

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра искусства костюма и текстиля

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки - 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профиль - Дизайн костюма и текстиля

Форма обучения – очная

Год набора - 2021 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, профиль Дизайн костюма и текстиля утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 №1005.

Программу разработал Т.В. Засенко, преподаватель кафедры искусство костюма

Рассмотрено на заседании кафедры искусства костюма (Академия Матусовского)

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой

А.С. Малхасян

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая живопись» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, уровень бакалавриата и адресована студентам 1-4 курсов направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой искусства костюма и текстиля.

Курс для студентов направления подготовки Искусство костюма и текстиля профиль Искусство костюма и текстиля проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются колористические связи в пространственной среде, моделировка формы цветом, закономерности светотеневых и тепло-холодных соотношений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме экзамена (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единицы, 468 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 240 часов обучения, самостоятельная работа - 138 часов и контроль 90 часа

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академическая живопись» является приобретение студентами навыков и приемов работы в технике акварельной живописи; овладение цветом и цветовой гаммой в построении колорита; понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых соотношений; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
- овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» относится к обязательной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Цветоведение», «Академическая скульптура» и «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академическая живопись».

Изучение дисциплины «Академическая живопись» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Академический рисунок», «Художественная роспись тканей», «Отделка одежды».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-2	Способен выполнять чертежи базовых конструкций изделий	ПК-2.2. Создает художественный образ, пользуясь графическими техниками.	знать: законы линейной и воздушной перспективы; понятия колорита, цветового пятна, нюанса, контраста, акцента, пропорционирования тона, светотеневой градации и т. д.; закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения; методологию проработки цветом изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте живописи, цветоведения, основ композиции, рисунка и пластической анатомии. уметь: композиционно равновесно компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости; выполнять конструктивное построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка; последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом; осмысленно и убедительно изображать объемные формы в пространственной среде; достоверно воссоздавать цветовые и тональные связи формы с пространством с учетом пропорциональных отношений в изображении. владеть: владеть современными методами художественного проектирования, навыками работы различными живописными материалами для создания выразительных образов в учебных и творческих работах, основными методами и приемами живописного изображения, навыками ведения длительной работы над художественным проектом, различными живописными техниками для создания художественного проекта.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	все го	в том числе			
		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6
Раздел I Работа над натюрмортом в технике акварельной живописи (I семестр)					
Тема 1. Вступительная беседа. Осенний натюрморт	24	-	10	2	12
Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль)	24	-	10	2	12
Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме	24	-	10	2	12
Всего по I разделу	72	-	30	6	36
Раздел II Работа над натюрмортом, включая сложный тематический натюрморт (II семестр)					
Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности	16	-	12	4	-
Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме	19	-	14	5	-
Тема 6. Сложный тематический натюрморт	19	-	14	5	-
Всего по II разделу	54	-	40	14	-
Раздел III Работа над натюрмортом с проработкой объектов сложной конструкции (III семестр)					
Тема 7. Осенний натюрморт	22	-	10	5	7
Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом	25	-	10	5	10
Тема 9. Натюрморт с гипсовой маской	25	-	10	5	10
Всего по III разделу	72	-	30	15	27
Раздел IV Работа над сложными натюрмортами, включение аналитической проработки гипсовой головы (IV семестр)					
Тема 10. Натюрморт со сложными драпировками	17	-	12	5	-
Тема 11. Сложный тематический натюрморт из предметов быта	19	-	14	5	-
Тема 12. Натюрморт с гипсовой классической головой	18	-	14	4	-
Всего по IV разделу	54	-	40	14	-
Раздел V Работа с живой натурой, этюды головы (V семестр)					
Тема 13. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне	29	-	16	4	9
Тема 14. Этюд головы в головном уборе с плечевым поясом	25	-	14	2	9
Всего V разделу	54	-	30	6	18
Раздел VI Работа с живой натурой, полу-фигура (VI семестр)					
Тема 15. Этюд полу-фигуры (портрет с руками)	36	-	20	16	-
Тема 16. Этюд одетой мужской или женской полу-фигуры	36	-	20	16	-
Всего по VI разделу	72	-	40	32	-
Раздел VII Работа с живой натурой, усложнение цветового решения (VII семестр)					
Тема 17. Сложный осенний натюрморт	46	-	16	25	5

Тема 18. Этюд одетой женской полу- фигуры в театральном костюме	44	-	14	26	4
Всего по VII разделу	90	-	30	51	9
Всего часов по дисциплине	468	-	240	138	90

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт. Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль).

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью одного (коричневого) цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

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

Задача: 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: 60х50 см.

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

Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности. Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Предметы и драпировки необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: 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: 60х50 см.

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.)

Задача: 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: 50х60 см.

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

Тема 7. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Предметы размещаются на плоскости ниже линии горизонта.

Своеобразная теплая гамма может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; прочувствовать характерный осенний колорит.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь, темпера).

Формат: 50х60 см.

Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом .

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

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: 50х60 см.

Тема 9. Натюрморт с гипсовой маской.

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТКИ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт со сложными драпировками.

Натюрморт составляется из разных по размеру, фактуре и цвету драпировок, уложенных крупными складками.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы складок в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Тема 11. Сложный тематический натюрморт из предметов быта.

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.)

Задача: 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: 50х60 см.

Тема 12. Натюрморт с гипсовой классической головой.

Для постановки натюрморта подбираются разные по размеру, цвету и форме предметы, драпировки, а также гипсовая классическая голова.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта и гипсовой классической головы на листе бумаги, взаимосвязь предметов натюрморта между собой; конструктивное построение натюрморта; 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: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ЭТЮДЫ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 13. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Тема 14. Этюд головы в головном уборе с плечевым поясом.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту. Холодный по цвету фон позволяет определить основные колористические отношения в композиции; акцент следует сделать на открытых обнаженных частях тела, головы и плечевого пояса.

Задача: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи деталей лица и плечевого пояса; логический анализ сложной формы головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ПОЛУ-ФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 15. Этюд одетой мужской или женской полуфигуры (портрет с руками).

Постановка с живой натурой должна быть пластически выразительной по форме, а также гармоничной по цвету. Особенное внимание уделяется положению и пластике рук. Фигура может быть одета в светлые по тону ткани на фоне темных драпировок.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; тщательная проработка рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Тема 16. Этюд полуфигуры (мужская или женская).

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету. Фигура может быть одета в светлые по тону ткани на фоне темных драпировок.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (VII СЕМЕСТР)

Тема 17. Сложный осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Предметы размещаются на плоскости ниже линии горизонта.

Своеобразная теплая гамма может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных

отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; прочувствовать характерный осенний колорит.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60.

Тема 18. Этюд одетой женской полуфигуры в театральном костюме.

Задача: композиционное решение полуфигуры на листе бумаги. Цветовые и тональные отношения. Умение подчинить яркость или орнаментальность костюма главному изображению человека.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Термины: акцент, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер и пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию.
5. Отобразить освещенность объектов.
6. Передать форму объектов (лепка формы).
7. Передать глубину пространства.
8. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
9. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 5-18; [4](#) – С. 72-103; [14](#)]

Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль).

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью одного (коричневого) цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Термины: акцент, гризайль, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов, в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер и пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить тональные отношения.
4. Отобразить освещенность объектов.
5. Передать форму объектов (лепка формы).
6. Передать глубину пространства.
7. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
8. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 35-38; [6](#) – С. 9-25]

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

Задача: 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: 60х50 см.

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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер и пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию.
5. Отобразить цветовой нюанс как сближенность по цвету и различие по тону.
6. Отобразить освещенность объектов.
7. Передать форму объектов (лепка формы).
8. Передать материальность предметов.

9. Передать глубину пространства.
10. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
11. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

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

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

Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности. Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Предметы и драпировки необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

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.

Выполнить:

1. Компоновать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию.
5. Отобразить освещенность объектов.
6. Передать форму объектов (лепка формы).
7. Передать материальность предметов.
8. Передать глубину пространства.
9. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
10. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 50-59; [14](#)]

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: 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: 60х50 см.

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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию.
5. Отобразить освещенность объектов.
6. Передать форму объектов (лепка формы).
7. Передать материальность предметов.
8. Передать глубину пространства.
9. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
10. 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.)

Задача: 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: 50х60 см.

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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию.
5. Отобразить освещенность объектов.
6. Передать форму объектов (лепка формы).
7. Передать материальность предметов.
8. Передать глубину пространства.
9. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
10. 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. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Предметы размещаются на плоскости ниже линии горизонта.

Своеобразная теплая гамма может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; прочувствовать характерный осенний колорит.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь, темпера).

Формат: 50х60 см.

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, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию (колорит).
5. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
6. Отобразить освещенность объектов.
7. Передать форму объектов (лепка формы).
8. Передать материальность предметов.
9. Передать глубину пространства.
10. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
11. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 7]

Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом.

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

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы гипсового орнамента; 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: 50х60 см.

Термины: гипсовый орнамент, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвета-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию (колорит).
5. Построить выразительный, цельный цветовой образ
6. Передать белизну гипсового орнамента.
7. Отобразить освещенность объектов.
8. Передать форму объектов (лепка формы).
9. Передать материальность предметов.
10. Передать глубину пространства.
11. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
12. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 4 – С. 86-93]

Тема 9. Натюрморт с гипсовой маской.

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Термины: гипсовая маска, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию сложных предметов (гипсовая маска) в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию (колорит).
5. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
6. Отобразить освещенность объектов.

7. Передать форму объектов (лепка формы).
8. Передать материальность предметов.
9. Передать глубину пространства (планы 1,2,3).
10. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
11. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[4](#) – С. 61-71; [8](#); [9](#)]

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТКИ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт со сложными драпировками.

Натюрморт составляется из разных по размеру, фактуре и цвету драпировок, уложенных крупными складками.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы складок в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: драпировка, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию (колорит).
5. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
6. Отобразить освещенность объектов.
7. Передать форму объектов (лепка формы).
8. Передать материальность предметов, различие по фактуре.
9. Передать глубину пространства.
10. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
11. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

Тема 11. Сложный тематический натюрморт из предметов быта.

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.)

Задача: 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: 50х60 см.

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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию (колорит).
5. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
6. Отобразить освещенность объектов.
7. Передать форму объектов (лепка формы).
8. Передать материальность предметов.
9. Передать глубину пространства.
10. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
11. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 9]

Тема 12. Натюрморт с гипсовой классической головой.

Для постановки натюрморта подбираются разные по размеру, цвету и форме предметы, драпировки, а также гипсовая классическая голова.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта и гипсовой классической головы на листе бумаги, взаимосвязь предметов натюрморта между собой; конструктивное построение натюрморта; 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: 50х60 см.

Термины: симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Понимать анатомическое строение и форму человеческой головы (черепа), знать художественные методы ее построения на изобразительной плоскости.
3. Построить конструкцию сложных предметов, (классическая голова) в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
4. Выявить цвето-тональные отношения.
5. Построить цветовую гармонию (колорит).

6. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
7. Отобразить освещенность объектов.
8. Передать форму объектов (лепка формы).
9. Передать материальность предметов.
10. Передать глубину пространства. (планы 1,2,3)
11. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
12. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[4](#) – С. 61-71; [5](#)]

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ЭТЮДЫ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 13. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Термины: этюд, симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые объекты на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Знать пропорции черепа, соотношения мозгового черепа и лицевого черепа, пропорции деталей лица.
3. Понимать анатомическое строение и форму человеческой головы (черепа), знать художественные методы ее построения на изобразительной плоскости, построить конструкцию головы в соответствии с законами перспективы, сохраняя ее характер и пропорции.
4. Выявить цвето-тональные отношения.
5. Построить цветовую гармонию (колорит).
6. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
7. Отобразить освещенность объектов.
8. Передать форму объектов (лепка формы).
9. Передать материальность предметов.
10. Передать глубину пространства.
11. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
12. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#); [4](#) – С. 61-71]

Тема 14. Этюд головы в головном уборе с плечевым поясом.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту. Холодный по цвету фон позволяет

определить основные колористические отношения в композиции; акцент следует сделать на открытых обнаженных частях тела, головы и плечевого пояса.

Задача: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи деталей лица и плечевого пояса; логический анализ сложной формы головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Термины: этюд, симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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, теплехолодность.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые объекты на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.

2. Знать пропорции черепа, соотношения мозгового черепа и лицевого черепа, пропорции деталей лица, шеи и плечевого пояса.

3. Понимать анатомическое строение, форму человеческой головы (черепа), шеи и плечевого пояса, знать художественные методы их построения на изобразительной плоскости, построить конструкцию головы вместе с плечевым поясом.

4. Выявить цвето-тональные отношения.

5. Построить цветовую гармонию (колорит).

6. Построить выразительный, цельный цветовой образ.

7. Отобразить освещенность объектов.

8. Передать форму объектов (лепка формы).

9. Передать материальность предметов.

10. Передать глубину пространства.

11. Выделить тональные и цветовые акценты, передать тональные и цветовые нюансы.

12. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#); [4](#) – С. 61-71]

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ПОЛУФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 15. Этюд одетой мужской или женской полуфигуры (портрет с руками).

Постановка с живой натурой должна быть пластически выразительной по форме, а также гармоничной по цвету. Особенное внимание уделяется положению и пластике рук. Фигура может быть одета в светлые по тону ткани на фоне темных драпировок.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; тщательная проработка рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые объекты на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Знать пропорции человеческого тела.
3. Понимать анатомическое строение, человеческого тела, знать художественные методы построения человеческой фигуры на изобразительной плоскости, построить конструкцию человеческой фигуры, сохраняя ее пластику, характер и пропорции.
4. Выявить цвето-тональные отношения.
5. Построить цветовую гармонию (колорит).
6. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
7. Отобразить освещенность объектов.
8. Передать форму объектов (лепка формы).
9. Передать материальность предметов.
10. Передать глубину пространства.
11. Выделить тональные и цветовые акценты, передать тональные и цветовые нюансы.
12. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#); [5](#) – С. 92-143]

Тема 16. Этюд полуфигуры (мужская или женская).

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету. Фигура может быть одета в светлые по тону ткани на фоне темных драпировок.

Задача: композиционное размещение изображения полу-фигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые объекты на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Знать пропорции человеческого тела.
3. Понимать анатомическое строение человеческого тела, знать художественные методы построения человеческой фигуры на изобразительной плоскости, построить конструкцию человеческой фигуры, сохраняя ее пластику, характер и пропорции.
4. Выявить цвета-тональные отношения.
5. Построить цветовую гармонию (колорит).
6. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
7. Отобразить освещенность объектов.

8. Передать форму объектов (лепка формы).
9. Передать материальность предметов.
10. Передать глубину пространства.
11. Выделить тональные и цветовые акценты, передать тональные и цветовые нюансы.
12. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#); [15](#) – С. 3-15]

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (VII СЕМЕСТР)

Тема 17. Сложный осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Предметы размещаются на плоскости ниже линии горизонта.

Своеобразная теплая гамма может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; прочувствовать характерный осенний колорит.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60.

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.

Выполнить:

1. Компоновать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Построить конструкцию предметов, в соответствии с законами перспективы, сохраняя их характер, пропорции внутри себя и относительно друг друга.
3. Выявить цвето-тональные отношения.
4. Построить цветовую гармонию (колорит).
5. Особое внимание уделить ритмике цвета, тона и форм.
6. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
7. Отобразить освещенность объектов.
8. Передать форму объектов (лепка формы).
9. Передать материальность предметов.
10. Передать глубину пространства.
11. Особое внимание уделить таким художественным приемам как обобщение и акцент.
12. Выделить тоном акценты, передать тональные нюансы.
13. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

Тема 18. Этюд одетой женской полуфигуры в театральном костюме.

Задача: композиционное решение полуфигуры на листе бумаги. Цветовые и тональные отношения. Умение подчинить яркость или орнаментальность костюма главному изображению человека.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, орнамент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, 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.

Выполнить:

1. Компонировать изображаемые объекты на листе бумаги в соответствии с законами и правилами композиции.
2. Знать пропорции человеческого тела.
3. Понимать анатомическое строение человеческого тела, знать художественные методы построения человеческой фигуры на изобразительной плоскости, построить конструкцию человеческой фигуры, сохраняя ее пластику, характер и пропорции.
4. Выявить цвета-тональные отношения.
5. Построить цветовую гармонию (колорит).
6. Построить выразительный, цельный цветовой образ.
7. Отобразить освещенность объектов.
8. Подчинить детали целому (орнамент, силуэту фигуры).
9. Передать форму объектов (лепка формы).
10. Передать материальность предметов.
11. Передать глубину пространства.
12. Выделить тональные и цветовые акценты, передать тональные и цветовые нюансы.
13. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[15](#) – С. 3-15]

7 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Академическая живопись» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является Академическая живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построения колорита.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной

оценкой, в противоположном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является акварель. С целью более полного выявления колористических отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (этюды), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по живописи постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (упражнения, этюды).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультация

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 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. Академическая 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. [Академическая живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с.](#)
11. [Зайцев, А. С. Наука о цвете и Академическая живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.](#)
12. [Панксенов, Г. И. Академическая живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.](#)
13. [Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа / отв. ред. Е. И. Игнатьев. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.](#)
14. [Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. — М. : \[б. и.\], 1959. — 247 с.](#)
15. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, \[3\] с. : ил.](#)

Дополнительная литература

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

22. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натурмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академия Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.