

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки / специальности

54.03.04«Реставрация»

Направленность (профиль) / Специализация:
Реставрация Живописи

Уровень:
Бакалавриат

Форма обучения
Очная/очно-заочная/заочная

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры
25 мая 2022 г., протокол № 9

Зав. кафедрой Регинская Н. В.

Авторы-разработчики:

Макухина О. В.

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины:

- поиск рекомендованной литературы по дисциплине - 2 ч.
- повторение конспекта лекций –15 мин перед занятием
- подготовка к практическим заданиям – 2 ч.

2. Рекомендации по контактной работе

2.1. Работа на лекциях. Конспект лекций писать кратко, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Работая с теоретическим материалом, искать ответы на вопросы в рекомендуемой литературе. При необходимости выписать вопросы и задать его преподавателю на занятии.

2.2. Работа на практических занятиях.

Список практических занятий и краткие указания по работе

1. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акварель)»

Практическое занятие 1- Выполнение 2-3 постановок - сложный натюрморт из 5-6 предметов, 3-4 драпировками и цветами. Предмет и фон должны контрастировать по тону. Светлый предмет на тёмном фоне или тёмный предмет на светлом фоне. Если одинаковые по тону, предметы все же имеются в композиции, их необходимо «растянуть», сделать все разными по тону за счет воздушной перспективы.

Необходимо тоном и яркостью выявлять планы картины (передний план – здесь освещенные и теневые поверхности более ярко выражены и находятся в более контрастном сочетании, средний план – на этом плане картины освещенные и теневые поверхности уже не имеют яркости, они сближены и менее контрастны, дальний план – здесь все тоновые оттенки сближены и в целом имеют более светлый оттенок), таким образом, передавая воздушную перспективу.

В картине существуют два главных тоновых пятна: одно – самое темное (возможно, глубокая тень) и второе – самое светлое (возможно, это самый ярко освещенный светлый предмет). Два главных тоновых пятна располагаются на первом плане картины. Определить тон натурального цвета каждого из предметов натюрморта. Сравнить тон предметов, между собой какой, из них будет наиболее темный и наиболее светлый – и точно передавать в картине.

После того как найдена композиция, выполняют рисунок, в котором надо очень точно передать все детали. Рисунок выполняют тонкими линиями, чтобы они не просвечивали сквозь акварель. Если в процессе подготовительной работы рисунок получился грязным, со многими исправлениями, то для работы цветом его можно перевести на второй лист через оконное стекло. Второй этап. Первая прокладка. Начиная писать, не увлекайтесь деталями, постарайтесь прописать всю поверхность листа. Не забывайте, что в акварели нет белой краски, поэтому белизна листа является самым светлым тоном в работе. Третий этап. По просохшему слою краски приемом лессировки (наложением краски поверх просохшего слоя) наносят более темный тон для проработки основных масс. Четвертый этап. Завершение работы. Законченная работа, выполненная акварельной техникой, выглядит свежо и живо, краски прозрачным даже в самых темных местах. Основная забота на этом этапе – выделить главное и добиться цельности композиции.

Самостоятельная работа.

Построение натюрморта простым карандашом (определение размеров изображаемых предметов и положения предметов по отношению друг к другу).

Выполнение в цвете (обработка умения смешивать краску с водой в разных соотношениях для получения разных тонов одного цвета).

Материал: бумага, карандаш, кисти, акварель, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой накаливания теплого света.

2. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (гуашь)»

Практическое занятие 1 - Постановка - на сближенные цветовые отношения. После выполнения гризайли учащиеся необходим опыт выполнения натюрморта на сближенной цветовой палитрой. Они пишут натюрморт из предметов, близких по цвету, на светло-сером фоне. Известно много примеров в истории искусства, когда сдержанная, неяркая цветовая гармония произведений полна очарования и производит сильное эстетическое впечатление на зрителей. Предметы для натюрморта подбирают разные по форме, размерам и фактуре так, чтобы все вместе они давали красивые сочетания цветов. Надо обратить внимание на то, чтобы предметы были сопоставлены в естественных жизненных комбинациях.

Материал: бумага, карандаш, кисти, гуашь, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие 2 - Постановка - на контрастных отношениях. Анализ цветового состояния натуры Колористическое решение определение цветовых контрастов красочной палитры натюрморта. Передача цветового контраста, понятие пограничного контраста, лепка цветом формы предметов, усиление контраста света и тени, цветовые рефлекс. Правильность цвето-тоновых отношений, начиная от самого светлого до самого темного.

Материал: бумага, карандаш, кисти, гуашь, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

3. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акрил)»

Практическое занятие 1 - Постановка - натюрморт на передачу фактуры. В этом задании, студенты не только создают цветовую среду натюрморта, но особенно акцентируют на материальности предметов, которая достигается посредством фактур, используя пасту, клеи, скребки, щетки и другие средства, а также приемы декоративной стилизации.

Материал: бумага, карандаш, кисти, рельефная паста, скребки, акрил, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра

Практическое занятие 2 - Постановка- натюрморт, против освещения. Этом задании усложнено тем, что предметы находятся в контрастном освещении, следует надо скомпоновать и писать с учетом особенности освещения предметов, оказавшихся в наибольшей степени силуэтами на фоне света, обратив внимание на цвет рефлекс.

Материал: бумага, карандаш, кисти, акрил, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

4. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (темпера)»

Практическое занятие 1 - Постановка - натюрморт из бытовых предметов (3-5), драпировок (3-4).

Написать натюрморт с натуры локальными цветами, употреблять полноцветную палитру, но без черного цвета. Не смешивать больше трех красок, применять белила. Построение натюрморта простым карандашом (определение размеров изображаемых предметов и положение предметов по отношению друг к другу).

Овладение приемами получения составных цветов из основных. Приобретение навыков и умений в смешении нескольких цветов между собой, в получении нового цвета, оттенка, светлоты. Выработка умения находить появления рефлекс, и фиксация их в работе.

Приобретение умения в заключительной стадии обобщения приглушить слишком яркие места и наоборот, выявлять слишком темные для получения гармонии в цветовом строе работы.

Последовательность изображения натюрморта Первый этап. Выполнение рисунка тонкими линиями: прорисовывают невидимые части предметов, намечают границы света и тени. Второй этап. Нанесение основного цвета предметов и драпировок при соблюдении тональных изменений цвета на свету и тени. Третий этап. Завершение работы. Методом лессировки добиваются впечатления материальности керамики и драпировок. Для бликов на посуде используют белую бумагу. Прорисовывают детали, обобщают цветовое решение натюрморта для достижения цельности.

Материал: бумага, карандаш, кисти, темпера, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой накаливания теплого света.

5. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (масло)»

Практическое занятие - Выполнение 2-3 постановок - натюрморт из бытовых предметов (3-5), драпировок (3-4), гипсовая розетка (маска). Анализ цветового состояния натуры. Колористическое решение определение тональных отношений красочной палитры натюрморта. Технические приемы набора тона, усиление контраста, сопоставление всех цветовых сочетаний, лепка цветом формы предметов, усиление контраста света и тени, цветовые рефлексии.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой накаливания теплого света.

6. «Натюрморт в интерьере»

Практическое занятие – Постановка - натюрморта в интерьер учебной аудитории (бытовые предметы, драпировки, предметы интерьера). Натюрморт в интерьере - это сложная организация пространства. Скомпоновать, нарисовать предметы, передать характер цветового состояния предметов и интерьера, соблюдая воздушную перспективу, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.

Натюрморт ставится на фоне ограниченного пространства интерьера. Научить студентов передавать внутреннее пространство помещений разного характера, находя выразительные ракурсы и используя различные точки зрения. Поэтапное построение группы предметов: композиция, пропорциональные соотношения, построение формы и выявление объемной формы средствами светотени.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

7. «Портрет»

Практическое занятие 1- Постановка - плечевой портрет (с натуры) в стиле монохромии (гризайль), на нейтральном фоне. В результате работы над портретом студент должен научиться решать в цвете общую конструкцию головы и ее частей, научиться лепить кистью детали головы: глаза, нос, губы, уши. Задача здесь состоит в том, чтобы передать тональность, контраст, разобрать тоновыми пятнами (свет тень в монохромных цветах). Найти композицию.

Начав этюд с линейно конструктивного построения следует написать, передав большие отношения и взаимопроникновение цветов фона и головы человека с учетом источника освещения. Детальная проработка формы, передача объема с учетом воздушной перспективы.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски (2-3 цвета), планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие 2- Постановка - плечевой портрет (с натуры выбранным живописным материалом), на цветном фоне. Задача здесь состоит в том, чтобы не раскрашивать голову каким-то телесным цветом, а писать ее во всем богатстве и цветовой сложности. Начав этюд с линейно конструктивного построения следует написать, передав большие отношения и взаимопроникновение цветов фона и головы человека с учетом источника освещения. Детальная проработка формы, передача объема с учетом воздушной перспективы.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие 3- Постановка - Поясной портрет

Практическое занятие 4- Постановка - поясной портрет (с натуры) в стиле монохромии (гризайль), на нейтральном фоне. Усложнение предыдущего задания в этом уроке, студент должен скомпоновать в формате, построить написать этюд с учетом анатомических особенностей головы, портретируемого и характера освещения сумев погрузить голову в ту цветовую среду, которая окружает натуру, передав в монохромных цветах цветовые отношения.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие 5- Постановка - поясной портрет (с натуры выбранным живописным материалом), на цветном фоне. Усложнение предыдущего задания в этом уроке, студент должен скомпоновать в формате, построить написать этюд с учетом анатомических особенностей головы, портретируемого и характера освещения сумев погрузить голову в ту цветовую среду, которая окружает натуру.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

8. «Фигура человека»

Практическое занятие 1- Постановка - Этюд одетой фигуры человека на нейтральном фоне. Методика работы над живописным изображением фигуры человека. Последовательное ведение живописного этюда. Методика работы цветовыми отношениями. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие 2- Постановка - Сидячая фигура человека на контрастном фоне. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие 3- Постановка - Этюд обнаженной фигуры человека. Методика работы над живописным изображением фигуры человека. Последовательное ведение живописного этюда. Методика работы цветовыми отношениями. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели. Пластические особенности сложнейшей формы. Конструктивные и пропорциональные закономерности. Особенности динамических связей различных частей человеческой фигуры.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие 4- Постановка - Обнаженная фигура человека на контрастном фоне. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели. Компонировка в формате, анализ пластических форм натуры, закрепление рисунка, лессировочная прописка первого слоя, основные цветовые и тональные отношения, детальная проработка, передача объема с учетом воздушной перспективы и источника освещения, передача пластики, характерных особенностей натуры, обобщение, доработка и уточнение.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

3. Рекомендации по самостоятельной работе

3.1. Подготовка к практическим занятиям

Подобрать литературу, которая рекомендована для подготовки к занятию. Ознакомиться наиболее подробно с вопросами, необходимыми для выполнения практических заданий.

3.3. Подготовка к текущему контролю

Просмотр работ по живописи осуществляется после подготовки студентом экспозиции: работы выставляются на этапе их завершенности.

3.4. Подготовка к промежуточной аттестации

Живописная (творческая) работа – самостоятельная, творческая, завершенная работа учащегося, выполненная под руководством преподавателя.

Живописная (творческая) домашняя работа – самостоятельная, творческая, завершенная работа учащегося выполненная самостоятельно, с обязательным периодическим консультированием с преподавателем.

По завершению учебного семестра студентом за неделю назначается консультация по дисциплине. На консультацию студент предоставляет все выполненные, за семестр творческие работы.

Во время консультации все студенты учебной группы (у которой проходит консультация) согласовывают с преподавателем выставляемые работы, порядок развески и их количество в ленте.

Итоговые работы оформляются на ватман, далее ватман склеивают между собой (для создания единой ленты). Работы практической части должны оформляться в виде ковровой развески (сверху вниз по мере выполнения работ). Эскизы и этюды на бумаге оформляются в блоки и komponуются по цвету. Прикрепляются к основе при помощи бумажного скотча или специального офисного пластилина за углы. Этюды на холстах могут выкладываться на полу, под основной экспозицией.

Отступ работы от паспарту с левой и правой стороны 5 см., с верхней стороны 5 см, с нижней стороны 6 см.

Работы на холсте оформляются деревянным штапиком, запиленным также под углом 45 градусов.

Работы на бумаге оформляются в паспарту: ширина полос, склеиваемых под углом 45 – 6 см.

Работа с литературой

№	Раздел / тема дисциплины	Основная литература	Дополнительна литература
1	Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акварель)»	Воронина, Э. А. Академическая живопись : учебное пособие / Э. А. Воронина. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-9239-1233-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/191128	Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041745 .
2	«Натюрморт в разных тональностях из предметов	Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко. — Омск : ОмГТУ, 2019. —	Коробейников, В.Н. Академическая живопись : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

быта (гуашь)»	128 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149068 (дата обращения: 12.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»: квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников, - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0386-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041676 (дата обращения: 12.07.2022). – Режим доступа: по подписке.
«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акрил)»	Живопись. Учеб. пос./ Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н.Стор, Ю.С. Авдеев, Г.М.Гусейнов. В.Б., Дыминский, А.С.Шеболдаев. М.: ВЛАДОС, 20010.- 233 с.	Богустов, А. П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с. + 30с. вклейка. - (Наука и практика). ISBN 978-5-369-01217-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/409318 (дата обращения: 12.07.2022). – Режим доступа: по подписке.
«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (темпера)»	Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149068 (дата обращения: 12.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495384 (дата обращения: 12.07.2022).
«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (масло)»	Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149068 (дата обращения: 12.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. Учеб. пос. / Г.В.Беда. М.: Просвещение, 1977.- 188 с. Ил.

«Натюрморт в интерьере»		Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149068 (дата обращения: 12.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041745 (дата обращения: 12.07.2022). – Режим доступа: по подписке.
«Портрет»		Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149068 (дата обращения: 12.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Богустов, А. П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с. + 30с. вклейка. - (Наука и практика). ISBN 978-5-369-01217-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/409318 (дата обращения: 12.07.2022). – Режим доступа: по подписке.
«Фигура человека»		Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149068 (дата обращения: 12.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495384 (дата обращения: 12.07.2022).