

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о документе

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Должность

Федерация

Дата

Уникальный идентификатор

d74c

Методические указания

по выполнению практических работ

по дисциплине «ЖИВОПИСЬ»

для студентов направления подготовки

07.03.03. Дизайн архитектурной среды

направленность (профиль): «Проектирование городской среды»

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

**Пятигорск
2021**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Наименование практических занятий	4
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	6
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Техника живописи гуашью. Этюды фруктов.....	6
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Этюд в технике аля-прима.....	8
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Этюд в технике послойной живописи.....	9
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Техника гризайль, монохромия.....	10
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Натюрморт на красном фоне..	12
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Портрет в стиле М.Врубеля.....	14
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Натюрморт «Атрибуты искусства»...	16
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Этюд натюрморта на окне. Контражур....	18
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Этюд натюрморта в интерьере....	19
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. Интерьер помещения.....	21
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. Натюрморт с металлическими предметами.	22
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. Натюрморт с букетом цветов.....	24
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13. Букет цветов в интерьере.....	25
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14. Натюрморт в стиле П.Сезана	26
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15. Натюрморт в холодной гамме	27
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16. Натюрморт в теплой гамме.....	28
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17. Натюрморт на контраст.....	30
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18. Натюрморт светлых предметов на белом фоне.....	31
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19. Натюрморт темных предметов на черном фоне.....	33
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20. Натюрморт «Из сундука»	34
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21. Поясной портрет на красном фоне	36
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 22. Поясной портрет на нейтральном фоне	37
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 23. Этюд фрагмента интерьера	40
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 24. Натюрморт со стеклянными предметами.	41
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 25. Поясной портрет на цветном фоне	42
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 26. Натюрморт в стиле Петрова- Водкина	43
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 27. Винтажный натюрморт	45
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28. Натюрморт с современными предметами.....	48

ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью методических рекомендаций по изучению дисциплины является приобретение навыков работы по дисциплине «Академическая живопись».

Целью проведения практических занятий является:

1. Обобщение, систематизация, методов работы живописи.
2. Формирование умений перенимать полученный опыт в творческой практике.
3. Выработка оптимальных решений при решении живописных задач.

Ведущей целью практических занятий по академической живописи является формирование профессиональных компетенций и умений – выполнение определенных действий, необходимых в творческой работе.

Методические рекомендации призваны обеспечить эффективность анализа постановки, поиска творчески решений, самостоятельный анализ особенностей выявления образа и применения требуемого творческого решения. А также умение использовать полученные навыки в практике, с подбором подходящих материалов. Владение практическими навыками при составлении простых и сложных композиций. Применение в работе различных техник.

Перед подготовкой к занятию студенты должны ознакомиться с планом практического (семинарского) занятия, а также с учебной программой по данной теме, что поможет студенту сориентироваться при планировании этапов творческой деятельности. Следующий этап – проработка задания. Студенты должны поэтапно выполнять поставленные задачи. Завершающий этап- анализ качества проделанной работы. Количество часов на практические занятия по рабочей программе предусмотрено для направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

Перечень осваиваемых компетенций:

Код	Формулировка
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: Методы системного подхода для решения поставленных задач с помощью цифровых и информационных технологий Уметь: Осуществлять поиск информации, организовать личное цифровое пространство и применять цифровые технологии для обработки данных Владеть: Цифровыми технологиями поиска информации и обработки данных	УК-1

Наименование практических занятий

№ Темы дисциплины	Наименование тем лабораторных работ	Объем часов (астр.)	Интерактивная форма проведения
7 семестр			
1.	Техника живописи гуашью. Этюды фруктов.	6.00	
2.	Этюд в технике аля-прима	1,5	
3.	Этюд в технике послойной живописи.	1,5	
4.	Техника гризайль, монохромия.	1,5	
5.	Натюрморт на красном фоне.	1,5	
6.	Портрет в стиле М.Врубеля	1,5	
7.	Натюрморт «Атрибуты искусства»	1,5	
8.	Этюд натюрморта на окне. Контражур.	3	
9.	Этюд натюрморта в интерьере.	1,5	
10.	Интерьер помещения.	1,5	
11.	Натюрморт с металлическими предметами.	1,5	
12.	Натюрморт с букетом цветов	1,5	
13.	Букет цветов в интерьере	3	
14.	Натюрморт в стиле П.Сезана	1,5	
Итого за 4 семестр		24.00	
15.	Натюрморт в холодной гамме	1,5	
16.	Натюрморт в теплой гамме.	1,5	
17.	Натюрморт на контраст.	1,5	
18.	Натюрморт светлых предметов на белом фоне	4,5	
19.	Натюрморт темных предметов на черном фоне.	1,5	
20.	Натюрморт «Из сундука»	1,5	
21.	Поясной портрет на красном фоне	1,5	
22.	Поясной портрет на нейтральном фоне	1,5	
23.	Этюд фрагмента интерьера	3	
24.	Натюрморт со стеклянными предметами.	1,5	
25.	Поясной портрет на цветном фоне	3	
26.	Натюрморт в стиле Петрова- Водкина	1,5	

27.	Винтажный натюрморт	1,5	
28.	Натюрморт с современными предметами	1,5	
Итого за 5 семестр		27.00	
Итого		51.00	

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Техника живописи гуашью. Этюды фруктов.

Цель: познакомить с техникой работы гуашью.

Знать: основные этапы работы гуашью, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: объясняются основные этапы работы гуашью.

Теоретическая часть:

Правильный выбор кисти так же поможет облегчить знакомство с данным художественным материалом. Так как гуашь более тяжелая и вязкая, то для нее не подойдут чересчур мягкие кисти, так что легкую белку лучше отложить в сторону. Для влажной гуаши неплохо подходят: колонок, коза и синтетика. Такие кисти прекрасны для растушёвок, фонов и заливок, то есть для работы влажной кистью.

Есть приемы в живописи, которые подходят для работы сухой кистью. Как нарисовать гуашью изображения крон деревьев, травяного фона, объектов с неровной или текстурной поверхностью? В этом случае лучше использовать кисти из щетины. Форма кистей будет зависеть от формы мазков. Траву лучше изображать плоскими кистями, а крону деревьев круглыми. В этом случае, на сухую кисть из свиной щетины набирают разбавленную до густоты сметаны гуашь и производят точечные удары кистью по рабочей поверхности картины. Это можно сравнить с набиванием краски на рабочую поверхность. Как рисовать гуашью не только при помощи кистей. Можно наносить краску при помощи поролоновой губки, специальных валиков или смятой бумажной салфетки. Все это позволяет изображать предметы со сложной структурой поверхности и добиться реалистичности изображения многих материалов, например, шероховатой керамики или камня, или рисуя натюрморт гуашью. Существуют два способа создания фона для гуаши:

- Равномерное закрашивание контуров карандашного наброска. Сначала художник делает карандашный набросок на художественной поверхности, а затем разносит основные цвета в качестве заливок контуров рисунка. Здесь важно помнить, что для начального подмалевка берутся самые темные тона элементов рисунка. Для того, чтобы гуашь легла ровно и без разводов, нужно обратить внимание на размер кисти. Чем больше закрашиваемый контур, тем больше должна быть кисть. Гуашь, в это случае, должна быть разбавлена до консистенции негустой сметаны. Набирать слишком много пигмента на кисть тоже не стоит, излишки лучше обтереть о край палитры. Заполнять контур нужно без нажима, от одного его края к центру, а затем из центра до другого края контура. Такой тип подмалевка не подходит для больших поверхностей.

- Для поверхностей большого размера выбирается другой тип окрашивания – заливка. В этом случае сначала делается фон рисунка, а затем, на просохшем фоне, пишется сама работа. Фон может состоять из двух или трех основных цветов в гамме рисунка. Например, при написании пейзажа берут: цвет неба, цвет земли, цвет для светлой полосы над горизонтом. Лист бумаги хорошо прикрепляют к планшету, лучше приклеить все края малярным скотчем. Затем разносят цвета: цвет неба вверху, цвет земли внизу, самый светлый в районе горизонта. А дальше, пока краска не просохла, разглаживают краску при помощи широкой влажной кисти. Кисть нужно вести без отрыва, от одного левого края листа к правому, двигаясь от низа работы к верху. Затем смачиваем кисть в воде, стряхиваем излишки, и разглаживаем краски от верха листа к низу, двигая кисть по горизонтали. Для того чтобы фон получался ровным и красивым, нужна тренировка. Однако результат стоит потраченных усилий. Когда фон разглажен, а краска еще не просохла, разносят детали холмов, более темной краской, выбранной для земли. После

просыхания основного фона и сформированных деталей ландшафта, пишут растительность, облака и другие детали задуманной композиции.

Практическая часть: Студент выполняет краткосрочный этюд натюрморта из простых предметов. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>

3. Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Этюд в технике аля-прима.

Цель: обучить принципу работы в технике аля-прима.

Знать: основные этапы работы в технике аля прима.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняются основные этапы работы над этюдом в технике аляприма.

Теоретическая часть: Техника «алла прима». Итальянским термин, обозначающий живопись по сырому, когда картину надо закончить за один сеанс, не дожидаясь высыхания красок. При использовании этой техники, как правило, не наносится предварительный рисунок и не используется подмалевок.

Смысл техники заключается в том, чтобы сразу «ухватить» суть изображаемого предмета или сцены. Художник работает смело, интуитивно, накладывая краску сильными экспрессивными мазками, и сводит к минимуму смешивание красок на палитре или на основе.

Скорость и спонтанность

Этот прямой метод живописи требует от художника уверенности и одновременно развязывает ему руки. Художник работает быстро, свободно действует кистью, чтобы выразить эмоциональную составляющую того, что он пишет. Ключ к успешному использованию техники «алла прима» - это способность писать быстро и уверенно. Разумеется, вы можете снять краску и исправить неудачные места, но опасность заключается в том, что картина при этом потеряет частицу своей свежести и спонтанности. Очень важно начинать работу, твердо представляя себе, что вы хотите вложить в картину, и отбросить ненужные детали, несущественные для выражения вашей идеи. По этой же причине вы должны использовать ограниченное количество цветов, чтобы избежать сложных сочетаний, смешивая которые вы можете потерять непосредственность вашей кисти.

Заинтригованная драматическим сочетанием темного мрачного ландшафта и сияющего вечернего неба, Аннабел Голт работала быстро, чтобы передать атмосферу. Накладывая краску, она использовала пальцы, ребро ладони и кисти. Предшественники

В технике «алла прима» предпочитали работать импрессионисты и их предшественники -Констебль (1776-1837) и Коро (1796-1875). Они писали картины непосредственно с натуры, поэтому их работа кистью отличается живостью и свободой. Кисть становится инструментом, который передает игру света и движение в пейзаже.

Высыхание Хотя большинство картин в технике «алла прима» написаны быстро густой краской, с технической точки зрения они очень хороши. Дело в том, что краски накладывают за один сеанс, пока поверхность еще влажная. Картина в действительности написана одним слоем краски, поэтому нет никаких проблем с различной скоростью высыхания слоев, которые обычно приводят к появлению трещин.

Небольшие наброски, сделанные непосредственно на месте, обладают непосредственностью и силой, которых трудно достичь в мастерской. Живая работа кистью вносит заметный вклад в характер картины. При этом картина остается в высшей степени описательной. Мы получаем четкое представление о личности трех персонажей, захваченных заключением сделки.

Практическая часть: Студенты пишут натюрморт гуашью в технике аля-прима. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз.

Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности написания этюда в технике аля-прима.
2. Знаменитые авторы, работающие в технике аля-прима

Перечень основной литературы

4. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

5. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Этюд в технике послойной живописи

Цель: обучить методике послойной живописи.

Знать: основные этапы послойной живописи.

Уметь: применять практические знания при работе в послойной живописи, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняются основные этапы работы над статьей.
Теоретическая часть: При использовании этого способа вначале делается подмалёвок, затем он перекрывается живописью. Картина при этом меняет цвет, обрастает различными деталями. Перед наложением каждого слоя предыдущий должен просохнуть. Поэтому такая работа может длиться годами. Однако, и результат несравним с быстросохнувшими

картинами. При просмотре такой картины у зрителя создается впечатление странной глубины пространства и объёмности предметов, поскольку слои прозрачной и полупрозрачной краски просвечивают один сквозь другой, создавая некое подобие голографии.

Практическая часть: Выполняется этюд в технике послойной живописи. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап –рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности техники послойной живописи.
2. Мастера техники послойной живописи.

Перечень основной литературы

- 1.Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
- 2.Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>

Перечень дополнительной литературы

- 1.Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
- 2.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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Техника гризайль, монохромия.

Цель: закрепление изученного материала. Обучение работы монохромией.

Знать: принцип монохромной живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Овладение техникой монохромной живописи поможет студентам в тональном разборе живописного произведения.

Теоретическая часть:

Гризайль (фр. Grisaille от gris — серый). Монохромная живопись, монохромная роспись (монохромия), выполненная оттенками одного цвета, обычно серого или коричневого. Техника гризайли широко использовалась в станковой живописи, а также при декоративной росписи интерьера. Гризайль в искусстве классицизма имитирует рельеф с помощью изображения светотени.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

Выполнение живописной работы в технике «Гризайль». Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Что такое гризайль?
2. Знаменитые работы в технике гризайль.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Натюрморт на красном фоне.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение оттенков красного цвета.

Знать: принципы изменения оттенков цветов.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значение красного цвета и освещения.

Теоретическая часть:

С помощью красного цвета в искусстве можно показать самые разнообразные, зачастую противоположные эмоции и чувства, такие как: сексуальное наслаждение и адские мучения, праздничное настроение и трагедию войны, радость и горе, страсть и драму, расцвет и закат, святость и греховность. Как правило, мир в красном цвете видят и, соответственно, изображают уверенные в себе личности, экстраверты. Известный французский художник и скульптор Анри Матисс (1869-1954), обладающий уникальной способностью передавать через интенсивность цвета и упрощённую форму свои мироощущения и эмоциональную составляющую произведения, однажды сказал, что его работы призваны вызывать удовольствие. И создал картину «Гармония в красном»

(«Красная комната»), в которой использовал множество ярких и насыщенных оттенков этого цвета. Очень интересна история появления этого полотна, которое сам мастер называл «декоративное панно». Изначально оно было задумано как «Гармония в голубом» и делалось на заказ для русского коллекционера Щукина, который собирался поместить картину в столовой. Художник успел основательно поработать над полотном, но внезапно кардинально переписал картину, полностью поменяв цветовую гамму. Такое неожиданное решение Матисс объяснил тем, что в красном цвете всё выглядит гораздо красивее. Его произведения пронизаны оптимизмом, излучают жизненную энергию. Успешный нидерландский художник Кес ван Донген (1877-1968), живший во Франции и придерживающийся, как и Анри Матисс, в живописи направления «фовизм», нарисовал картину «Красная танцовщица». Особый эмоциональный настрой, динамичность и экспрессию полотну придаёт броский оранжево-красный цвет, заполнивший большую часть холста.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут постановку из простых бытовых предметов разных красных оттенков на фоне из красной драпировки. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Основные оттенки красного.
2. Красный цвет в мировом искусстве.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово:

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Портрет в стиле М.Врубеля

Цель: закрепление изученного материала.

Знать: особенности и характеристики холодной гаммы.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данная работа научит использовать спектр холодных цветов в творческой работе.

Теоретическая часть:

Холодные цвета. Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным - льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

В творчестве любого художника есть периоды, в которые он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Так, испанский художник П. Пикассо в одно время работал с холодными цветами, в другой период - с теплыми (так называемый голубой и розовый периоды в его творчестве). Одни художники пишут красками теплого оттенка (Рембрандт, Рубенс, Д. Левицкий, Тициан, В. Тропинин), другие отдают предпочтение холодным цветам (Э. Греко, Мурильо, В. Борисов-Мусатов).

Практическая часть: Студент выполняет работу над натюрмортом в холодной гамме. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Перечислить основные оттенки в холодной гамме.
2. Знаменитые авторы, предпочитающие холодную палитру

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Натюрморт «Атрибуты искусства»

Цель: закрепление изученного материала. Изучение принципов работы над интерьером.

Знать: основные элементы интерьера в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значением интерьера в живописи.

Теоретическая часть:

Интерьер в живописи – один из ее жанров. Интерьер состоит из мелочей, из тех незначительных пустяков, которые придают жизни вкус. Пьер Боннар стремился запечатлеть этот вкус жизни, создаваемый самыми незначительными вещами.

Интерьер – это мир в миниатюре, вселенная в масштабе человека, внутренний покой, противостоящий вечно бурному, страшному внешнему миру, ограниченное и понятное пространство, где гармония предмета служит признаком человека, даже если он и не изображен. Предмет появляется как материальное эхо человеческого присутствия, как временный заместитель хозяина или хозяйки. Смысл интерьерных сцен сродни тому загадочному молчаливому согласию между предметом и человеческой личностью, той конкретной, живой гармонии, которые противоположны абстрактной гармонии идеала. Интерьерная сцена – это одновременно и бытие, существование, и нечто, ему противоположное. Это жизнь, сознательно замкнутая в ограниченном пространстве. Боннар, кажется, воплотил вкус, аромат своего домашнего мира в ритмичной пульсации белых и красных клеток скатерти, так же как живописная схема Вермера, конденсирующая его жизнь и искусство – всего лишь солнечный луч, бросающий свой ясный свет на молодую женщину с плавными мягкими движениями. Это драгоценные осколки, выхваченные из потока времени: утро в доме Вермера, время завтрака в доме Боннара.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов На практическом занятии студенты пишут фрагмент интерьера. Работа над

постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Интерьер в живописи.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Этюд натюрморта на окне. Контражур.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение изменения цвета в зависимости от освещения.

Знать: принципы работы над постановкой в контражуре.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значением освещения.

Теоретическая часть:

— освещение в фотографии и живописи, при котором источник света располагается позади объекта и очень силен либо близко расположен. Такое освещение создает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта. Контровый свет используется художниками и фотографами в тех условиях, когда необходимо передать четкий контур объекта, а не его форму, например при фотосъемке силуэтов. Контровый источник света можно использовать также при стандартной портретной съемке в качестве дополнительного.

Если съемка не является силуэтной или портретной (например, снимается с натуры), контрового света (будь то солнце или какой-либо осветительный прибор) необходимо избегать для того, чтобы качество фотографий было наиболее высоким, а запечатленные объекты были в достаточной мере рельефны. Одной из основных рекомендаций к фотографам-любителям является именно воздержание от съемки объекта, стоящего перед светящим на него солнцем, однако опытный фотограф может избежать недоэкспонирования кадра, благодаря использованию искусственного освещения или отражателей.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут этюд в контражуре. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Основные элементы контражура.
2. особенности этюда в контражуре.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека ВООК.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС ВООК.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Этюд натюрморта в интерьере.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение элементов интерьера.

Знать: принципы работы над натюрмортом в интерьере.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значение композиции.

Теоретическая часть:

НАТЮРМОРТ – один из жанров изобразительного искусства, главным образом – живописи. В натюрморте изображаются только обиходные, т.е. повседневные, обыденные вещи, неодушевленные предметы. Это может быть различная еда, т.е. пища, посуда, книги, статуэтки и т.п. Все живое, естественное, природное становится в натюрморте неодушевленным, мертвым (франц. «натуре морте» – букв. «мертвая натура») и приравнивается к вещам. Так, чтобы стать предметом натюрморта плоды и фрукты должны быть сорваны, звери и птицы – убиты, рыбы, морские животные – выловлены,

цветы – срезаны. Вещи в натюрморте целенаправленно сгруппированы в единой среде, образуя мир искусственной реальности, в той или иной степени преобразенной человеком. Художник не изображает вещи «с натуры», как они расположены в интерьере, а предварительно компанует их в соответствии со смысловой и художественной задачей.

В натюрморте вещи показаны в неподвижном состоянии, они пребывают в условном вневременном пространстве. Вещи даны как бы крупным планом, они увиденны вблизи и рассмотрены в деталях. Композиция укрупняет малую «величину» вещей в натюрморте, вырывает их из обычного функционального контекста. Будучи произвольно, сознательно скомпонованный, натюрморт всегда содержит в себе некое сообщение, тайное письмо (криптограмму). Вещи превращаются в символы. Значения этих символов, содержание сообщений отличается большим разнообразием, но чаще всего носит мировоззренческий и даже философский характер. Например, некоторые «сюжеты» голландских натюрмортов 17 в. когда этот жанр достиг своей жанровой определенности и апогея. Один из сюжетов, получивший широкое распространение, – «ванитаз» (с латинского – «тщетность»). В натюрмортах этого вида часто присутствуют часы как символы быстротекущего, неумолимого земного времени, как эмблема преходящего земного существования. Типичным предметом часто выступает изображение черепа. Например, у Бартеля Брэйна он изображен в нише с клочком бумаги и изречением:

«Ничто не защитит от смерти, поэтому живите так, как хотели бы умереть». Череп бывает окружен другими знаками бренности, например, колосьями (де Хем), светильниками с горящей или догоревшей свечой (Доу). На тщету земных наслаждений указывают игральные карты, курительные трубки (Класс). Часто встречаются клочки бумаги, рукописи, печатные издания с надписями типа «моменто мори» («помни о смерти»). Имеется много других примеров олицетворения раздумий над смыслом человеческого существования.

Историческое разнообразие натюрмортов определяется тем, что они фигурируют как специфическое проявление художественных стилей и национальных школ в их исторической эволюции.

Это можно проиллюстрировать на примере русского натюрморта 18 – начала 20 вв. 18 в. характерен различными вариантами «обманок» с натуралистическим эффектом иллюзорности, например, имитацией книг для «ложных шкафов». С 1830 – отход от классицизма, поэтическое восприятие повседневного частного быта (Венецианов). Другая линия – академический декоративный натюрморт (Хруцкий). Пытаясь обновиться, академизм монументализирует натюрморт (Сверчков), а салонное искусство мещанского толка идет по пути безвкусного сочетания декоративности «красивых вещей» и пестрых букетов с натурализмом в трактовке деталей (К.Маковский). Реализм 19 в. отличает внимание к естественности композиций (Репин), эмоциональной трактовке вещей (Поленов), национальной характерности (Суриков), к лиризму настроения (Левитан). Натюрмортам русских импрессионистов Коровина и Грабаря присуща «пейзажная» трактовка предметов. Художникам «Голубой розы» и «Золотого руна» (Кузнецов, Сарьян, Сапунов) свойственна тяга к общим символам идеального мира и покоя. Представители «Бубнового валета» (Кончаловский, Машков, Лентулов и др.) под влиянием сезаннизма, кубизма и лубка стремились создавать монументальные образы вещей.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

На практическом занятии студент работает над живописной постановкой в интерьере. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к

частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Натюрморт.
2. Виды натюрморта.
3. Особенности натюрморта в интерьере.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. Интерьер помещения.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение принципов работы над интерьером.

Знать: основные элементы интерьера в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значением интерьера в живописи.

Теоретическая часть:

Этот жанр неизбежно заставляет вспомнить о натюрморте, отличаясь от него в одном решающем аспекте: в натюрморте предмет всегда остается внешним по отношению к художнику, в то время как в каждом предмете своего домашнего окружения художник присутствует. Интерьер в этом смысле – своего рода метафорический автопортрет. У Боннара художник входит в картину. Он уже не передает впечатления, он присутствует сам в пластическом действии образа. Предметы, пространство и свет выдают его присутствие. На картине Вермера лук Купидона касается белокурых кудрей молодой женщины. Стоя перед своим клавесином, она задумалась о человеке, которого любит. Купидон, размахивающий игральной картой, символизирует постоянство.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут интерьер. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Интерьер в работах мастеров.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-

0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. Натюрморт с металлическими предметами.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение передачи материальности в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется методика работы над металлическими предметами в натюрморте.

Теоретическая часть:

Металл относится к наиболее сложным фактурам для зарисовки, и нужно освоить множество художественных особенностей, прежде чем приступить к рисованию этого материала. Прежде всего внимательно посмотрите на металлический предмет. Обратите внимание, как он отражает свет.

Современные палитры гуаши и акварели имеют в своем составе краску, похожую на серебрянку. Иногда она готовится с добавлением мельчайших серебряных блесток, что позволяет ей сиять на рисунке. Самый простой вариант нарисовать металл – воспользоваться этой краской. Если вам нужно будет нарисовать какой-то оттенок предмета или рефлекс на блестящей глянцевой поверхности, просто смешайте серебряную краску с краской необходимого цвета. Бесцветные металлические предметы можно рисовать оттенками серого и синего. Постарайтесь смешать холодный цвет, ненасыщенный и почти прозрачный.

Если вы рисуете металлическую крышу, то ее поверхность можно разнообразить практически всеми цветами палитры. В пасмурный день металл будет серым и грязным. В дождливый – синим, ярким, красочным или почти зловещим – в зависимости от настроения всей картины. Передайте жару, нарисовав раскаленную крышу. В этом случае используйте больше желтого, оранжевого, красного. Обильно разбавьте краску водой и небрежно нанесите ее на бумагу, почти «размажьте» ее кистью по листу. Пусть

металлическая крыша отражает солнце и небо, передает жару. Небо над крышей сделайте теплым, добавьте немного желтого на переходе от металла к воздушному пространству. Это поможет подчеркнуть исходящий от металла жар.

Лучше всего металлические предметы писать акварелью, так как эта краска достаточно прозрачна, имеет легкую текстуру. Для бесцветного металла разбавьте водой голубую акварель. Если она ляжет на бумагу неровно, с потеками, это даже оживит предмет, который вы рисуете. Если вам нужно нарисовать другие металлические оттенки, смешивайте с голубым или серым необходимым цвет. Используйте больше воды.

Рисуя металлические предметы, обратите внимание на их взаимодействие с другими частями натюрморта. Обычно металл отражает на себе стоящие рядом предметы (рефлексы). На нем всегда ярко видны солнечные блики и разница между светом, тенью и полутенью.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут постановку с металлическими предметами. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Методика написания металлических предметов.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. Натюрморт с букетом цветов

Цель: закрепление изученного материала. Изучение принципов работы над интерьером.

Знать: основные элементы интерьера в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значение интерьера в живописи.

Теоретическая часть:

Этот жанр неизбежно заставляет вспомнить о натюрморте, отличаясь от него в одном решающем аспекте: в натюрморте предмет всегда остается внешним по отношению к художнику, в то время как в каждом предмете своего домашнего окружения художник присутствует. Интерьер в этом смысле – своего рода метафорический автопортрет. У Боннара художник входит в картину. Он уже не передает впечатления, он присутствует сам в пластическом действии образа. Предметы, пространство и свет выдают его

присутствие. На картине Вермера лук Купидона касается белокурых кудрей молодой женщины. Стоя перед своим клавесином, она задумалась о человеке, которого любит. Купидон, размахивающий игральной картой, символизирует постоянство.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут интерьер. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Интерьер в работах мастеров.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13. Букет цветов в интерьере

Цель: закрепление изученного материала. Изучение принципов работы над интерьером.

Знать: основные элементы интерьера в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значение интерьера в живописи.

Теоретическая часть:

Этот жанр неизбежно заставляет вспомнить о натюрморте, отличаясь от него в одном решающем аспекте: в натюрморте предмет всегда остается внешним по отношению к художнику, в то время как в каждом предмете своего домашнего окружения художник присутствует. Интерьер в этом смысле – своего рода метафорический автопортрет. У Боннара художник входит в картину. Он уже не передает впечатления, он присутствует сам в пластическом действии образа. Предметы, пространство и свет выдают его присутствие. На картине Вермера лук Купидона касается белокурых кудрей молодой женщины. Стоя перед своим клавесином, она задумалась о человеке, которого любит. Купидон, размахивающий игральной картой, символизирует постоянство.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут интерьер. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Интерьер в работах мастеров.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14. Натюрморт в стиле П.Сезана

Цель: закрепление изученного материала. Изучение материальности.

Знать: основное оборудование освещения современного города.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется принцип работы над материальностью в живописи.

Теоретическая часть:

Естественно, стекло бывает самых разных цветов и оттенков, но мы начнем из прозрачного и бесцветного стекла, чтобы не запутаться.

Стекло прозрачное — а значит приобретает цвет окружающей среды.

Если стакан стоит на голубом фоне — значит и подложка, в любой из техник (масло, акрил, карандаш, гуашь) будет голубой. А если точнее, наверное, более темного цвета чем фон, чем цвет окружающей среды. Зная откуда исходит свет, мы можем определить где ставить блик. От источника света проводим условный луч. В том месте, где луч будет касаться стекла образуется самый яркий на всем стеклянном предмете блик.

Если сосуд имеет выпуклую или изогнутую форму — блик может повторять форму сосуда, или разобьется на несколько ярких точек или черт.

Блик стоит на темной стороне сосуда — поскольку здесь свет прикоснулся к предмету, но еще не успел рассеяться.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты работают над постановкой из стеклянных предметов. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап — рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к

частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности написания стекла.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15. Натюрморт в холодной гамме.

Цель: закрепление изученного материала.

Знать: особенности и характеристики холодной гаммы.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данная работа научит использовать спектр холодных цветов в творческой работе.

Теоретическая часть:

Холодные цвета. Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным - льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

В творчестве любого художника есть периоды, в которые он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Так, испанский художник П. Пикассо в одно время работал с холодными цветами, в другой период - с теплыми (так называемый голубой и розовый периоды в его творчестве). Одни художники пишут красками теплого оттенка (Рембрандт, Рубенс, Д. Левицкий, Тициан, В. Тропинин), другие отдают предпочтение холодным

цветам (Э. Греко, Мурильо, В. Борисов-Мусатов).

Практическая часть:

Студент выполняет работу над натюрмортом в холодной гамме. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Перечислить основные оттенки в холодной гамме.
2. Знаменитые авторы, предпочитающие холодную палитру.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16. Натюрморт в теплой гамме.

Цель: закрепление изученного материала. Обучить работе с теплыми оттенками.

Знать: теплые сочетания цветов.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данная работа обучит студентов разбираться и передавать теплый колорит.

Теоретическая часть:

Крайние цвета цветового спектра - красный и фиолетовый - более похожи один на другой, чем крайние со средними, например, красный и зеленый. Это позволило расположить спектральные цвета по кругу.

Между красным и оранжевым будет красно-оранжевый, между желтым и оранжевым - желто-оранжевый и так далее между каждой парой цветов.

Цветовой круг обычно делят на две части - теплую и холодную. Теплые цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло.

Практическая часть:

Работа над постановкой из простых бытовых предметов в теплой гамме. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Теплые оттенки.
2. Цветовой круг.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17. Натюрморт на контраст.

Цель: закрепление изученного материала. Усвоение принципов и возможностей применения различных контрастов в живописи. **Знать:** этапы проектирования контрастной работы.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данное практическое задание учит применять знания и навыки в практической творческой деятельности.

Теоретическая часть:

Контраст

(от французского *contraste* — противоположность)

В изобразительном искусстве - резко выраженная противоположность: например, контрастная фотография — фотография с резко отличающимися друг от друга предельными (самой светлой и самой темной) тональностями — или контрастные линии — линии, резко отличающиеся друг от друга своей толщиной. В цвете наибольшим контрастом обладают белый и черный цвета. Пороговый контраст - минимальный контраст, воспринимаемый глазом.

Одновременный контраст — изменение цветов в зависимости от цвета окружающего фона или соседних цветов; различают одновременный хроматический контраст — изменение цвета и светлотный — изменение светлоты цвета. Чем темнее фон, тем сильнее эффект контрастного посветления объекта, и наоборот – чем светлее фон, тем сильнее эффект потемнения объекта. Одновременным светлотным контрастом искусно пользовались голландские художники XVI-XVII в. Если бы, например, гофрированный воротник на картине был написан соответствующей его цвету белой краской, то он выпадал бы из общего колорита. Затемнение белого цвета оставляло бы впечатление грязи. Из этого затруднительного положения художники выходили, изображая белый цвет серой краской и осветляя этот серый цвет соответствующими глубокими тенями.

Пограничный (или краевой) контраст — взаимное «усиление», наблюдаемое по краям граничащих друг с другом цветовых пятен: темный цвет «осветляет» светлый, а светлый «утемняет» темный. Пограничным контрастом объясняется, между прочим, и то, что тени, падающие на крышах, и вообще тени вверху зданий (контраст со светлым небом) кажутся темнее теней, находящихся внизу зданий. При игнорировании явления пограничного контраста в многоцветных рисунках (живописи) изображения выходят «сухими», контуры «жесткими».

Последовательный контраст Последовательный контраст — изменение цветов в связи с предварительным действием на глаз каких-либо световых (цветовых) раздражителей; например, если некоторое время пристально смотреть на белый кружок, помещенный на черном фоне, а затем на лист белой бумаги, то на ней будет виден темный кружок; или после воздействия на глаз зеленого света все кажется розоватым.

Практическая часть:

На данном практическом занятии студенты пишут постановку из простых бытовых предметов на контраст по тону и тепло холодности. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Что такое контраст?
2. Виды контрастов.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18. Натюрморт светлых предметов на белом фоне.

Цель: закрепление изученного материала. Целью работы является разработка художественно-образного решения постановки.

Знать: этапы работы формирования светлого на светлом.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данное практическое задание учит применять знания и навыки в практической проектной деятельности.

Теоретическая часть:

Насыщенность - качество, под которым понимают интенсивность цветового тона, слабую или сильную окрашенность.

Светлота характеризуется как безразмерная величина, используемая для оценки различий между световыми ощущениями от двух смежных одноцветных поверхностей. Применительно к сравниваемым цветам очевидно, что желтый цвет всегда светлее коричневого. Однако сложность состоит в том, что в условиях фотопического зрения на светлоту стимула большее влияние оказывает яркость фона. С усилением последнего цветовой стимул становится темнее, и, наоборот, с понижением общей освещенности (в сумерках), например, сине-зеленые цвета становятся светлее, а оранжево-красные - темнее (феномен Пуркинье).

Световая энергия, вызывающая ощущение света, обладает двумя основными взаимозависимыми свойствами: интенсивностью и длиной волны. Интенсивность может

быть определена по числу фотонов, попадающих на определенную область в единицу времени. Электромагнитные волны различной длины вызывают ощущения цвета от голубого до красного.

Смещение трех монохроматических цветов в синей, зеленой и красной части спектра вызывает цветоощущение любых произвольных спектральных композиций. Монохроматический свет из разных областей спектра (коротко-, средне- и длинноволновой) поглощается тремя типами колбочковых пигментов (резонаторы Юнга), так что каждая клетка генерирует ответ, пропорциональный числу поглощенных фотонов. Относительная величина этих ответов соответствует определенной длине волны, что и оценивается в центральных отделах зрительного анализатора.

Контрастность цветовосприятия определяется способностью зрительной системы правильно узнавать окраску предметов в разнообразных условиях освещения. Цветовое ощущение может определяться только излучением, попадающим на сетчатку, но одно и то же излучение в равных условиях может вызывать разные цветовые ощущения. В зрительной системе существуют специальные компенсаторные механизмы, благодаря которым наши цветовые ощущения об окраске предметов остаются неизменными после изменения освещения. Серое пятно в красной рамке кажется зеленоватым, а в зеленой, наоборот, красноватым, т. е. принимает дополнительный цвет.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

Постановка из простых бытовых предметов и гипсовой геометрической фигуры в светлых тонах. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап –

рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Что такое светлота?
2. Основные характеристики цвета.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19. Натюрморт темных предметов на черном фоне.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение темных оттенков.

Знать: принципы построения темного образа.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значение темных оттенков в живописи.

Теоретическая часть:

Слова "контраст насыщения" фиксируют противоположность между цветами насыщенными, яркими и блёклыми, затемнёнными. Призматические цвета, полученные путём преломления белого света, являются цветами максимального насыщения или максимальной яркости.

Среди пигментных цветов мы также имеем цвета максимальной насыщенности. В связи с этим мы советуем обратить внимание на рисунок 15, который выявляет степень светлоты и темноты ярких цветов по отношению друг к другу. Едва только чистые цвета затемняются или освещаются, они теряют свою яркость. Цвета могут быть осветлены или затемнены четырьмя способами, причём они весьма различно реагируют на средства, которые используются в этих целях. Чистый цвет может быть смешан с белым, что придаёт ему несколько более холодный характер. Карминно-красный цвет при его смешении с белым приобретает синеватый оттенок и резко меняет свой характер. Жёлтый также становится немного более холодным благодаря примеси белого, а основной характер синего цвета остаётся в значительной мере неизменным, фиолетовый цвет чрезвычайно чувствителен к примеси белого, и если насыщенный тёмно-фиолетовый цвет имеет в себе нечто угрожающее, то от примеси белого он становится более светлым - лиловым - и производит приятное и спокойно-весёлое впечатление. Чистый цвет можно смешать с чёрным. При этом жёлтый теряет свою лучистую светлоту и яркость и приобретает некую болезненность и коварную ядовитость. Это немедленно сказывается на силе его яркости. Картина Жерико "Умалишённый", написанная в черно-жёлтых тонах, производит потрясающее впечатление душевного расстройства. Чёрный цвет усиливает присущую фиолетовому цвету мрачность, наделяет его некой безвольностью и уводит в темноту. При подмешивании чёрного цвета к ярко-красному кармину последний получает звучание, приближающее его к фиолетовому. Красная киноварь при подмешивании чёрного даёт нечто вроде жжённого, красно-коричневого вещества. Синий цвет затмевается чёрным. Достаточно небольшого добавления чёрного, чтобы его яркость быстро исчезла. Зелёный цвет допускает гораздо больше модуляций, чем фиолетовый или синий, и имеет много возможностей своего изменения. Обычно чёрный цвет отнимает у цветов их светлоту. Он отдаляет их от света и более или менее быстро "убивает".

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут постановку из простых бытовых предметов темного цвета на черном фоне. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап –рисунок постановки, в соответствии с компоновкой.

Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Насыщенность цвета.
2. Способы изменения насыщенности.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20. Натюрморт «Из сундука»

Цель: закрепление изученного материала. Изучение принципов работы над интерьером.

Знать: основные элементы интерьера в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значением интерьера в живописи.

Теоретическая часть:

Этот жанр неизбежно заставляет вспомнить о натюрморте, отличаясь от него в одном решающем аспекте: в натюрморте предмет всегда остается внешним по отношению к художнику, в то время как в каждом предмете своего домашнего окружения художник присутствует. Интерьер в этом смысле – своего рода метафорический автопортрет. У Боннара художник входит в картину. Он уже не передает впечатления, он присутствует сам в пластическом действии образа. Предметы, пространство и свет выдают его

присутствие. На картине Вермера лук Купидона касается белокурых кудрей молодой женщины. Стоя перед своим клавесином, она задумалась о человеке, которого любит. Купидон, размахивающий игральной картой, символизирует постоянство.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты пишут интерьер. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

Интерьер в работах мастеров.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21. Поясной портрет на красном фоне

Цель: познакомить с техникой работы гуашь.

Знать: основные этапы работы гуашью, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: объясняются основные этапы работы гуашью.

Теоретическая часть:

Правильный выбор кисти так же поможет облегчить знакомство с данным художественным материалом. Так как гуашь более тяжелая и вязкая, то для нее не подойдут чересчур мягкие кисти, так что легкую белку лучше отложить в сторону. Для влажной гуаши неплохо подходят: колонок, коза и синтетика. Такие кисти прекрасны для растушёвок, фонов и заливок, то есть для работы влажной кистью.

Есть приемы в живописи, которые подходят для работы сухой кистью. Как нарисовать гуашью изображения крон деревьев, травяного фона, объектов с неровной или текстурной поверхностью? В этом случае лучше использовать кисти из щетины. Форма кистей будет зависеть от формы мазков. Траву лучше изображать плоскими кистями, а крону деревьев круглыми. В этом случае, на сухую кисть из свиной щетины набирают разбавленную до густоты сметаны гуашь и производят точечные удары кистью по рабочей поверхности картины. Это можно сравнить с набиванием краски на рабочую поверхность.

Как рисовать гуашью не только при помощи кистей. Можно наносить краску при помощи поролоновой губки, специальных валиков или смятой бумажной салфетки. Все это позволяет изображать предметы со сложной структурой поверхности и добиться реалистичности изображения многих материалов, например, шероховатой керамики или камня, или рисуя натюрморт гуашью.

Существуют два способа создания фона для гуаши:

Равномерное закрашивание контуров карандашного наброска. Сначала художник делает карандашный набросок на художественной поверхности, а затем разносит основные цвета в качестве заливок контуров рисунка. Здесь важно помнить, что для начального подмалевка берутся самые темные тона элементов рисунка. Для того, чтобы гуашь легла ровно и без разводов, нужно обратить внимание на размер кисти. Чем больше закрашиваемый контур, тем больше должна быть кисть. Гуашь, в это случае, должна быть разбавлена до консистенции негустой сметаны. Набирать слишком много пигмента на кисть тоже не стоит, излишки лучше обтереть о край палитры. Заполнять контур нужно без нажима, от одного его края к центру, а затем из центра до другого края контура. Такой тип подмалевка не подходит для больших поверхностей.

Для поверхностей большого размера выбирается другой тип окрашивания – заливка. В этом случае сначала делается фон рисунка, а затем, на просохшем фоне, пишется сама работа. Фон может состоять из двух или трех основных цветов в гамме рисунка. Например, при написании пейзажа берут: цвет неба, цвет земли, цвет для светлой полосы над горизонтом. Лист бумаги хорошо прикрепляют к планшету, лучше приклеить все края малярным скотчем. Затем разносят цвета: цвет неба вверху, цвет земли внизу, самый светлый в районе горизонта. А дальше, пока краска не просохла, разглаживают краску при помощи широкой влажной кисти. Кисть нужно вести без отрыва, от одного левого края листа к правому, двигаясь от низа работы к верху. Затем смачиваем кисть в воде, стряхиваем излишки, и разглаживаем краски от верха листа к низу, двигая кисть по горизонтали. Для того чтобы фон получался ровным и красивым, нужна тренировка. Однако результат стоит потраченных усилий. Когда фон разглажен, а краска еще не просохла, разносят детали холмов, более темной краской, выбранной для земли. После просыхания основного фона и сформированных деталей ландшафта, пишут растительность, облака и другие детали задуманной композиции.

Практическая часть: Студент выполняет краткосрочный этюд натюрморта из простых предметов. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью.

(ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 22. Поясной портрет на красном фоне

Цель: обучить принципу работы в

технике аля-прима.

Знать: основные этапы работы в технике аля прима.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняются основные этапы работы над этюдом в технике аля-прима.

Теоретическая часть:

Техника «алла прима». Итальянским термин, обозначающий живопись по сырому, когда картину надо закончить за один сеанс, не дожидаясь высыхания красок.

При использовании этой техники, как правило, не наносится предварительный рисунок и не используется подмалевок.

Смысл техники заключается в том, чтобы сразу «ухватить» суть изображаемого предмета или сцены. Художник работает смело, интуитивно, накладывая краску сильными экспрессивными мазками, и сводит к минимуму смешивание красок на палитре или на основе.

Скорость и спонтанность

Этот прямой метод живописи требует от художника уверенности и одновременно развязывает ему руки. Художник работает быстро, свободно действует кистью, чтобы выразить эмоциональную составляющую того, что он пишет. Ключ к успешному использованию техники «алла прима» - это способность писать быстро и уверенно. Разумеется, вы можете снять краску и исправить неудачные места, но опасность заключается в том, что картина при этом потеряет частицу своей свежести и спонтанности. Очень важно начинать работу, твердо представляя себе, что вы хотите вложить в картину, и отбросить ненужные детали, несущественные для выражения вашей идеи. По этой же причине вы должны использовать ограниченное количество цветов, чтобы избежать сложных сочетаний, смешивая которые вы можете потерять непосредственность вашей кисти.

Заинтригованная драматическим сочетанием темного мрачного ландшафта и сияющего вечернего неба, Аннабел Голт работала быстро, чтобы передать атмосферу. Накладывая краску, она использовала пальцы, ребро ладони и кисти. Предшественники

В технике «алла прима» предпочитали работать импрессионисты и их предшественники - Констебль (1776-1837) и Коро (1796-1875). Они писали картины непосредственно с натуры, поэтому их работа кистью отличается живостью и свободой. Кисть становится тем инструментом, который передает игру света и движение в пейзаже.

Высыхание Хотя большинство картин в технике «алла прима» написаны густой

краской, с технической точки зрения они очень хороши. Дело в том, что краски накладывают за один сеанс, пока поверхность еще влажная. Картина в действительности написана одним слоем краски, поэтому нет никаких проблем с различной скоростью высыхания слоев, которые обычно приводят к появлению трещин.

Небольшие наброски, сделанные непосредственно на месте, обладают непосредственностью и силой, которых трудно достичь в мастерской. Живая работа кистью вносит заметный вклад в характер картины. При этом картина остается в высшей степени описательной. Мы получаем четкое представление о личности трех персонажей, захваченных заключением сделки.

Практическая часть:

Студенты пишут натюрморт гуашью в технике аля-прима. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности написания этюда в технике аля-прима.
2. Знаменитые авторы, работающие в технике аля-прима.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 23. Этюд фрагмента интерьера.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение принципов работы над интерьером.

Знать: основные элементы интерьера в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значением интерьера в живописи.

Теоретическая часть:

Интерьер в живописи – один из ее жанров. Интерьер состоит из мелочей, из тех незначительных пустяков, которые придают жизни вкус. Пьер Боннар стремился запечатлеть этот вкус жизни, создаваемый самыми незначительными вещами.

Интерьер – это мир в миниатюре, вселенная в масштабе человека, внутренний покой, противостоящий вечно бурному, страшному внешнему миру, ограниченное и понятное пространство, где гармония предмета служит признаком человека, даже если он и не изображен. Предмет появляется как материальное эхо людского присутствия, как временный заместитель хозяина или хозяйки. Смысл интерьерных сцен сродни тому загадочному молчаливому согласию между предметом и человеческой личностью, той конкретной, живой гармонии, которые противоположны абстрактной гармонии идеала.

Интерьерная сцена – это одновременно и бытие, существование, и нечто, ему противоположное. Это жизнь, сознательно замкнутая в ограниченном пространстве. Боннар, кажется, воплотил вкус, аромат своего домашнего мира в ритмичной пульсации белых и красных клеток скатерти, так же как живописная схема Вермера, конденсирующая его жизнь и искусство – всего лишь солнечный луч, бросающий свой ясный свет на молодую женщину с плавными мягкими движениями. Это драгоценные осколки, выхваченные из потока времени: утро в доме Вермера, время завтрака в доме Боннара.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов. На практическом занятии студенты пишут фрагмент интерьера. Работа над

постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Интерьер в живописи.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017.

— 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 24. Натюрморт со стеклянными предметами.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение материальности.

Знать: основное оборудование освещения современного города.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется принцип работы над материальностью в живописи.

Теоретическая часть:

Естественно, стекло бывает самых разных цветов и оттенков, но мы начнем из прозрачного и бесцветного стекла, чтобы не запутаться.

Стекло прозрачное — а значит приобретает цвет окружающей среды.

Если стакан стоит на голубом фоне — значит и подложка, в любой из техник (масло, акрил, карандаш, гуашь) будет голубой. А если точнее, наверное, более темного цвета чем фон, чем цвет окружающей среды. Зная откуда исходит свет, мы можем определить где ставить блик. От источника света проводим условный луч. В том месте, где луч будет касаться стекла образуется самый яркий на всем стеклянном предмете блик.

Если сосуд имеет выпуклую или изогнутую форму — блик может повторять форму сосуда, или разобьется на несколько ярких точек или черт.

Блик стоит на темной стороне сосуда — поскольку здесь свет прикоснулся к предмету, но еще не успел рассеяться.

Практическая часть:

На практическом занятии студенты работают над постановкой из стеклянных предметов. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап — рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности написания стекла.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 25. Поясной портрет на цветном фоне

Цель: обучить методике послойной живописи.

Знать: основные этапы послойной живописи.

Уметь: применять практические знания при работе в послойной живописи, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняются основные этапы работы над статьей.

Теоретическая часть:

При использовании этого способа вначале делается подмалёвок, затем он перекрывается живописью. Картина при этом меняет цвет, обрастает различными деталями. Перед наложением каждого слоя предыдущий должен просохнуть. Поэтому такая работа может длиться годами. Однако, и результат несравним с быстросохнущими картинами. При просмотре такой картины у зрителя создаётся впечатление странной глубины пространства и объёмности предметов, поскольку слои прозрачной и полупрозрачной краски просвечивают один сквозь другой, создавая некое подобие голографии.

Практическая часть:

Выполняется этюд в технике послойной живописи. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с

компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате

А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности техники послойной живописи.
2. Мастера техники послойной живописи.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 26. Натюрморт в стиле Петрова- Водкина.

Цель: закрепление изученного материала. Изучение элементов интерьера.

Знать: принципы работы над натюрмортом в интерьере.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значение композиции.

Теоретическая часть:

НАТЮРМОРТ – один из жанров изобразительного искусства, главным образом – живописи. В натюрморте изображаются только обиходные, т.е. повседневные, обыденные вещи, неодушевленные предметы. Это может быть различная еда, т.е. пища, посуда, книги, статуэтки и т.п. Все живое, естественное, природное становится в натюрморте

неодушевленным, мертвым (франц. «натуре морте» – букв. «мертвая натура») и приравнивается к вещам. Так, чтобы стать предметом натюрморта плоды и фрукты должны быть сорваны, звери и птицы – убиты, рыбы, морские животные – выловлены, цветы – срезаны. Вещи в натюрморте целенаправленно сгруппированы в единой среде, образуя мир искусственной реальности, в той или иной степени преобразенной человеком. Художник не изображает вещи «с натуры», как они расположены в интерьере, а предварительно компанует их в соответствии со смысловой и художественной задачей.

В натюрморте вещи показаны в неподвижном состоянии, они пребывают в условном вневременном пространстве. Вещи даны как бы крупным планом, они увиденны вблизи и рассмотрены в деталях. Композиция укрупняет малую «величину» вещей в натюрморте, вырывает их из обычного функционального контекста. Будучи произвольно, сознательно скомпонованный, натюрморт всегда содержит в себе некое сообщение, тайное письмо (криптограмму). Вещи превращаются в символы. Значения этих символов, содержание сообщений отличается большим разнообразием, но чаще всего носит мировоззренческий и даже философский характер. Например, некоторые «сюжеты» голландских натюрмортов 17 в. когда этот жанр достиг своей жанровой определенности и апогея. Один из сюжетов, получивший широкое распространение, – «ванитаз» (с латинского – «тщетность»). В натюрмортах этого вида часто присутствуют часы как символы быстротекущего, неумолимого земного времени, как эмблема преходящего земного существования. Типичным предметом часто выступает изображение черепа. Например, у Бартеля Брэйна он изображен в нише с клочком бумаги и изречением: «Ничто не защитит от смерти, поэтому живите так, как хотели бы умереть». Череп бывает окружен другими знаками бренности, например, колосьями (де Хем), светильниками с горящей или догоревшей свечой (Доу). На тщету земных наслаждений указывают игральные карты, курительные трубки (Класс). Часто встречаются клочки бумаги, рукописи, печатные издания с надписями типа «моменто мори» («помни о смерти»). Имеется много других примеров олицетворения раздумий над смыслом человеческого существования.

Историческое разнообразие натюрмортов определяется тем, что они фигурируют как специфическое проявление художественных стилей и национальных школ в их исторической эволюции.

Это можно проиллюстрировать на примере русского натюрморта 18 – начала 20 вв. 18 в. характерен различными вариантами «обманок» с натуралистическим эффектом иллюзорности, например, имитацией книг для «ложных шкафов». С 1830 – отход от классицизма, поэтическое восприятие повседневного частного быта (Венецианов). Другая линия – академический декоративный натюрморт (Хруцкий). Пытаясь обновиться, академизм монументализирует натюрморт (Сверчков), а салонное искусство мещанского толка идет по пути безвкусного сочетания декоративности «красивых вещей» и пестрых букетов с натурализмом в трактовке деталей (К.Маковский). Реализм 19 в. отличает внимание к естественности композиций (Репин), эмоциональной трактовке вещей (Поленов), национальной характерности (Суриков), к лиризму настроения (Левитан). Натюрмортам русских импрессионистов Коровина и Грабаря присуща «пейзажная» трактовка предметов. Художникам «Голубой розы» и «Золотого руна» (Кузнецов, Сарьян, Сапунов) свойственна тяга к общим символам идеального мира и покоя. Представители «Бубнового валета» (Кончаловский, Машков, Лентулов и др.) под влиянием сезаннизма, кубизма и лубка стремились создавать монументальные образы вещей.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

На практическом занятии студент работает над живописной постановкой в

интерьере. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Натюрморт.
2. Виды натюрморта.
3. Особенности натюрморта в интерьере.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 27. Винтажный натюрморт

Цель: закрепление изученного материала. Изучение передачи материальности в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется методика работы над металлическими предметами в натюрморте.

Теоретическая часть:

Металл относится к наиболее сложным фактурам для зарисовки, и нужно освоить

множество художественных особенностей, прежде чем приступить к рисованию этого материала. Прежде всего внимательно посмотрите на металлический предмет. Обратите внимание, как он отражает свет.

Современные палитры гуаши и акварели имеют в своем составе краску, похожую на серебрянку. Иногда она готовится с добавлением мельчайших серебряных блесток, что позволяет ей сиять на рисунке. Самый простой вариант нарисовать металл – воспользоваться этой краской. Если вам нужно будет нарисовать какой-то оттенок предмета или рефлекс на блестящей глянцевой поверхности, просто смешайте серебряную краску с краской необходимого цвета. Бесцветные металлические предметы можно рисовать оттенками серого и синего. Постарайтесь смешать холодный цвет, ненасыщенный и почти прозрачный.

Если вы рисуете металлическую крышу, то ее поверхность можно разнообразить практически всеми цветами палитры. В пасмурный день металл будет серым и грязным. В дождливый – синим, ярким, красочным или почти зловещим – в зависимости от настроения всей картины. Передайте жару, нарисовав раскаленную крышу. В этом случае используйте больше желтого, оранжевого, красного. Обильно разбавьте краску водой и небрежно нанесите ее на бумагу, почти «размажьте» ее кистью по листу. Пусть металлическая крыша отражает солнце и небо, передает жару. Небо над крышей сделайте теплым, добавьте немного желтого на переходе от металла к воздушному пространству. Это поможет подчеркнуть исходящий от металла жар.

Лучше всего металлические предметы писать акварелью, так как эта краска достаточно прозрачна, имеет легкую текстуру. Для бесцветного металла разбавьте водой голубую акварель. Если она ляжет на бумагу неровно, с потеками, это даже оживит предмет, который вы рисуете. Если вам нужно нарисовать другие металлические оттенки, смешивайте с голубым или серым необходимый цвет. Используйте больше воды.

Рисую металлические предметы, обратите внимание на их взаимодействие с другими частями натюрморта. Обычно металл отражает на себе стоящие рядом предметы (рефлексы). На нем всегда ярко видны солнечные блики и разница между светом, тенью и полутенью.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

На практическом занятии студенты пишут постановку с металлическими предметами. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Методика написания металлических предметов.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.
2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28. Натюрморт с современными предметами

Цель: закрепление изученного материала. Изучение принципов работы над интерьером.

Знать: основные элементы интерьера в живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняется значение интерьера в живописи.

Теоретическая часть:

Интерьер в живописи – один из ее жанров. Интерьер состоит из мелочей, из тех незначительных пустяков, которые придают жизни вкус. Пьер Боннар стремился запечатлеть этот вкус жизни, создаваемый самыми незначительными вещами.

Интерьер – это мир в миниатюре, вселенная в масштабе человека, внутренний покой, противостоящий вечно бурному, страшному внешнему миру, ограниченное и понятное пространство, где гармония предмета служит признаком человека, даже если он и не изображен. Предмет появляется как материальное эхо людского присутствия, как временный заместитель хозяина или хозяйки. Смысл интерьерных сцен сродни тому загадочному молчаливому согласию между предметом и человеческой личностью, той конкретной, живой гармонии, которые противоположны абстрактной гармонии идеала.

Интерьерная сцена – это одновременно и бытие, существование, и нечто, ему противоположное. Это жизнь, сознательно замкнутая в ограниченном пространстве. Боннар, кажется, воплотил вкус, аромат своего домашнего мира в ритмичной пульсации белых и красных клеток скатерти, так же как живописная схема Вермера, конденсирующая его жизнь и искусство – всего лишь солнечный луч, бросающий свой

ясный свет на молодую женщину с плавными мягкими движениями. Это драгоценные осколки, выхваченные из потока времени: утро в доме Вермера, время завтрака в доме Боннара.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

На практическом занятии студенты пишут фрагмент интерьера. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Интерьер в живописи.

Перечень основной литературы

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-

8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.

Перечень дополнительной литературы

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Грибер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 159 с. — 978-5-906709-68-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75850.html>.

2. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>