

В. И. Тросиненко

ЖИВОПИСЬ

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов

Направление подготовки

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство
и дизайн

Челябинск

2022

УДК 658 : 378
ББК 65.290 6 74.480.268
М 54

Тросиненко В.И. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов очной формы обучения по направлению подготовки бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн по дисциплине «Живопись» - Челябинск: Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2023. – 25 с.

ISBN 978-5-93162-437-2

Составитель: Тросиненко В.И., доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Живопись» предназначены для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

В методические рекомендации включены пояснительная записка, трудоемкость самостоятельной работы, содержание, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Живопись», предусмотренных рабочей программой.

ISBN 978-5-93162-437-2

© В.И. Тросиненко, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
2. Трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине.....	6
3. Содержание самостоятельной работы по дисциплине.....	7
4. Задания для самостоятельной работы по темам и их оценка.....	9
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	24

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одной из важных и актуальных проблем высшего образования в настоящее время является организация самостоятельной работы студентов. Закон Российской Федерации «Об образовании» определяет следующие задачи содержания образования: формирование у студента адекватной современному уровню знаний картины мира; формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование; обеспечение и развитие кадрового потенциала экономики, культуры, науки и техники.

Успешное решение этих задач возможно лишь в том случае, когда само образование способствует созданию этих компетенций, а не передает их в готовом виде. При этом самостоятельная работа студентов играет немаловажную роль в системе подготовки будущего педагога.

Стандарт задает объем самостоятельной работы, на выполнение которой отводиться не менее 60% учебного времени для дневной и 80% - для заочной формы обучения. Проводится самостоятельная работа как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях.

Студент, являясь активным участником образовательного процесса, не только прослушивает лекцию и конспектирует основные положения, но и анализирует, сопоставляет, делает выводы. Поэтому одним из условий эффективного проведения аудиторных занятий является самостоятельная работа студента. К ней можно отнести следующие виды деятельности: написание реферата, выполнение контрольной работы, контрольных заданий, подготовка к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам, выполнение домашних контрольных работ, участие в олимпиадах, подбор и изучение литературных источников по заданной теме, составление таблиц и др.

Кроме того, самостоятельная работа может проводиться в различных организационных формах: индивидуально, в парах, в группах или целой

аудиторией. Все эти формы способствуют развитию познавательных, организационных и коммуникативных умений, направленных на формирование определенных компетенций.

По формам отчетности могут быть использованы: контрольные работы. Для оценивания может быть использована рейтинговая система контроля, учитывающая индивидуальную самостоятельную работу студентов в ходе всего обучения.

Данные методические рекомендации являются приложением к рабочей программе дисциплины «Живопись».

2. ТРУДОЕМКОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование раздела дисциплины и тем	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Итого часов
	СРС	ЛЗ	
	144	108	252
Основы живописной грамоты (1 период контроля)	18	8	26
Введение. Виды и жанры живописи	4		4
Понятие реалистической живописи	4		4
Виды письма	4	4	8
Технические упражнения	6	4	10
Этюды с натуры (1 период контроля)	58	28	82
Этюд осенних листьев, плодов и цветов	10	4	14
Натюрморт из гипсовых фигур на нейтральном фоне	4	6	10
Натюрморт из 2-3 предметов, разных по тону и материалности на нейтральном фоне	24	8	32
Тематический натюрморт гуашью	20	6	26
Изображение головы человека (2-й период контроля)	36	36	72
Этюд гипсовой античной головы акварелью в стиле гризайль	4	4	8
Этюд головы натурщицы	8	8	16
Портрет сказочного героя акрилом	8	8	16
Автопортрет	8	8	16
Копия произведения живописи великого мастера	8	8	16
Изображение фигуры человека (2-й период контроля)	32	40	72
Этюд одетой фигуры стоя в драпированной одежде	8	8	16
Этюд фигуры человека сидя с натюрмортом	8	12	20
Этюд одетой фигуры на фоне окна	8	12	20
Этюд фигуры в народном костюме	8	8	16
Итого по дисциплине	144	108	252

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 1. Этюд гипсовой античной головы акварелью в стиле гризайль (4 часа).

Знакомство с основными проблемами колористического и тонального решения живописного произведения и законами цветовой композиции. Знакомство с вопросами трактовки формы. Изменение тона предметов под влиянием световоздушной среды. Передача пространства.

Форма отчетности: контрольная работа;

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 2. Этюд головы натурщицы (8 часов).

Анализ произведений в технике акварели, выполненные известными художниками. Изучение характера освещения головы портретируемых людей. Понимание тонких цветовых градаций и суметь из ярких, чистых цветов акварельных красок найти сложные цветовые оттенки, которые соответствовали бы отношениям цветов освещенной и теневой части лица, связи этих цветов с фоном, цветом и тоном одежды и т.п.

Форма отчетности: контрольные работы; **Учебно-методическое обеспечение:** 1, 2, 3, 4

Тема 3. Портрет сказочного героя акрилом (8 часов).

Изучение портретов исторических персонажей, цветных иллюстраций известных художников. Художественный образ через костюм, который определяет характер исторической эпохи. Антураж и атрибутика, раскрывающая художественный образ.

Форма отчетности: терминологический словарь (глоссарий).

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 4. Автопортрет (8 часов).

Психологическое видение природы. В задачи данной лабораторной работы входит нахождение и передача правильных пропорций живой модели в гармоничных цветовых отношениях.

Форма отчетности: наброски, контрольная работа

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3

Тема 5. Копия произведения живописи великого мастера (8 часов).

Работа по фотоисточникам. Формат А2, предварительная серия эскизов, формат А4 или А5. Материал выполнения по выбору

Форма отчетности: контрольная работа.

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ И ИХ ОЦЕНКА

Тема 1. Этюд гипсовой античной головы акварелью в стиле гризайль (11 часов).

Постановка.

Этюды натюрморта с гипсовой головой человека предваряют работу над живописью головы натурщика и являются переходной стадией к изучению большой темы живописи — живой модели. Гипсовая голова активно вбирает в себя отсветы, цветовые рефлексы от окружающих ее разноокрашенных драпировок и предметов, что позволяет решать проблемы цветового взаимоотношения формы головы человека и окружающей среды.

Рис. 1 Ж.Б.С.Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств

В постановках используются слепки с произведений скульптуры. Как правило, натюрморты с гипсовыми головами называют натюрмортами с атрибутами искусств. В такие натюрморты кроме слепков с известных скульптур (голова Аполлона, голова Меркурия) входят палитры и тюбики с красками, кисти, шпатели, карандаши, рулоны различной бумаги, подрамники для живописи с натянутым холстом и без холста, книги по искусству с красочными

переплетами, папки с гравюрами, музыкальные инструменты, этюдники и даже мольберты.

В ряде случаев в учебной живописи требуются довольно простые композиции, где гипсовая голова дополняется только драпировками и одной-двумя вещами, которые контрастируют по цвету и фактуре с гипсом и служат в качестве камертона постановки. Живопись одной гипсовой головы на фоне драпировок проводится для детального изучения воздействия цвета среды на ее объем. Так как гипс имеет белый цвет, драпировки всегда плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипсовая голова. Образующаяся силуэтность способствует выявлению цельности форм в этюде (Рис. 2).

Рис. 2 Натюрморт с атрибутами искусств. Студенческая работа.

В натюрмортах с гипсовой головой есть возможность полно поработать над символикой включаемых в композицию предметов. Знакомые, ставшие обыденными предметы, при включении в натюрморт как бы переходят в мир, где их значимость резко повышается.

Нужно помнить, что характерной ошибкой при работе над постановками с гипсовой головой является неправильное определение тональных отношений между головой и ее окружением. Гипсовая голова бывает «перечернена» и сливается с фоном или слишком светлая и «вываливается» из композиции.

Рис. 3 Натюрморт с атрибутами искусств. Студенческая работа.

Перед длительным этюдом и сложными постановками как раз необходимо исполнять гризайль, что поможет разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст необходимую уверенность руке. Робость наложения краски при моделировке формы гипсовой головы акварелью приводит к вялости выражения объема цветом, «затертости» композиционного центра работы.

Оценка – 5 баллов.

Тема 2. Этюд головы натурщицы (16 часов).

Рассматривая портреты известных художников, надо обратить внимание на то, как художники используют мазок, пятно, линию, заливку, текущую краску для передачи света и тени на лице, в одежде, пространстве фона, деталях интерьера.

Цель живописи гризайлью заключается в том, чтобы научиться передавать форму головы с помощью светотеневых отношений, понять распределение тона в глубину от самых светлых частей головы до самых темных и затем уже перейти к изображению головы натурщика акварельными красками — цветом.

Рис. 4 К. Сомов. Портрет М.В. Добужинского. Гризайль.

Нужно взять краску темного цвета, чтобы можно было выдержать тональный диапазон от самого светлого до самого темного, что соответствует нашему восприятию реальной действительности. Такой краской могут быть черная, коричневая, умбра и т.п. Выполнять краткосрочные этюды при продолжительности сеанса 2 часа. Фоном для головы может быть гладкая драпировка средней тональности. Это необходимо для того, чтобы ясно читались светлые места головы – лоб, скулы и т.п. — на более темном фоне, а темные части головы смотрелись выразительным силуэтом на более светлом фоне.

Рис. 5 Быстрый этюд, акварель. Студенческая работа.

Писать форму головы натурщика нужно начинать с теней, постепенно переходя к полутонам и световым частям лица. Начинать с теней целесообразно потому, что, правильно найдя градации тона в теневой части изображения, сразу можно решить большой объем головы, конструктивно решить форму. В работе на первом этапе нужно наиболее точно определить тон теневой части лица, связать эти тона с фоном, одеждой натурщика или натурщицы, волосами, а также выявить конструкцию головы, ее характер.

Второй этап работы — конкретизация деталей и уточнение общей формы головы. Но при детализовке глаз нельзя обрисовывать контуры век. Необходимо найти верный тон глазничных впадин, «пролепить» объем полушарий глаз и лишь в конце работы двумя-тремя точными ударами кисти «посадить» форму глаз на свое место. Скулы, губы, нос, подбородок, уши, лобные бугры и др. необходимо их писать, исходя из понимания того, что они только части единой большой формы.

После того как весь этюд написан, прописаны все детали, фон, одежда натурщика или натурщицы, необходимо заняться обобщением этюда — в этом состоит третий этап работы. Восстановить конструкцию головы, исправить ошибки, допущенные во время проработки деталей, постараться приглушить, сгладить те тона и детали, которые оказались слишком активными. Самое светлое пятно было где-то в одном месте, самое темное тоже было где-то в одном, чтобы тени не смотрелись глухими и черными. Для этого нужно где-то смыть краску, где-то пролессировать другим тоном, где-то положить мазок смело и решительно, усиливая движения формы.

Рис. 6 Акварель. Студенческая работа.

Перед выполнением этюда в цвете на листе большого формата необходимо выполнить 5–10 форэскизов, чтобы найти наиболее совершенное решение будущего этюда в тоне и цвете, найти гармоническое равновесие светлых и темных пятен на листе бумаги.

Живописное построение этюда надо продумать в самом начале, распределив основные цветовые отношения. Рекомендуется начинать этюд с тех мест, которые имеют легко определяемые красочные характеристики. При передаче правильных цветовых отношений между предметами и светотеневых градаций на каждой объемной форме в изображении появляются объем, пространство и материальность. Определение цветовых отношений лучше начинать с отыскания в натуре наиболее светлого и интенсивного цвета, затем самого темного, а все другие цвета определять по отношению к ним.

В живописи головы должен применяться метод работы «отношениями», т.е. надо учитывать взаимодействие соседних цветов и влияние каждого цвета на соседние. Этот метод позволяет воссоздать форму, пространство и предостерегает от раскраски. Решая в цвете тени формы головы, нужно учитывать, что тени имеют свой сложный цвет, который необходимо определить. Тень может быть холоднее света, а может быть теплее. Это может подсказать только натура. Нужно научиться из небольшого количества чистых

цветов акварельной краски составлять разнообразные смеси, которыми воспроизводить цвет каждой плоскости формы.

Рис. 7 А. Фонвизин. Портрет Л.П. Орданской.

Не нужно стараться скорее нарисовать детали (глаза, ноздри, брови, прическу), так как, не увидев деталь как часть объема, можно поспешностью испортить работу. Мелкие детали головы — это не линии, а определенные объемы, которые состоят из нескольких планов.

Оценка – 5 баллов за 1 этюд.

Тема 3. Портрет сказочного героя акрилом (16 часов).

Воспитать у будущего художника-прикладника обостренное чувство декоративности, способность увидеть декоративность (ритмическую и цветовую выразительность, высокую степень обобщения при разнообразии решений орнаментальной трактовки) в окружающем мире и отразить ее в живописном этюде – вот цели данного упражнения. Изучая исторические портреты, и, особенно, иллюстрации с историческими и сказочными героями можно отметить, как у мастеров важнейшую роль играют относительная плоскостность решения, повышенный интерес к декоративному звучанию цветовых пятен в живописи человека, во всей постановке.

и исторической), стиль костюма и его связь с обликом человека, ощущение объемной формы, конструкции, соразмерности.

Однако это не означает, что чисто колористические задачи вторичны. Тонкие цветовые сгармонированные (часто два-три цвета) отношения, лежащие в основе этюда, определяют успех работы, но не являются самоцелью, не заслоняют остальные пластические достоинства. Будущий художник учится мыслить конкретными художественными образами, а не отвлеченными формалистическими схемами. Вещь, костюм, в конечном счете, вся среда оцениваются, прежде всего, с позиции их приложения к герою.

Рис. 10 В.И. Суриков. Этюд к «Боярыне Морозовой».

Художники, создающие эскизы костюма или интерьера, должны владеть искусством изображения орнамента на ткани.

Рис. 11 Рембрандт. «Флора».

Выполняя живописный этюд, нужно уметь показать не только то, что применяемая для костюма или интерьера ткань орнаментирована, но и то, каков орнамент, его конфигурацию, колористическое и композиционное решение. Поэтому перед выполнением основной работы темы полезно выполнить этюды с драпировками.

Подобрав сказочный или исторический образ, необходимо выполнить композиционный набросок головы и фигуры в целом. Необходимо выполнить фор-эскиз композиции. После решения композиционных проблем необходимо определить общее цветовое состояние. Не забываем про конструктивное построение объема формы головы, возможный головной убор. Затем приступаем к выявлению цветовых отношений. Важно учесть цветовое содержание постановки и пластику фигуры. В каждом конкретном случае существует большое количество вариантов решения. Из них необходимо выбрать наиболее оптимальный, в котором основные формы фигуры и

цветовые массы взаимосвязаны и создают определенные ритмические соотношения.

Оценка – 5 баллов.

Тема 4. Автопортрет (12 часов).

Студент делает самостоятельный выбор материала для передачи характера портрета. Необходимо выполнить предварительную серию эскизов, формат А4 или А5, в разных ракурсах и техниках, прежде чем приступать к композиционному решению автопортрета. Основное требование при этом состоит в создании небольшого по размеру, а, следовательно, не отнимающего излишне много времени для исполнения эскиза, передающего общий пластический, колористический, светлотный строй постановки.

Разнообразные трактовки композиции должны быть подкреплены соответствующим перенесением цветовых, светлотных, пластических акцентировок согласно намеченному в эскизе композиционному строю. Успех работы зависит также в значительной мере от выбора угла зрения на постановку, что очень важно для достижения наибольшей выразительности живописного этюда.

Приступая к рисунку основной работы, помним, что именно в подготовительном рисунке окончательно создается тот своеобразный каркас, строй (обобщенно намеченный в эскизе), на основе которого в дальнейшем происходит живописное освоение плоскости листа. На этом этапе закладывается принципиальная позиция автора, т.е. творческое видение и, если можно так сказать, «программируется» процесс зрительского восприятия создаваемого произведения.

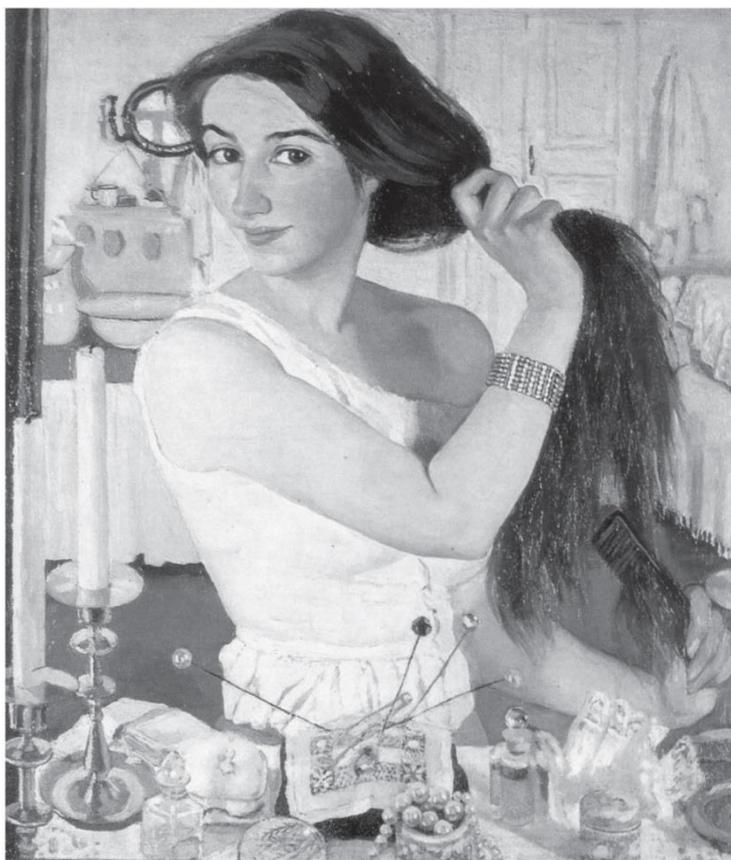

Рис. 12 З. Серебрякова. «За туалетом».

Конечно, некорректно требовать в непродолжительной по времени постановке решения глубоких образных проблем, но все же по возможности следует попытаться уже на данном этапе приблизиться к образному решению. Нельзя упускать из виду, что в этюде нет изолированных друг от друга мест, а есть взаимоподчиненные участки живописи. Следовательно, писать отдельно лицо, отдельно костюм, отдельно руки нельзя, нужно всегда видеть перед собой всю работу.

Оценка – 5 баллов.

Тема 5. Копия произведения живописи великого мастера (18 часов).

В произведениях В.Сурикова, А.Рябушкина, Б.Кустодиева, В.Васнецова используется народный костюм, который определяет характер исторической эпохи, выявляет художественный образ. Обязательно отметим театральное

творчество А.Головина, А.Бенуа, Л.Бакста, К.Коровина, М.Врубеля, в котором сказалась тесная связь, единство всех проявлений индивидуальностей художников.

Рис. 13 Л. Бакст. Эскиз костюма.

Эскизы костюмы художников театра часто несут в себе большую выразительность духовного содержания образов, где существенное значение имеют пластика фигуры, ее движение, жест, красота цвета, формы, орнаментации, определенная декоративная организация всего произведения.

Рис. 14 Б. Кустодиев. Купчиха.

Проанализировать референс и закомпоновать фигуру на листе (рисунок под живопись). Сделать анализ ракурса и пропорций головы, фигуры и рук. Проложить основные цветовые отношения и теневые части фигуры в картинной плоскости. Выявить форму и прописать части лица, обращая внимание на лепку мазком объема головы. И занимаемся организацией пространственной глубины фона.

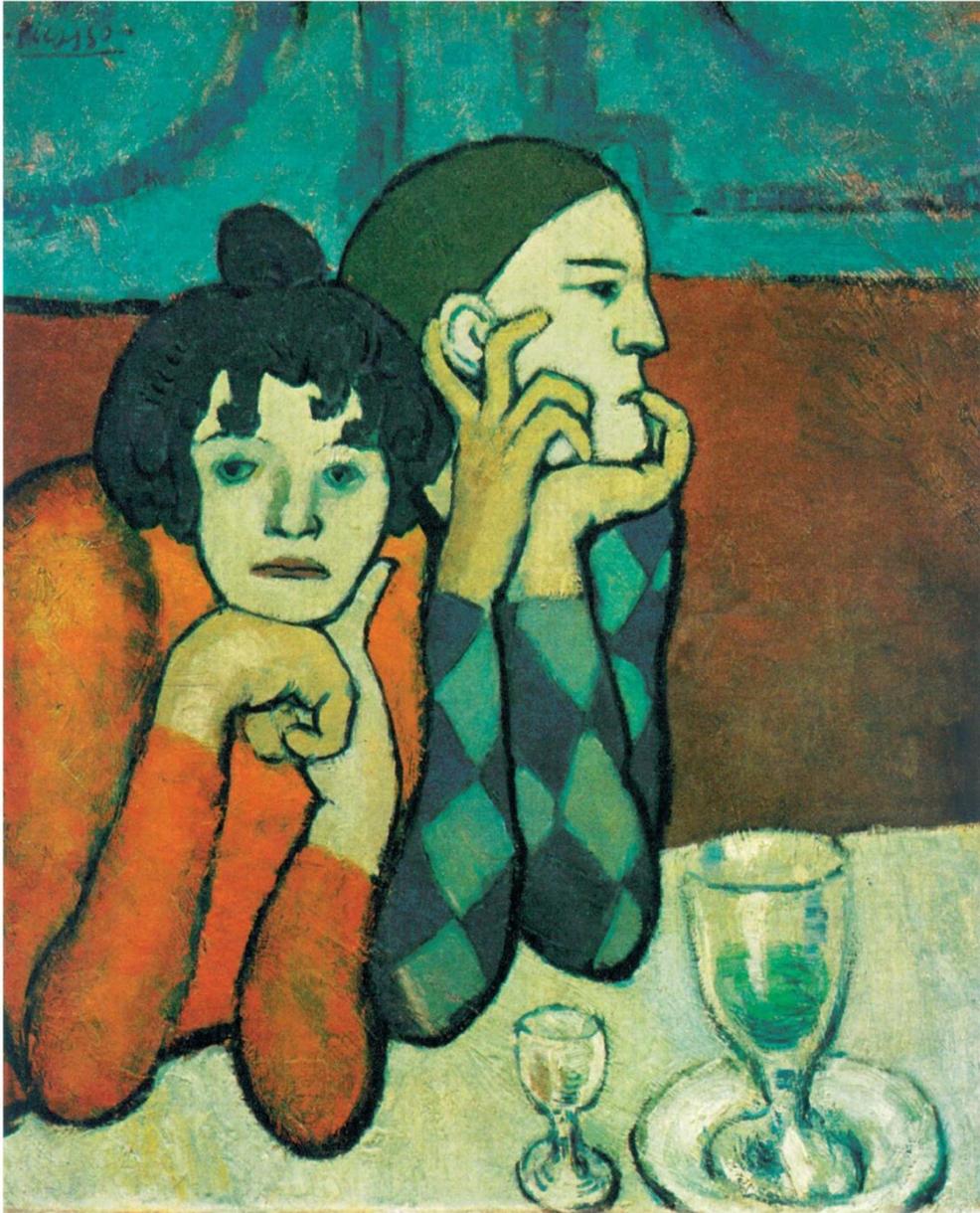

Рис. 15 П. Пикассо. Странствующие гимнасты.

Оценка – 5 баллов.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебно-методическое обеспечение:

№ п/ п	Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц)	Ссылка на источник в ЭБС
Основная литература		
1	Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66337.html	http://www.iprbookshop.ru/66337.html
2	Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 с. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71800.html	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Дополнительная литература		
3	Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 304 с. — 978-5-8291-1993-5.	http://www.iprbookshop.ru/60022.html
4	Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст]: учебное пособие для вузов/ Н.И. Прокофьев.-Москва:Владос, 2013.	

5.2. Информационное обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование базы данных	Ссылка на ресурс
1	Федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru

Учебное издание

В. И. Тросиненко

ЖИВОПИСЬ

**Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов**

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Методические рекомендации

Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера»

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 159

Подписано в печать 09.10.2023. Формат 60x84 1/16

Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,45.

Тираж 100 экз. Заказ № 422.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ЮУрГГПУ

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69