

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Методические указания

по дисциплине

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИХО
Л.Н. Ульянова

подпись
инициалы, фамилия

«4» сентября 2018

Направление подготовки 54.04.04 Реставрация

Квалификация (степень) выпускника магистратура

г. Владимир 2018

1. Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне.

Цель выполнения работы изучить средства построения большой формы головы и рук, тональных отношений.

Получить навыки передачи объёмной формы головы и рук человека и светотональных и цветовых отношений, материальность масляными красками.

Порядок выполнения работы нарисовать, написать, передав объём и скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы и рук портретируемого и характера освещения.

Следует обратить внимание на поэтапное выполнение работы, на тоновое и цветовое напряжение в работе, и сохранение рисунка, возможности моделировки формы с помощью фактурного, корпусного мазка и с последующим использованием лессировок. Учитывать композиционные особенности при работе над живописью головы и рук человека. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. Тональные отношения в натуре и картине. Значение тона в реалистической живописи. Использовать понятие «общий тон», понятие камертона в живописи.

Внимательно следить за просушкой слоёв краски, так как может возникнуть прожухание красочного слоя. В процессе выполнения работы возникает необходимость обработки поверхности холста ретушным лаком. В конце работы происходит покрытие консервационным лаком, которым покрывается высохшая работа.

Используемое оборудование.

1. Холст на подрамнике.
2. Кисти щетинные, колонковые, синтетика.
3. Живописные лаки и разбавители.
4. Масляные краски.
5. Этюдник.
6. Мастехин.

Контрольные вопросы

1. Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
2. Цветовая гамма. Колорит.
3. Палитра художника. Ее изобразительные возможности. Смешение красок.
4. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека.
5. Роль колорита в восприятии произведения художника (анализ по произведениям художников).
6. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
7. Роль рисунка в создании живописного произведения.
8. Возможности масляной живописи. Методы. Последовательность и различные приемы работы маслом.
9. Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие цвета).
10. Материалы и оборудование для масляной живописи.
11. Тон. Деградация тона, оттенок, нюанс. Полутон.
12. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
13. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
14. Предметный цвет.
15. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
16. Влияние освещения на цветовое изображение в живописи.
17. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
18. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контрасты.

19. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
20. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
21. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
22. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
23. Различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
24. Различия композиционных решений в творческом портрете.
25. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
26. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

Список литературы

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.

Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство). - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>

Электронное издание на основе: Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5.

2. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. [Электронный ресурс] / В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50694>

3. Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27462>.— ЭБС «IPRbooks

б) дополнительная литература:

1. Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект, 2009 .— 271 с., [16] л. цв. ил. : табл. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 270-271 .— ISBN 978-5-8291-1124-3. 5 экз.

2. Бобров, Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5. 10 экз.

3. Шашков, Юрий Петрович. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект, 2010 .— 127 с., [8] л. цв. ил. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 113-114 .— ISBN 978-5-8291-1169-4. 5 экз.

2. Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков.

Цель выполнения работы изучить средства построения большой формы головы и рук, тональных отношений.

Получить навыки передачи объёмной формы головы и рук человека и светотональных и цветовых отношений, материальность масляными красками.

Порядок выполнения работы нарисовать, написать, передав объем и скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы и рук портретируемого и характера освещения.

Следует обратить внимание на поэтапное выполнение работы, на тоновое и цветовое напряжение в работе, и сохранение рисунка, возможности моделировки формы с помощью фактурного, корпусного мазка и с последующим использованием лессировок. Учитывать композиционные особенности при работе над живописью головы и рук человека. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. Тональные отношения в натуре и картине. Значение тона в реалистической живописи. Использовать понятие «общий тон», понятие камертона в живописи.

Внимательно следить за просушкой слоёв краски, так как может возникнуть прожухание красочного слоя. В процессе выполнения работы возникает необходимость обработки поверхности холста ретушным лаком. В конце работы происходит покрытие консервационным лаком, которым покрывается высохшая работа.

Используемое оборудование.

1. Холст на подрамнике.
2. Кисти щетинные, колонковые, синтетика.
3. Живописные лаки и разбавители.
4. Масляные краски.
5. Этюдник.
6. Мастехин.

Контрольные вопросы

1. Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
2. Цветовая гамма. Колорит.
3. Палитра художника. Ее изобразительные возможности. Смешение красок.
4. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека.
5. Роль колорита в восприятии произведения художника (анализ по произведениям художников).
6. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
7. Роль рисунка в создании живописного произведения.
8. Возможности масляной живописи. Методы. Последовательность и различные приемы работы маслом.
9. Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие цвета).
10. Материалы и оборудование для масляной живописи.
11. Тон. Деградация тона, оттенок, нюанс. Полутон.
12. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
13. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.

14. Предметный цвет.
15. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
16. Влияние освещения на цветовое изображение в живописи.
17. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
18. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контрасты.
19. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
20. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
21. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
22. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
23. Различия технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
24. Различия композиционных решений в творческом портрете.
25. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
26. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

Список литературы

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.

Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство). - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>

Электронное издание на основе: Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5.

2. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. [Электронный ресурс] / В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50694>

3. Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27462>.— ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная литература:

1. Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический

проект, 2009 .— 271 с., [16] л. цв. ил. : табл. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 270-271 .— ISBN 978-5-8291-1124-3. 5 экз.

2. Бобров, Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5. 10 экз.

3. Шашков, Юрий Петрович. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект, 2010 .— 127 с., [8] л. цв. ил. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 113-114 .— ISBN 978-5-8291-1169-4. 5 экз.

1. Особенности работы над живописью фигуры человека. Передача в живописи различной фактуры материалов изображаемых предметов.

Задача: скомпоновать в формате, построить, написать фигуру человека с учетом анатомии и передачи различной фактуры материалов. Определить главные акценты и правильно распределить их на фигуре. Учитывать роль передачи освещения для выявления глубины пространства. Обратит внимание на различные подходы к проработке деталей. Получить навыки передачи объема большой формы одетой фигуры человека, учитывая при этом цветовые напряжения тела и одежды.

Используемое оборудование.

- 1.Холст на подрамнике.
- 2.Кисти щетинные, колонковые, синтетика.
- 3.Живописные лаки и разбавители.
- 4.Масляные краски.
- 5.Этюдник.
- 6.Мастехин.

Контрольные вопросы

- 1.Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
- 2.Цветовая гамма. Колорит.
- 3.Палитра художника. Ее изобразительные возможности. Смешение красок.
- 4.Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека.
- 5.Роль колорита в восприятии произведения художника (анализ по произведениям художников).
- 6.Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
- 7.Роль рисунка в создании живописного произведения.
- 8.Возможности масляной живописи. Методы. Последовательность и различные приемы работы маслом.
- 9.Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие цвета).
- 10.Материалы и оборудование для масляной живописи.
- 11.Тон. Деградация тона, оттенков, нюанс. Полутон.

- 12.Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
- 13.Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
- 14.Предметный цвет.
- 15.Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
- 16.Влияние освещения на цветовое изображение в живописи.
- 17.Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
- 18.Цветовой рефлекс и его влияние на предметы. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контрасты.
- 19.Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
- 20.Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
- 21.Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
- 22.Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
- 23.Различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
- 24.Различия композиционных решений в творческом портрете.
- 25.Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
- 26.Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

Список литературы

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1.Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.

Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство). - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>

Электронное издание на основе: Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5.

2.Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. [Электронный ресурс] / В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50694>

3.Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27462>.— ЭБС «IPRbooks

б) дополнительная литература:

1. Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И.

Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект, 2009 .— 271 с., [16] л. цв. ил. : табл. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 270-271 .— ISBN 978-5-8291-1124-3. 5 экз.

2. **Бобров, Юрий Григорьевич.** Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5. 10 экз.

3. **Шашков, Юрий Петрович.** Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект, 2010 .— 127 с., [8] л. цв. ил. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 113-114 .— ISBN 978-5-8291-1169-4. 5 экз.

2. Эюды одетой фигуры в интерьере.

Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей фигуры человека и характера освещения, и взаимовлияния цветов натуры. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. (масло).

Цель выполнения работы изучить средства построения большой формы фигуры человека, тональных отношений.

Получить навыки передачи объёмной формы фигуры человека и светотональных и цветовых отношений, материальность масляными красками.

Порядок выполнения работы нарисовать, написать, передать объём и скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей фигуры человека и характера освещения.

Следует обратить внимание на поэтапное выполнение работы, на тоновое и цветовое напряжение в работе, и сохранение рисунка, возможности моделировки формы с помощью фактурного, корпусного мазка и с последующим использованием лессировок. Учитывать композиционные особенности при работе над живописью фигуры человека. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. Тональные отношения в натуре и картине. Значение тона в реалистической живописи. Использовать понятие «общий тон», понятие камертона в живописи.

Внимательно следить за просушкой слоёв краски, так как может возникнуть прожухание красочного слоя. В процессе выполнения работы возникает необходимость обработки поверхности холста ретушным лаком. В конце работы происходит покрытие консервационным лаком, которым покрывается высохшая работа.

Используемое оборудование.

1. Холст на подрамнике.
2. Кисти щетинные, колонковые, синтетика.
3. Живописные лаки и разбавители.
4. Масляные краски.
5. Этюдник.
6. Мастехин.

Контрольные вопросы

1. Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
2. Цветовая гамма. Колорит.
3. Палитра художника. Ее изобразительные возможности. Смешение красок.
4. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека.

5. Роль колорита в восприятии произведения художника (анализ по произведениям художников).
6. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
7. Роль рисунка в создании живописного произведения.
8. Возможности масляной живописи. Методы. Последовательность и различные приемы работы маслом.
9. Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие цвета).
10. Материалы и оборудование для масляной живописи.
11. Тон. Деградация тона, оттенок, нюанс. Полутон.
12. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
13. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
14. Предметный цвет.
15. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
16. Влияние освещения на цветовое изображение в живописи.
17. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
18. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контрасты.
19. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
20. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
21. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
22. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
23. Различия технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
24. Различия композиционных решений в творческом портрете.
25. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
26. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

Список литературы

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.

Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство). - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>

Электронное издание на основе: Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5.

2. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. [Электронный ресурс] / В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50694>

3. Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27462>.— ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная литература:

1. **Штаничева, Наталья Сергеевна.** Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект, 2009 .— 271 с., [16] л. цв. ил. : табл. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 270-271 .— ISBN 978-5-8291-1124-3. 5 экз.

2. **Бобров, Юрий Григорьевич.** Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5. 10 экз.

3. **Шашков, Юрий Петрович.** Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект, 2010 .— 127 с., [8] л. цв. ил. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 113-114 .— ISBN 978-5-8291-1169-4. 5 экз.