работа
студента.
Декоративная интерпретация
учебного натюрморта сложных
по форме и окраске
предметов быта*

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Раскрыть понятия: живопись, колорит, предметный цвет.
2. Дать основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
3. Влияние освещения на восприятие цвета.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. К.И. Стародуб, Н. А. Евдокимова Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие Ростов н/Д: Феникс, 2011
2. Ю.П. Шашков Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов М.: Академ. Проект, 2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

3. Ж. Вибер Живопись и ее средства М. : Сварог и К. , 2000
4. Сапожников С Полный курс рисования М: изд –во «Арт – родник»., 2007
5. Воловик А. Ф. Всё о рисовании Феникс, , 2001 г.
6. Ломоносова М. Ф. Графика и живопись: Учебное пособие М.: Астрель, 2002
7. Киселёва Н. Е. Практикум основ копийной техники: Для студентов вузов Барнаул: Изд-во АлтГУ, , 2008

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

8. <http://www.artsait.ru/> Энциклопедия русской живописи. url
9. <http://artus.tanais.info/> шедевры русской живописи
10. <http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp> галерея
11. <http://www.roerich.org/index.html> музей Рериха в Нью-Йорке

На обложке учебный натюрморт.
Выполнила студентка факультета искусств, специальность 44.03.04
«Профессиональное обучение». Профиль: декоративно-прикладное
искусство и дизайн, гр. 1354 Климова Е.Е. 2015. Б. акварель, 60x40.

Подписано в печать 30.11.2016.
Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 0,93.
Тираж 100 экз. Заказ 222.
Типография Алтайского государственного университета.
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.