

Филиал Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж»
в г.Касимове
(филиал ОГБПОУ РПК в г.Касимове)

**Материал для практической работы
по дисциплине Живопись
для специальностей**

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства

Касимов 2018

Тезикова С.П., Смирнова Е.А.

Материал для практической работы по дисциплине Живопись:
методическое пособие для студентов педагогического колледжа – филиал
ОГБПОУ РПК, в г. Касимове, 2018. – 59с.

Сборник содержит упражнения по живописи для студентов педагогического колледжа. **Материал для практической работы** составлен на основе рабочей программы учебной дисциплины **Живопись:**

Компьютерная вёрстка: Тезикова С.П.

Содержание

Пояснительная записка	4
Перечень практических работ	5
Указания по выполнению практических работ	7
Критерии оценок.....	36
Использованная литература	38
Приложение	39

Пояснительная записка

Материал для практической работы по дисциплине **Живопись** предназначен для изучения курса живописи в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Материал для внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине Живопись разработан в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» с внесенными в него изменениями и дополнениями, Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N543, письмом Министерства образования Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях по планированию и организации практической работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.

Для выполнения задачи практического овладения живописными навыками большое внимание уделяется выполнению самостоятельных набросков, этюдов и упражнений. Большинство предлагаемых заданий рекомендуется выполнять практически. Это обеспечит более вдумчивый и сосредоточенный анализ, разовьёт живописные навыки.

Перечень практических работ:

Тема 1.1

Живопись натюрморта в технике акварели

Практическая работа № 1 Простой натюрморт из предметов, ясных по цвету (входной контроль).

Практическая работа № 2 Упражнения на ознакомление с акварельными красками.

Практическая работа № 3 Этюд букета из осенних цветов.

Практическая работа № 4 Живописные наброски осенних листьев, овощей и фруктов.

Практическая работа № 5 Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Практическая работа № 6 Натюрморт из сближенных по цвету предметов, преимущественно тёплой гаммы.

Практическая работа № 7 Живописные наброски чучел птиц.

Практическая работа № 8 Натюрморт из предметов различной светлоты, объединённых холодной гаммой.

Практическая работа № 9 Натюрморт с включением белого предмета на насыщенном по цвету фоне.

Практическая работа № 10 Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, объединённых тёплой или холодной гаммой.

Тема 1.2

Живопись, методика работы над живописным изображением натюрморта в технике акварели

Практическая работа № 1. Этюд букета из осенних цветов.

Практическая работа № 2. Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета, различных по материалу.

Практическая работа №3. Этюд фигуры человека.

Практическая работа № 4. Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефлексами.

Практическая работа №5. Живописные этюды чучел птиц.

Практическая работа № 6. Натюрморт с птицей на спокойном светлом фоне.

Практическая работа № 7. Краткосрочный натюрморт «по сырому».

Практическая работа № 8. Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, на нейтральной драпировке.

Практическая работа № 9. Контрольный натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.

Практическая работа №10. Зимний пейзаж (по памяти с предварительным наблюдением под руководством преподавателя).

Тема 1.3

Живопись натюрморта в технике гуаши или акрила

Практическая работа № 1. Натюрморт из овощей или фруктов с драпировкой, контрастной с ними по цвету и светлоте.

Практическая работа № 2. Натюрморт из предметов сближенного цвета.

Практическая работа № 3. Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефлексамии.

Практическая работа № 4. Натюрморт с чучелом птицы в углубленном пространстве.

Практическая работа №5. Натюрморт из предметов быта насыщенного цвета на нейтральном фоне.

Практическая работа № 6. Этуод интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).

Практическая работа № 7. Этуод натюрморта из предметов тёмной окраски.

Практическая работа № 8. Этуод фигуры человека в интерьере.

Практическая работа № 9. Итоговый натюрморт.

Тема 1.4

Натюрморт в технике масляной живописи

Практическая работа № 1. Этуод букета цветов

Практическая работа № 2. Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета

Практическая работа № 3. Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету

Практическая работа № 4. Декоративный натюрморт

Практическая работа №5. Натюрморт в тёплой гамме

Практическая работа № 6. Натюрморт в технике «алла прима»

Практическая работа № 7. Этуод головы человека

Практическая работа № 8. Этуод фигуры человека

Тема 2.1

Живопись головы человека

Практическая работа № 1. Этуод головы человека с характерными анатомическими особенностями на спокойном по цвету фоне

Практическая работа № 2. Краткосрочные этюды головы

Практическая работа № 3. Этуод головы человека

Практическая работа № 4. Женский портрет

Практическая работа № 5. Мужской портрет

Практическая работа № 6. Тематический натюрморт

Практическая работа № 7. Этуод поколенной одетой фигуры

Практическая работа № 8. Погрудный портрет

Указания по выполнению практических работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;

использовать основные изобразительные техники и материалы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
методы ведения живописных работ;
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Тема 1.1

Живопись натюрморта в технике акварели

Практическая работа № 1

Простой натюрморт из предметов, ясных по цвету (входной контроль).

Цель: выяснить уровень подготовленности обучающихся их знаниями и умениями на момент начала обучения, а также уровень сформированности следующих умений:

умение правильно воспринимать учебную задачу;
знать принципы композиционного построения изображения;
использовать традиционные приемы и порядок изображения предмета технике живописи при выполнении учебной работы.

Время выполнения: 6 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 1)

Практическая работа № 2 Упражнения на ознакомление с акварельными красками.

Цель: познакомитесь со свойствами акварели, увидите как краски взаимодействуют между собой, с водой и бумагой.

Задачи:

1. Развивать чувства цвета.
2. Расширить знания по изучению цвета.
3. Приобрести навыки работы кистью в различных техниках.

Время выполнения: 12 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации. Традиционные техники акварели.

Традиционно акварелью работают двумя способами: по мокрому листу (*a la prima*) и по сухому листу (лессировка, отмывка).

При работе на сухом листе краска наносится послойно, высушивая каждый слой. При этом краску можно предварительно развести водой, или набирать сразу из кюветы на кисть, добавляя в процессе воду. В первом случае краску разводят на палитре или в малой емкости, создавая раствор, и работают только им. Такой метод работы еще называют отмывкой. Он использовался для изображения архитектурных сооружений, прорисовки карт, панорам, технических рисунков. Во втором случае краска сразу набирается вместе с водой, и пишется мазками - лессировка. Лессировка и отмывка не дают ярких, сочных мазков, насыщенность цвета, объем и форма создается наложением полупрозрачных слоев краски. При этом у акварельных пятен будут четкие края, что придает дополнительную прелесть работе.

Послойная акварель дает возможность длительной работы над изображением и большой контроль над красочным слоем. Технику отмывки и лессировки можно очень гармонично дополнить графикой, акварельными и спиртовыми маркерами, доработать акварельными карандашами, ввести белила или акрил.

При работе по мокрому (*a la prima*) бумагу предварительно смачивают, и краска наносится сразу в полную силу, часто даже не смешивая на палитре. Растекаясь по бумаге, красочные пятна сливаются, иногда непредсказуемым образом.

Метод *a la prima* считается более сложным: требуется держать рисунок в голове, не всегда можно предсказать, куда потечет краска, и надо представлять готовый результат. Работы в технике мокрого листа всегда чуть расплывчаты, будто смотришь сквозь дымку. В отличие от послойной техники, *a la prima* делается в один прием, пока бумага не высохла. Считается, что после высыхания исправить ничего нельзя. Но вопреки устоявшемуся мнению, в некоторых случаях художник может внести в работу изменения. Но необходимо помнить, что смыть получится только с хорошей бумаги, плотностью не ниже 300 г/м.

Для выполнения упражнений понадобятся: краски акварельные (автор рекомендует «Ленинград» или «Сонет» (24 цвета) производства СПб, «Невская палитра»), гладкая и фактурная бумага плотностью 200 или 300 г/м, кисти белка, пони (№5 или №6), кисть синтетическая плоская для заливки водой, палитра, емкость с водой, тряпка, бумажные салфетки, соль для эффекта.

Упражнение 1. Равномерная заливка.

Является самым первым, базовым упражнением (в архитектурных проектах называемая «отмывка»). Нарисовать несколько прямоугольников. Развести достаточное количество краски с водой на палитре, чтобы кисть контактировала только с этим раствором (ни в краску, ни в воду кисть не погружается).

Планшет держать наклонно под углом примерно 60 градусов. Набрать раствор на кисть (достаточно много, полностью погружая волос), провести по бумаге - «подвесить» каплю раствора. Далее, мелкими движениями будто чиркаете карандашом, не отрывая кончик кисти от бумаги сверху вниз сгонять раствор. Дойдя до конца полоски, снова набрать раствор и снова «подвешиваем» каплю (Приложение рисунок 2 а). Работа всегда ведется от начала ряда, слева направо,

и только в одно касание кисти к листу. Второй раз подрисовывать нельзя. Кисть в этом упражнении прижимается к бумаге кончиком, она всегда полна раствора. Работать нужно в одном ритме, не задерживаясь, иначе краска начнет подсыхать и останется линия (это видно на Приложение рисунок 2 в). Внимательно следить, чтобы на полоске всегда был раствор. Дойдя до конца, промокнуть кисть и аккуратно, едва касаясь, собрать оставшийся раствор как губкой.

Залить несколько прямоугольников, пока не будет получаться равномерное покрытие, как в Приложение рисунок 2 б.

Упражнение 2. Увеличение плотности красочного слоя (лессировка).

Это упражнение учит набирать плотность и яркость цвета за счет наложения слоев раствора. Нарисовать прямоугольник и поделить его на 4 части (Приложение рисунок 3 а). Развести краску водой, раствор должен быть малой насыщенности, светлый. Первый слой раствора нанести на весь прямоугольник, как в Упражнении 1, и оставить до полного высыхания. Далее, каждый следующий слой равномерно заливается, отступая от центра прямоугольника на одну полоску, до края прямоугольника с последующим просушиванием каждого слоя. В итоге, на темном слое по периметру прямоугольника должно быть 4 слоя раствора (Приложение рисунок 3 б, черный прямоугольник). Повторить то же самое, но только теперь слои накладывать не наружу, а внутрь прямоугольника (Приложение рисунок 3 б, зеленый прямоугольник).

Развести 2 раствора одного цвета: слабый и более насыщенный. Слабым раствором и крупной кистью нанести круги (Приложение рисунок 4 в).

Дождаться полного высыхания, и насыщенным раствором нанести второй слой кругов. После полного высыхания нанести третий слой кругов слабым раствором (Приложение рисунок 4 г). Излишки раствора на кругах осторожно убрать сухой кистью или бумажной салфеткой, не касаясь бумаги, только впитывая краску.

На упражнении видно, что в методе отмывки и лессировки светлые и прозрачные слои всегда накладываются в первую очередь, более насыщенные - сверху.

Упражнение 3. Цветовой круг Иттена.

В центре находится треугольник с тремя первоосновами - желтый (кадмий желтый светлый), синий (церулеум синий или кобальт синий светлый), красный (кадмий красный светлый или киноварь), из которых при должном старании можно получить все, что душе угодно (Приложение рисунок 5). Они так и называются - первичные цвета. Вершины треугольника указывают на три аналогичных сектора круга. После того, как намалевали их в палитре и нарисовали исходные данные, приступаем к смешиванию. Синий+желтый = меньший зеленый треугольник в центре. Желтый+красный = меньший оранжевый треугольник в центре и т.д. Это называется - вторичные цвета. Каждый полученный цвет треугольник занимает свое место в круге. Последний этап - смешивание полученных - третичных (производных) цветов. К этому моменты сектора круга закрашены через один, так что очень понятно, что с чем смешиваем (цвета справа и слева от незакрашенной области).

Упражнение 4. Смешивание цветов.

Каждую сторону листа бумаги разделить на 11 равных частей и соединить их линиями. Получается сетка из прямоугольников. Верхний ряд и крайний левый заполняем понравившимися цветами. Дальше на местах пересечения раскрашиваем квадратик тем цветом, который получится при смешивании двух образующих. Для этого задания понадобится наметать довольно большое количество исходных цветов и иметь при себе просторную палитру для экспериментов. По желанию можно подписать названия цветов верхнего и левого ряда, чтобы иметь удобную подсказку на будущее.

Пример, где в верхнем и левом ряду одинаковые цвета (Приложение рисунок 6, 7,8).

Упражнение 5. Колористическая сетка.

Часто в послойной живописи наносят слои чистого цвета, не смешанного на палитре. И эффект многоцветности и сложных оттенков достигается грамотным наложением цвета на цвет.

Наметить на листе сетку, как показано на рисунке а. Сделать раствор средней насыщенности красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей, фиолетовой краски. Обратит внимание на то, что растворы разной краски должны быть примерно одинаковыми по яркости. То есть желтую, зеленую и голубую краску развести чуть насыщеннее, поскольку эти цвета относятся к корпусным(менее ярким). Далее, нанести цвета как в Упражнении 1, соблюдая раскладку и высушивая слои (Приложение рисунок 9 б). Корпусные краски наносятся в первую очередь. Обратит внимание, какие цвета дает наложение слоев.

Упражнение 6. Размыв цветового пятна.

Смочить кисть, набрать густо краску прямо из кюветы, поставить кляксу и постепенно растягивать мазок, добываясь равномерного сведения цвета до белой бумаги. Быстро, пока не высохло пятно, окунуть наполовину кисть в воду и продолжать сводить краску на нет. Если слишком много воды на кисти- слегка помокнуть салфеткой (Приложение рисунок 10).

Упражнение 7. Градуированная растяжка.

Упражнение показывает, как получить ровное, незаметное изменение цвета – размыв до белого или затемнении до черного (градацию). Наметить 2 прямоугольника и приготовить раствор цвета и раствор черной краски. Начать выполнять заливку прямоугольника цветным раствором, и сделав треть, промокнуть кисть, обмакнуть в воду и продолжить заливать прямоугольник, уже добавляя только в воду, растворяя цвет. Количество краски, которое можно растворить и провести по всей бумаге сверху вниз, зависит от количества воды на кисти. Таким образом, чем больше размеры покрываемой поверхности, тем больше воды необходимо набрать на кисть, чтобы получилась размывка (Приложение рисунок 11а).

По такому же принципу залить второй прямоугольник, добавляя вместо воды раствор черной краски (Приложение рисунок 11б). Важно отметить, что добавляется краска тогда, когда «подвешивается» капля раствора. Сделать несколько прямоугольников, пока не получится ровная растяжка, без полос и переходов.

Упражнение 8. «Впайка» цвета в цвет.

Данное упражнение выполняется так же, как градуированная растяжка. На рисунке а показано вливание цвета одной гаммы, в (Приложение рисунок 12б) - вливание контрастного цвета. Сделать несколько прямоугольников, комбинируя родственные и контрастные пары и тройки цветов, стараясь добиться плавного перехода.

Упражнение 9. Заливка по мокрой бумаге.

Упражнение показывает, как наносить цвет в технике письма по мокрому. Широкой синтетической кистью смочить прямоугольник водой. Смочить кисть и густо набрать краску. Начать равномерно покрывать прямоугольник сверху вниз, избегая добавлять слишком много воды или краски. Не ждать, пока кисть полностью отдаст краску бумаге, постоянно добирать новую. Краска при этом должна создавать прозрачный, живой, равномерно окрашенный слой (Приложение рисунок 13). В процессе работы планшеты наклоняйте так, чтобы краска равномерно стекала. Сравните с прямоугольником из Упражнения 1.

Упражнение 10. A la prima.

Смочить лист. Сделать широкий мазок одной краской. Рядом и чуть поверх нанести вторую краску. На месте соприкосновения цветов краски мгновенно начинают смешиваться. Пока краска не высохла, можно слегка покачать лист или наклонить в разные стороны, чтобы краски немного растеклись и смешались между собой (Приложение рисунок 14а).

По такому же принципу залить прямоугольник с черным цветом и тремя цветами. Стараться, чтобы цвета вливались ровно, корректируя заливку наклоном планшета, следить за количеством краски на кисти, чтобы не было слишком густых пятен, как на рисунке.

Упражнение 11. Смешение цвета в a la prima.

Упражнение выполняется в горизонтальном положении планшета. Поскольку в технике живописи по мокрому листу цвет добавляется сразу, а не послойно, порой не ясно, какой эффект получится от смешения. Смочить большую кисть и набрать краску. Нанести круг на сухой лист, и быстро, пока он не высох, более мелкой кистью капнуть густой краской в центр круга. Если краска слишком густая и не растекается, добавить сверху каплю воды.

Повторить несколько раз, варьируя цвета и количество воды и краски. Выбирать полярные пары (красный-зеленый, синий-оранжевый, и т.д) (Приложение рисунок 15).

Практическая работа № 3 Этюд букета из осенних цветов.

Цель: Осваивать законы живописной грамотности.

Задачи: Закрепление полученных знаний работы по-сырому.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.

Время выполнения: 9 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,

- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Выполнить этюды с применением техники a la prima. (Приложение рисунок 16).

Практическая работа № 4 Живописные наброски осенних листьев, овощей и фруктов.

Цель: Осваивать законы живописной грамотности.

Задачи: Закрепление полученных знаний работы акварелью.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.

Время выполнения: 9 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Этюды выполняются в технике лессировки (Приложение рисунок 17).

Практическая работа № 5 Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Цель: Осваивать законы живописной грамотности.

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Усовершенствовать навыки живописи.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Вести работу поэтапно. На первом этапе работы краской начнём с общей цветовой характеристики натюрморта. Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

На втором этапе моделируется объёмная форма всех предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

На третьем этапе работы продолжается моделирование объёмной формы и пространства более тонкими оттенками цвета. Всякий положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в натуре. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На последнем этапе все цвета обобщаются, если надо, выделяются какие-то части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасятся.

(Приложение рисунок 18)

Практическая работа № 6 Натюрморт из сближенных по цвету предметов, преимущественно тёплой гаммы.

Цель: Расширить знания о тёплой цветовой гамме

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Расширить знания по изучению цвета.

Формировать умения последовательной работы тёплой цветовой гаммой над натюрмортом.

Развивать умение композиционного мышления, пространственного воображения, чувства цвета.

Развивать навыки изображения натюрморта в тёплой цветовой гамме.

Осваивать законы живописной грамотности.

Формировать восприятие тёплой цветовой гаммы, пространственное мышление

Время выполнения: 12 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объёмные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Освоить основные понятия и категории:

Цветовая тёплая гамма, цвет, цветовой круг, контрастные цвета, пастельные цвета, светлота, насыщенность, композиция, перспектива. Одно из отличий акварели от гуашевой и масляной живописи в том, что работу ведут от светлого к темному. Кроме того стоит всегда найти возможность оставить в работе белое,

незаписанное пятно, передающее максимальную силу света, идущую с белого листа бумаги.

(Приложение рисунок 19)

Можно работать широкими заливками, используя растяжку цвета, впайку цвета в цвет, и можно попробовать работать «А La Prima», размочив большой кистью необходимый для работы участок.

К ближним планам постановки следует использовать другой подход. Здесь необходима детализация, обострение контрастов, убедительная проработка формы предметов и складок. Способ работы здесь рекомендуется по сухой поверхности листа, небольшими заливками или мазками по форме.

Практическая работа № 7 Живописные наброски чучел птиц.

Цель: Осваивать законы живописной грамотности.

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Усовершенствовать навыки живописи.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 9 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 20)

Практическая работа № 8 Натюрморт из предметов различной светлоты, объединённых холодной гаммой.

Цель: Осваивать законы живописной грамотности.

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Усовершенствовать навыки живописи.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,

- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Продуманно и последовательно вести работу над натюрмортом.

(Приложение рисунок 21)

Практическая работа № 9 Натюрморт с включением белого предмета на насыщенном по цвету фоне.

Цель: Изучение живописных тонкостей тональных отношений.

Задачи: Формировать восприятие светотени и тона, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму предметов.

Развивать навыки изображения светотенью и тонам натюрморт.

Освоение первоначальных навыков в технике многослойной живописи.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи;
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Освоить понятия – гризайль, светотень, градации светотени. Продуманно и последовательно вести работу над натюрмортом.

(Приложение рисунок 22)

Практическая работа № 10 Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, объединённых тёплой или холодной гаммой.

Цель: Осваивать законы живописной грамотности.

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Усовершенствовать навыки живописи.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Закрепить навыки работы акварелью над натюрмортом, с применением различных техник. (Приложение рисунок 23)

Тема 1.2

Живопись, методика работы над живописным изображением натюрморта в технике акварели

Практическая работа № 1. Этуд букета из осенних цветов.

Цель: Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения.

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы с акварелью.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 13 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Выполнить этюд осенних цветов используя технику многослойной акварели.

Передать состояние и настроение.

(Приложение рисунок 24)

Практическая работа № 2. Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета,

различных по материалу.

Цель: Гармония по общему цветовому тону.

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.

Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок).

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 16 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;

- образцы работ.

Методические рекомендации

Натюрморт с предметом из стекла. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветowych пятен.
(Приложение рисунок 25)

Практическая работа №3. Этуд фигуры человека.

Цель: Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека.

Задачи: Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций.

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Этюды с натуры фигуры человека. Передать силуэтом характер модели. Использование акварели (монохром). Найти композиционное решение, определить основные цветовые отношения фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах).
(Приложение рисунок 26, 27)

Практическая работа № 4. Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефлексам.

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Развивать умение анализировать форму и цвет предметов

Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 16 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Гармония по насыщенности. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель).

(Приложение рисунок 28)

Практическая работа №5. Живописные этюды чучел птиц.

Цель: Изучить пропорции птиц.

Задачи: Развивать умение анализировать форму и цвет предметов

Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 9 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Передать характерные особенности птиц, материальность.

(Приложение рисунок 29)

Практическая работа № 6. Натюрморт с птицей на спокойном светлом фоне.

Цель: Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов.

Задачи: Развивать умение анализировать форму и цвет предметов

Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 18 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Цельность колористического решения.

(Приложение рисунок 30)

Практическая работа № 7. Краткосрочный натюрморт «по сырому».

Цель: Закрепление техники работы по - сырому.

Задачи: Передать легкости цветовых и тональных отношений.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 10 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 31)

Практическая работа № 8. Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, на нейтральной драпировке.

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Развивать умение анализировать форму и цвет предметов

Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 20 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Гармония по насыщенности. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель).
(Приложение рисунок 32)

Практическая работа № 9. Контрольный натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.

Цель: Передача точных свето-тоновых, цветовых отношений и материальности.

Задачи: Расширить знания о контрастных цветах.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом из геометрических и бытовых предметов с драпировкой

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление

Время выполнения: 18 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

(Приложение рисунок 33)

Методические рекомендации

Передать гармонию по насыщенности. Определить различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Передать связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Достижение цветового единства. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель).

Практическая работа №10. Зимний пейзаж (по памяти с предварительным наблюдением под руководством преподавателя).

Цель: Передача точных свето-тоновых, цветовых отношений и состояние.

Задачи: Совершенствовать знания о воздушной перспективе.

Формировать умения последовательной работы над пейзажем.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 16 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;

- образцы работ.

Методические рекомендации (Приложение рисунок 34)

Тема 1.3

Живопись натюрморта в технике гуаши или акрила

Практическая работа № 1. Натюрморт из овощей или фруктов с драпировкой, контрастной с ними по цвету и светлоте.

Цель: Формировать умение работы над натюрмортом в технике свободного мазка (гуашь).

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы гуашью.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Время выполнения: 20 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Изучить свойства и цветовую палитру гуаши. Освоить технику свободного мазка. (Приложение рисунок 35)

Практическая работа № 2. Натюрморт из предметов сближенного цвета.

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы гуашью.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Время выполнения: 23 часа

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;

- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Передать в натюрморте многогранность оттенков. Изучить влияние окружающей среды на цвет предметов.

(Приложение рисунок 36)

Практическая работа № 3. Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефлексам.

Цель: Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Время выполнения: 20 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 37)

Практическая работа № 4. Натюрморт с чучелом птицы в углубленном пространстве.

Цель: Изучить законов свето-воздушной перспективы.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы гуашью.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Время выполнения: 24 часа

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 38)

Практическая работа №5. Натюрморт из предметов быта насыщенного цвета на нейтральном фоне (гризаль).

Цель: Изучение живописных тонкостей тональных отношений, гризайльный этюд как предварительная подготовка к ведению полноцветной живописной работы.

Задачи:

- Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта
- Формировать восприятие светотени и тона, пространственное мышление.
- Формировать умения последовательной работы гризайлью над натюрмортом.
- Развивать умение анализировать форму предметов.
- Развивать навыки изображения светотенью и тонам натюрморт.
- Освоение первоначальных навыков в технике многослойной живописи.
- Воспитание дисциплинированного продуманного и последовательного ведения этюда, полное и рациональное использование возможностей ограничения

Время выполнения: 23 часа

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Изучить основные понятия и категории:

Гризайль, светотень, градации светотени, пропорции, композиция, перспектива.

(Приложение рисунок 39)

Практическая работа № 6. Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой.

- Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.
- Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.
- Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.
- Развивать навыки и умение работы гуашью.
- Осваивать законы свето-воздушной среды.
- Расширить знания по изучению цвета.

Время выполнения: 23 часа

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 40)

Практическая работа № 7. Этюд натюрморта из предметов тёмной окраски.

Цель: Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом из геометрических и бытовых предметов с драпировкой.

Развивать умение оценивать тональность натюрморта.

Развивать навыки моделирования переходов, формирования теней. собственную и падающую, акцентировать сломы формы и границы теней.

Осваивать законы живописной грамотности.

Вырабатывать потребность в систематическом совершенствовании своих художественных способностей.

Развивать внимание, наблюдательность и усидчивость, терпеливость, художественный вкус.

Время выполнения: 19 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Освоить основные понятия и категории:

Тональность, светотень, градации светотени, пропорции, композиция, перспектива.

(Приложение рисунок 41)

Практическая работа № 8. Этюд фигуры человека в интерьере.

Цель: Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека.

Задачи: Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций.

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 21 час

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 42)

Практическая работа № 9. Итоговый натюрморт.

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы гуашью.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Время выполнения: 23 часа

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 43)

Тема 1.4

Натюрморт в технике масляной живописи

Практическая работа № 1. Этюд букета цветов

Цель: Изучить технику масляной живописи в один прием. Передать цельность колористического решения.

Задачи:

Задачи: Формировать умения последовательной работы над натюрмортом.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы маслом.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Освоить основные понятия и свойств материала.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 44)

Практическая работа № 2. Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета

Цель: Изучить технику гризайль.

Задачи:

Задачи: Расширить знания по правильным тональным масштабам.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать умение передачи объема и плановости в три тона.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Как правило, гризайль - это всего один или два цвета, чаще всего бело-коричневый или черно-белый оттенок. Еще раньше, как вариант палитры данного вида искусства, использовалась так называемая сепия. Делается набросок карандашом. Наносится легкий слой краски - буквально несколько штрихов, исключая светлые места объектов. Работа сохнет. По мере высыхания ученик должен найти на рисунке тени. Он закрашивает их на тон темнее. После высыхания обозначаются места с полутонами. В заключительной стадии светлым тоном выделяются самые освещенные места и блики.

(Приложение рисунок 45)

Практическая работа № 3. Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету

Цель: Изучить технику многослойной масляной живописи. Передать цельность колористического решения.

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 26 часов

Оборудование:

- этюдник;

- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 46)

Практическая работа № 4. Декоративный натюрморт

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 18 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 46)

Практическая работа №5. Натюрморт в тёплой гамме

Цель: Углубление представления учащихся о цвете в живописи, богатстве его выразительных возможностей.

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие умений видеть цвет.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Цвет передает не только реальную окраску, но и позволяет нам осязательно почувствовать предмет, его тяжесть или легкость, холод или тепло. Цвет способен создать настроение (печальное или радостное, драматичное или спокойное).

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 47)

Практическая работа № 6. Натюрморт в технике «алла прима»

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 48)

Практическая работа № 7. Этюд головы человека

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 17 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.
(Приложение рисунок 49)

Практическая работа № 8. Этуд фигуры человека

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 15 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 50)

Тема 2.1

Живопись головы человека

Практическая работа № 1. Этуд головы человека с характерными анатомическими особенностями на спокойном по цвету фоне

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 22 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 51)

Практическая работа № 2. Краткосрочные этюды головы

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 10 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 52)

Практическая работа № 3. Этюд головы человека

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 16 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 53)

Практическая работа № 4. Женский портрет

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 28 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 54)

Практическая работа № 5. Мужской портрет

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 28 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 55)

Практическая работа № 6. Тематический натюрморт

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 30 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 56)

Практическая работа № 7. Этюд поколенной одетой фигуры

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 16 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 57)

Практическая работа № 8. Погрудный портрет

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 22 часов

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 58)

Критерии оценок

1. Композиционное решение.
Соблюдение пропорций предметов.
2. Передача формы предметов цветом.
3. Живописно-пространственное решение.

Показатели уровня

Оценка «отлично»:

1. Найдены пропорции изображения предметов и поля листа, наблюдается восприятие каждого предмета и или частей отдельно друг от друга. Пропорциональные соотношения изображения предметов соответствуют реальным:
 - пропорции передаются верно,
 - в изображении предметов передаются пропорциональные соотношения больших, малых форм и мелких деталей.

- четко определены и прорисованы мелкие детали,
- передается характер соотношения всех частей каждой формы.

2. Объем предметов передается изменением цвета и тона в соответствии с освещением, соблюдено сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов, передаются мягкие переходы от света к тени, найдены цветовая гармония, колорит работы, передается целостный взгляд на постановку.

3. В рисунке хорошо выражено пространство с помощью использования правил световоздушной перспективы:

- для передачи переднего плана использованы тоновые контрасты;
- наблюдается распределение тепло-холодности цвета по степени удаления от зрителя.

Оценка «хорошо»:

1. Изображение предметов размещено не пропорционально размеру листа: слишком близко или далеко от края листа.

Пропорциональные соотношения между размерами предметов в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей предметов. Изображение предметов соответствует фактическому расположению в пространстве, но ритм в композиции изображения не найден.

2. Объем предметов передается изменением цвета в соответствии с освещением, соблюдено принципиальное сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов, переходы от света к тени выражены слабо. Наблюдается попытка передачи пространства в рисунке, контрасты цвета и тона использованы неуместно:

- наблюдается эффект приближения дальнего плана и удаления переднего.

3. В рисунке слабо намечено пространство. Цветовое решение дальнего и переднего плана слабо различается. Переходы от света к тени выражены активно и вызывают ощущение дробности изображенных предметов.

Оценка «удовлетворительно»:

1. Размер изображения найден пропорционально размеру листа, но смещено вниз, вверх, влево или вправо, пустое пространство не задействовано в изображении.

Изображение предметов расположено по одной линии, напротив друг друга или посередине относительно друг друга, изображение сдвинуто в сторону или вниз. Габаритные пропорции изображенных предметов являются неточными, изображение мелких деталей отсутствует.

2. Объем предметов не передается, сочетание теплого и холодного цветов хаотично, светотень не передается.

Пространство в рисунке не намечено:

- по цвету и тону части и детали предмета равноценны и однообразны;
- цветовые и тоновые контрасты не использованы.

3. Все части и детали в изображении решены однообразно по цвету и тону, наблюдается слабая попытка использования цветовых или тоновых контрастов в работе над фоном.

Оценка неудовлетворительно:

1. Изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое,

нет равновесия в расположении предметов и поля бумаги.

Пропорции и характер изображенных предметов грубо нарушены, не соответствуют действительным соотношениям. Габаритные пропорции изображенных предметов являются неточными, допущены грубые ошибки в пропорциях предметов.

2. Рисунок выглядит раскрашенным, цвета либо слишком яркие, «открытые», либо слишком «грязные», не соответствуют действительному цвету предметов. Небрежность, грязь в работе.

3. Объем предметов не передается, цвет предметов и фона локален без видимых переходов светотени. Ошибки в передаче тональности предметов и среды.

Объем предметов в некоторых местах намечен тоновыми сочетаниями, наблюдается сочетание холодного и теплого цветов, но их распределение не передают эффект освещенности, слабо выражена светотень.

Перечень литературы

основная:

Бесчастнов Н.П. Живопись. Учебное пособие для вузов.- М.: 2003.

АРТ-класс. Школа живописи. Учебное издание. АСТ-АСТРЕЛЬ, 2002.

Под редакцией Ф.А. Сервера. Акварель.- М.: АСТ-Астрель, 2004.

дополнительная:

Бесчастнов Н.П. Живопись. – М: 1993.

Яшухин А.П. Живопись. Учебное пособие. – М: Просвещение, 1985.

Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. – М.: 1977.

Шитов Л.А. Живопись – М: Просвещение, 1995.

Соколова Н.М. Основы живописи. Изд. «Титул», 1996.

Смирнов Г.Е. Живопись. Учебник для вузов – М.: 1975.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. «Искусство», - М.: 1965.

Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М: «Искусство», 1977.

Ревякин П.П. Техника акварельной живописи – М: Госстройиздат, 1959.

10. Унковский А.А. . Живопись. Вопросы колорита – М.: 1980. 11. Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом – М.: 1982.

Тема 1.1
Живопись натюрморта в технике акварели

Рисунок 1- входной контроль

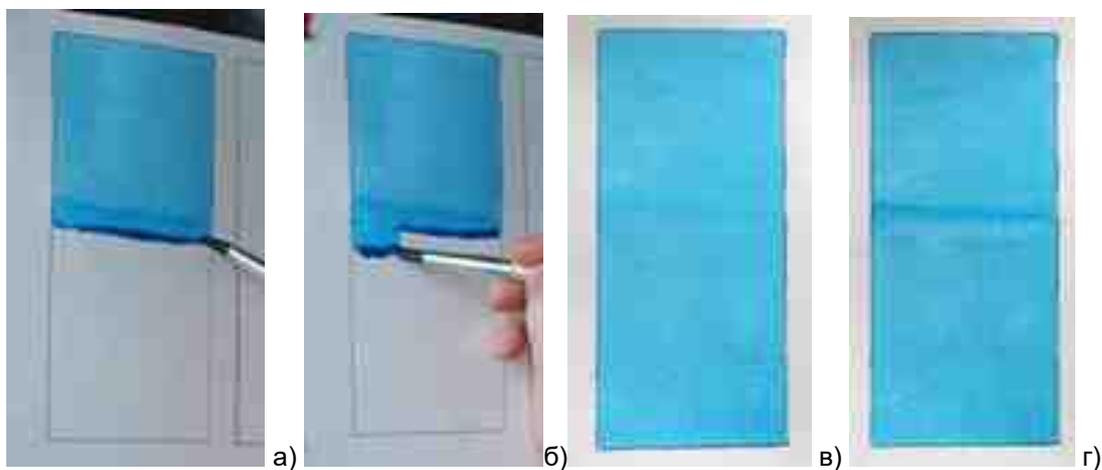
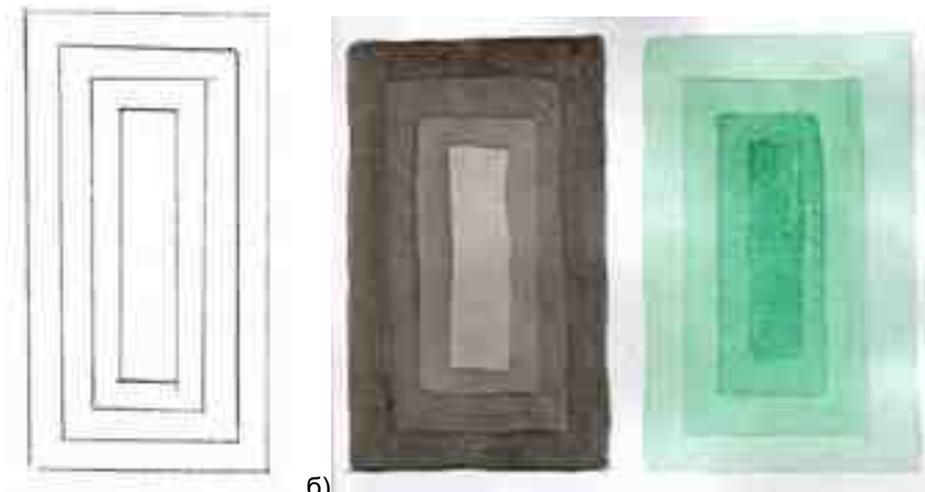
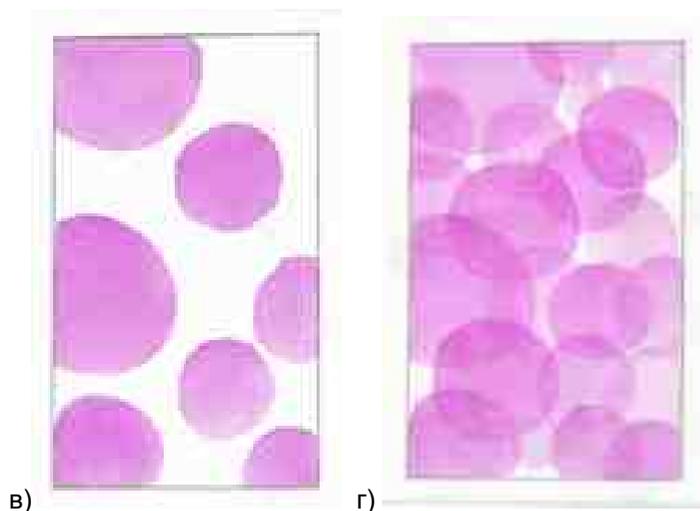

Рисунок 2 – Упражнение «Равномерная заливка»

а) б)
Рисунок 3 – Упражнение «Увеличение плотности красочного слоя (лессировка)»

в) г)
Рисунок 4 – Упражнение «Увеличение плотности красочного слоя (лессировка)»

Рисунок 5 – Упражнение «Цветовой круг Иттена»

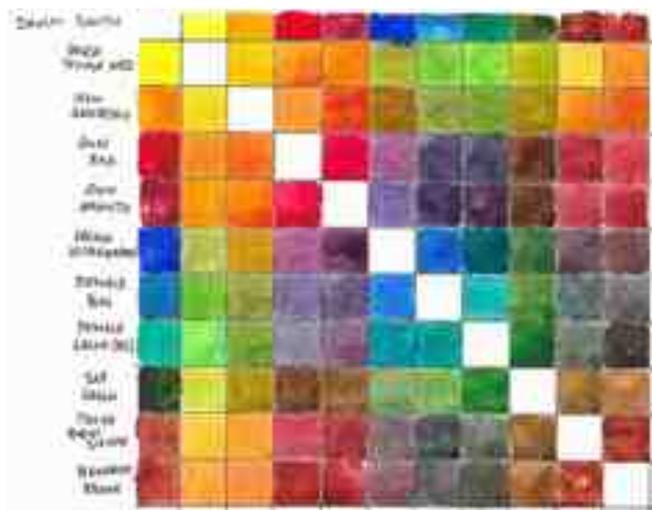
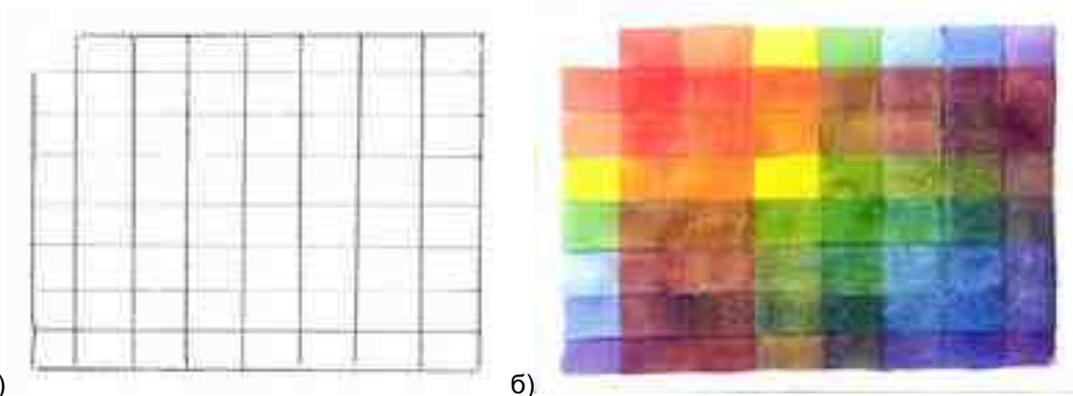

Рисунок 6 – Упражнение «Смешивание цветов»

Рисунок 7, 8 – Упражнение «Смешивание цветов»

а)

б)

Рисунок 9 – Упражнение «Колористическая сетка»

Рисунок 10 – Упражнение «Размыв цветового пятна»

а)

б)

Рисунок 11 – Упражнение «Градуированная растяжка»

а)

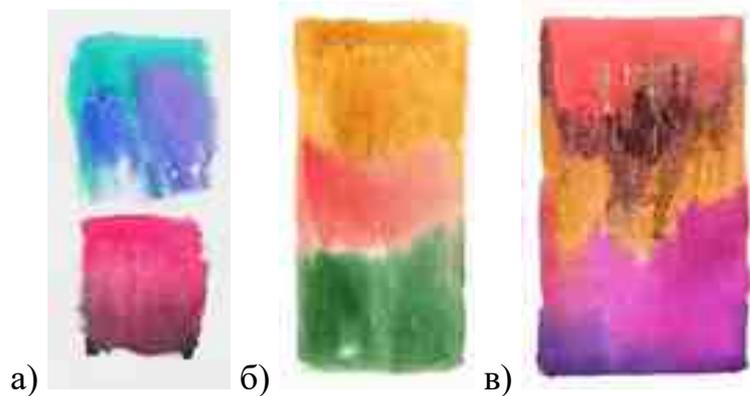

б)

Рисунок 12 – Упражнение «Впайка» цвета в цвет»

Рисунок 13 – Упражнение «Заливка по мокрой бумаге»

а)

б)

в)

Рисунок 14 – Упражнение «А la prima»

Рисунок 15 – Упражнение «Смешение красок в а la prima»

Рисунок 16 – Этюд букета из осенних цветов в технике a la prima

Рисунок 17 – Живописные наброски осенних листьев, овощей и фруктов в технике лессировки

Рисунок 18 – Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Рисунок 19 – Натюрморт из сближенных по цвету предметов, преимущественно тёплой гаммы.

Рисунок 20 – Живописные наброски чучел птиц.

Рисунок 21 – Натюрморт из предметов различной светлоты, объединённых холодной гаммой.

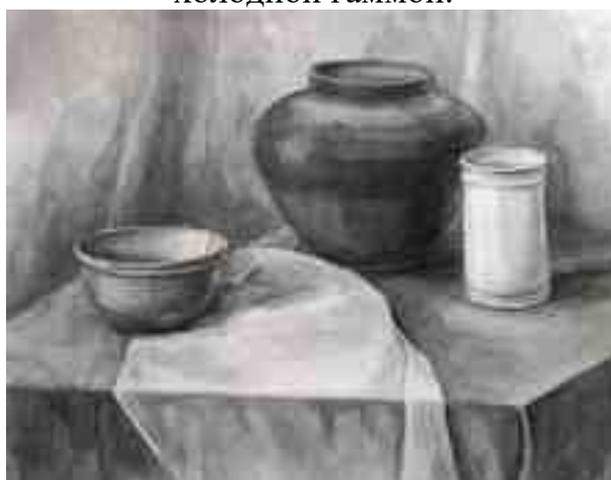

Рисунок 22 – Натюрморт с включением белого предмета на насыщенном по цвету фоне (гризайль).

Рисунок 23 – Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, объединённых тёплой или холодной гаммой.

Живопись, методика работы над живописным изображением натюрморта в технике акварели

Рисунок 24 – Выполнить этюд осенних цветов используя технику многослойной акварели. Передать состояние и настроение.

Рисунок 25 – Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета, различных по материалу.

Рисунок 27 – этюды фигуры человека (в различных позах).

Рисунок 26 – Этюды с натуры фигуры человека. Передать силуэтом характер модели.

Рисунок 28 – Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефлексамии (гармония по насыщенности).

Рисунок 29 – Живописные этюды чучел птиц.

Рисунок 30 – Натюрморт в теплой цветовой гамме с чуелом птицы.

Рисунок 31 – Краткосрочный натюрморт «по сырому».

Рисунок 32 – Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, на нейтральной драпировке (гармония по насыщенности).

Рисунок 33 – Контрольный натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.

Рисунок 34 – Зимний пейзаж (по памяти).

Тема 1.3

Живопись натюрморта в технике гуаши или акрила

Рисунок 35 – Натюрморт из овощей или фруктов с драпировкой, контрастной с ними по цвету и светлоте.

Рисунок 36 – Натюрморт из предметов сближенного цвета.

Рисунок 37 – Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефlekсами.

Рисунок 38 – Натюрморт с чучелом птицы в углубленном пространстве.

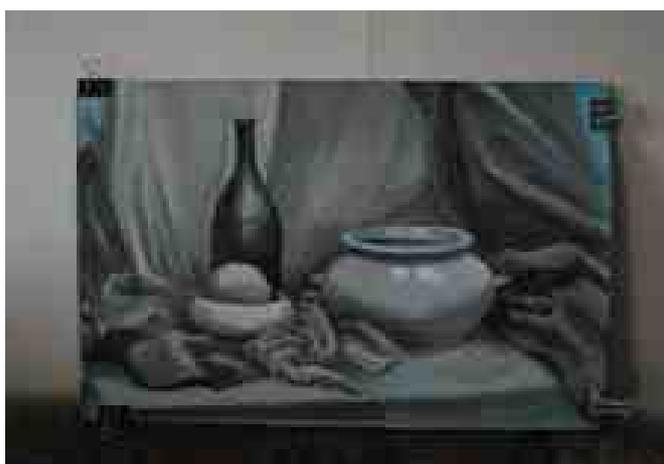

Рисунок 39 – Натюрморт из предметов быта насыщенного цвета на нейтральном фоне (гризайль).

Рисунок 40 – Эюид интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).

Рисунок 41 – Этуд натюрморта из предметов тёмной окраски.

Рисунок 42 – Этуд фигуры человека в интерьере.

Рисунок 43 – Итоговый натюрморт

Рисунок 44 – Этюд букета цветов

Рисунок 45 – Этапы работы над натюрмортом в технике «Гризайль»

Рисунок 46 – Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету

Рисунок 47 – Декоративный натюрморт

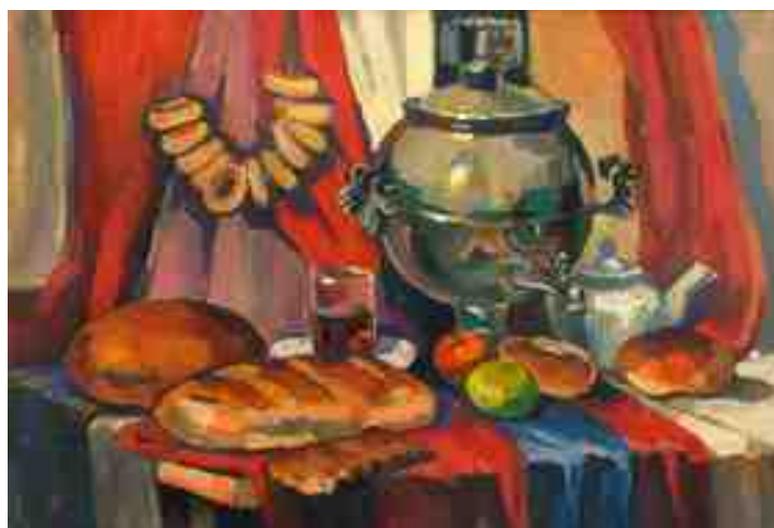

Рисунок 48 – Натюрморт в тёплой гамме

Рисунок 49 – Натюрморт в технике «алла прима»

Рисунок 50 – Этюд головы человека

Рисунок 51 – Этюд фигуры человека

Рисунок 52 – Этюд головы человека с характерными анатомическими особенностями на спокойном по цвету фоне

Рисунок 53 – Краткосрочные этюды головы

Рисунок 54 – Этюд головы человека

Рисунок 55 – Этюд головы человека (поэтапное выполнение)

Рисунок 56 – Женский портрет

Рисунок 57 – Мужской портрет

Рисунок 58 – Тематический натюрморт

Рисунок 59 – Этуд по колённой одетой фигуры

Рисунок 60 – Погрудный портрет