

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

Методические указания
по самостоятельной работе студентов
для общеобразовательной дисциплины

ОП.02 ЖИВОПИСЬ

образовательной программы СПО (ППССЗ)
по специальности
54.02.05 Живопись по виду Станковая живопись
(углублённой подготовки)

Мурманск, 2024 г.

Рассмотрены и одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии
«Живопись»

Протокол № 1 от «01» сентября 2024 г.
Председатель ПЦК Лобанова О.Ю.

В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Живопись», задания на самостоятельную проработку тем, а также критерии оценки работ, выполненных студентом, формы и методы контроля самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания к самостоятельной работе студентов по учебной дисциплине

Живопись разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности

54.02.05 Живопись Специализация – Станковая живопись

В результате изучения дисциплины **Живопись** студент должен:

уметь:

1. изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;
2. использовать основные изобразительные техники и материалы;

знать:

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

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП. 02 – Живопись

ДР – Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя

ДР.02 – Живопись

2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения учебной дисциплины (междисциплинарного курса) студентам предстоит выполнить следующие виды самостоятельной работы:

Виды самостоятельной работы

Наименование работы	Объем, часов
Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений	60
Работа с дополнительными источниками информации	60
Домашние этюды	127
Всего:	247

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной работы по каждой теме приведен в таблице

Тематический план и содержание самостоятельной работы

тема	виды самостоятельной работы
Введение. Приемы работы акварелью. Упражнения (1/3, акварель)	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений.
Характеристика цвета. Изучение различных приемов работы акварелью. Этюд осенних листьев на нейтральном фоне (б., А-3, акварель)	Выполнение этюдов.
Характеристика цвета. Этюд осенних листьев на темном фоне (б., А-3, акварель)	Работа с дополнительными источниками информации.
Приемы работы акварелью. Этюд ветки рябины в технике «а-ла прима» (б., А-3, акварель)	Домашние этюды.
Светотень. Этюд гипсового шара на темном фоне. Гризайль (б., А-3, акварель)	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений.
Светотень. Этюд гипсового шара на цветном фоне. Изучение влияния цветовой среды на предмет. (б., А-3, акварель)	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений.
Светотень. Этюд натюрморта из 2 предметов, ясных по форме. Гризайль. (б., А-3, акварель)	Работа с дополнительными источниками информации
Этюд натюрморта из 2 предметов, ясных по форме на фоне цветных драпировок. Лепка формы цветом, влияние рефлексов (б., А-3, акварель)	Домашние этюды.
Этюд стеклянного предмета на нейтральном фоне. Передача материальности (б., А-3, акварель).	Домашние этюды.
Этюд стеклянного предмета на цветном фоне. Изучение влияния среды, передача материальности (б., А-3, акварель)	Домашние этюды.
Этюд металлического предмета на нейтральном фоне, изучение особенностей изображения (б., А-3, акварель)	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений
Рефлексы. Этюд металлического предмета на цветном фоне. Изучение влияния среды (б., А-3, акварель)	Домашние этюды.
Тематический натюрморт из предметов быта в теплой гамме (народный). Цельность композиционного, тонального решения, создание колорита (б., А-2, акварель)	Работа с дополнительными источниками информации. Выполнение форэскизов.
Этюд натюрморта из 2-3 предметов при естественном освещении. Изучение влияния среды, особенности цветового решения (б., А-3, акварель).	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений
Этюд натюрморта при естественном освещении на окне («контражур») (б., А-3, акварель).	Работа с дополнительными источниками информации
Гуашь, приемы работы, особенности техники. Упражнения (б., А-3, гуашь)	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений
Этюд светлых предметов на темном фоне. Рефлексы, влияние среды (1/3, гуашь).	Домашние этюды.
Цветовые нюансы. Этюд натюрморта из предметов быта разной фактуры в сближенной гамме (б., А-3, гуашь).	Домашние этюды.
Цветовые нюансы. Этюд натюрморта из темных предметов на темном фоне (б., А-3, гуашь).	Домашние этюды.
Натюрморт с чучелом птицы тематический (например, «Морской»). Единство композиционного, тематического и цветового решения (б., А-2, гуашь).	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение форэскизов.
Натюрморт из предметов и драпировок, контрастных по цвету. Рефлексы, влияние среды (б., А-2, гуашь).	Домашние этюды.
Натюрморт из крупных предметов быта различной фактуры (б., А-2, гуашь).	Домашние этюды.
Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом освещении. Влияние освещения на цвет, создание колорита натюрморта (б., А-2, гуашь)	Домашние этюды.
Тематический натюрморт (например, «Предметы искусства») Единство композиционного замысла, обобщение полученных знаний (б., А-2, гуашь)	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение форэскизов.
Натюрморт осенний. Передача дополнительных цветов (зелёный, красный) Картон, гуашь 60x50	Домашние этюды.

Натюрморт. Гризайль. Умбра натуральная и белила. Освоение техники масляной живописи. Тоновое решение, фактура предметов и драпировок. Картон, масло, 40x30	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений. Изучение примеров мастеров прошлого.
Натюрморт в холодном колорите. Ткани, стекло. Основные цвета: жёлтый, красный, синий. Особенности цветового решения. Материальность предметов. Холст, масло. 60x40	Домашние этюды
Натюрморт из бытовых предметов. Изучение влияния среды, особенности цветового решения. Холст, масло 50x60	Домашние этюды.
Натюрморт из бытовых предметов различной фактуры. Разнообразие пастозной и лессировочной техники. Холст, масло 50x60	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений. Изучение примеров мастеров прошлого
Натюрморт в светлой тональности. Амплитуда светлых поверхностей с контрастом теней. Холст, масло 60x50	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений. Изучение примеров мастеров прошлого
Натюрморт в интерьере с контрастным освещением. Решение композиционного центра. Холст, масло 50x70	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение форэскизов.
Натюрморт из предметов, различных по фактуре. Единство композиционного, тематического и цветового решения. Материальность предметов. Холст, масло 40x50	Домашние этюды.
Тематический натюрморт «Морской» с антуражем. Влияние освещения на материальность и колорит. Холст, масло 40x60	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение форэскизов
Тематический натюрморт «Поморский» с антуражем. Влияние освещения на цвет, создание колорита натюрморта Холст, масло 40x60	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение форэскизов
Портрет в технике гризайль. Особенности техники масляной живописи в этом жанре. Холст, масло 40x30	Домашние этюды.
Портрет. Голова на нейтральном фоне. Цветовая доминанта, тёплохолодность. Холст, масло 50x40	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений. Изучение примеров мастеров прошлого
Портрет с плечевым поясом на контрастном фоне. Светотеневая моделировка. Противопоставление цвета лица контрастному фону. Холст, масло 70x60	Домашние этюды.
Портрет в контрастном освещении. Единство композиционного замысла, обобщение полученных знаний. Холст, масло 60x50	Домашние этюды
Портрет с головным убором, шарф. Колористическое решение, использование дополнительных цветов. Холст, масло 60x50	Домашние этюды
Портрет с плечевым поясом на нейтральном фоне. Цветовое противопоставление, касания в объёмах портрета с фоном. Холст, масло 70x50	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений. Изучение примеров мастеров прошлого
Портрет с плечевым поясом на цветном фоне. Передача цветового контраста. Холст, масло 70x50	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений. Изучение примеров мастеров прошлого
Одетая фигура на цветном фоне. Единство композиционного замысла, обобщение полученных знаний. Холст, масло 80x70	Домашние этюды.
Одетая фигура на цветном фоне в интерьере. Световоздушная среда. Композиционная плановость пространства. Доминанта портрета. Холст, масло 80x60	Домашние этюды.
Обнажённая фигура в ракурсе в интерьере. Единство композиционного замысла, обобщение полученных знаний. Касания с фоном, влияние среды. Холст, масло 90x70	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений. Изучение примеров мастеров прошлого

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Основная:

1. Алексеев С.С. О колорите. – М., 1974.
2. Алексеев А. Компановка пейзажа // Юный художник. – 2000. – № 3.
3. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М., Л.: Искусство, 1940. – 132 с.
4. Алпатов М.В. Очерки по истории портрета. – М., Л.: Искусство, 1937. – 59 с.
5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок, живопись, композиция. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 239с.
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. – 263 с.
7. Волков Н.Н. Восприятие картины. – М., «Просвещение», 1976. Беда Г.В. Живопись : учебник для студ. пед. вузов по спец. № 2109 «Черчение, изобразительное искусство, труд». – М.: Просвещение, 1986. – 192с.
8. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи.- М.: Изобраз.иск., 1982.
9. Делакура Э. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. М., Изд-во АХ СССР, 1952.
10. Зингер Л. С. Советская портретная живопись 1917- начала 1930 годов. - М.: Изобразительное искусство, 1978. – 296.
11. Иогансон Б.В. За мастерство в живописи. М., Изд-во АХ СССР, 1952.
12. Искусство. Курс для чтения. Сост. М.В. Алпатовым и др. М.: «Просвещение», 1969.
13. Киплик Д.Н. Техника живописи. – М.: Изобраз.иск., 1999.
14. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. – 2-е изд. – Минск: Беларусь, 2003.
15. Михайлов А.М. Искусство акварели. – М., 1995.
16. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов / Сост. - Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. - М.: Просвещение, 1989.
17. Сланский Б. Техника живописи и живописные материалы.- М.: Изобраз.иск. АХ СССР, 1962.
18. Советы мастеров. Сборник / Составитель А. С. Зайцев .Л.: Художник РСФСР, 1979. – 376.
19. Тютюнник В.В. Материалы и техника живописи. – М.: Академия художеств, 1962.
20. Фромантен Э. Старые мастера. Изд. «Советский художник». – М, 1966.
21. Шашков Ю.П. Живопись и её средства: Учебное пособие для вузов. – М., 2006.
22. Яцухин А.П., Ломов С.П. Живопись. Изд. «Агар» М., 1999.

Дополнительная:

1. Алексеев С.С. О цвете и красках. – М.: Изобраз.иск.,1964.
2. Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1966.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1985. – 320 с.
4. Григорьев С.А.О композиции в живописи // Школа изобразительного искусства. В десяти выпусках // Вып. VI. – М.: Изд-во АХ СССР, 1963. – С.5-24.
5. Жогин Л.Ф. Язык живописного произведения. – М.: Искусство, 1970. – 124с.
6. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986. – 158с.
7. Сланский Б. Техника живописи и живописные материалы. – М.: Изобраз.иск. АХ СССР,1962.
8. Эрнст Б. История развития техники масляной живописи.- М.: Изобраз.иск. АХ СССР, 1960.
9. Les grandestendences de l'Arteuropeen au 19 sicle // Cahiers d'Histoiremondiale. – 1957. – Vol. 3. – № 4. – P. 932.
- 10.Paysagespolaires // Journal des Debats. – 1906. – 21 декабря. – P. 2.

11. Schopenhauer, Arthur. Ueber das Sehn und die Farben; eine Abhandlung; Sehn / A. Schopenhauer. – Leipzig; Hartknoch, 1816. – 88 S.

Интернет-ресурсы

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL : <http://school-collection.edu.ru>. - 01.09.2017.
2. Сайт библиотеки изобразительных искусств. Галерея российского и мирового художественного наследия [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.artlib.ru/> - 1.09.2017
4. Галерея работ учащихся академии художеств имени Репина. Рисунок, Живопись, Композиция. Профессиональное обсуждение творческих работ, комментарии педагогов. [Электронный ресурс]. – URL : <http://vk.com/practicum> - 1.09.2017
5. Галерея живописи. [Электронный ресурс]. – URL : <http://gallerix.ru/> - 1.10.2017
6. Словарь терминов по изобразительному искусству и живописным материалам. [Электронный ресурс]. – URL : <https://infourok.ru/> - 1.10.2017

ЭБС «Лань»

8. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с.
9. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
10. [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32113> (дата обращения: 13.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Требования к выполнению живописных этюдов с натуры

Практические задания готовятся студентом в соответствии со следующими рекомендациями и советами.

Практическая работа студентом должна быть выполнена в указанный срок. Выполненный живописный этюд должен отвечать поставленным задачам. Живописный этюд выполняется с натуры. Постановка натюрморта или фигуры человека должна отвечать живописным задачам. Выполняя самостоятельно составление постановки для этюда, студент должен следить за согласованностью всех ее элементов по смыслу, идейному замыслу, соразмерностью форм и пропорций. Количество предметов в постановке не должно превышать указанное.

Композиционное размещение в формате листа. Выполнение рисунка предметов с соблюдением их пропорций под живопись. Применять знания об особенностях акварельной живописи, методе лессировок, цветовых заливок. Передавать объем и материал предметов средствами акварельной живописи. Передача особенностей освещения, пространственного положения предметов. Цельность цветового решения.

Передача индивидуальных особенностей модели с учетом анатомического строения. Передача положения полуфигуры в пространстве и особенностей освещения средствами живописи. Использование различных методов масляной живописи (лессировочное и пастозное письмо) для передачи фактуры тела, драпировок и предметов постановки. Колористическое решение постановки.

Требования к выполнению живописных копий

Задание по самостоятельной работе предусматривает выполнение копии произведения известного художника. На просмотр необходимо вместе с выполненной работой предоставить репродукцию данного произведения размером формата А4. Наличие репродукции позволит наиболее точно выявить качество исполненной копии, положительные и отрицательные моменты в сходстве с оригиналом.

Выполнить композиционное размещение предметов, изображенных в живописном произведении, с соблюдением пропорции. Применять знания об особенностях работы масляными красками. Изучить и постараться повторить творческую манеру художника. Вести работу последовательно. Выполнять подмалевки, первые прописки, лессировки при проработке деталей постановки. Передавать объем и материал предметов средствами масляной живописи. Вести работу цветом близкую к колористическому решению оригинала.

Требования к оформлению практических работ

Практические работы оформляются в соответствии с установленными требованиями.

Живописная работа, выполненная в различных техниках для предоставления на экзаменационный просмотр должна быть оформлена в паспарту. Паспарту выполняется из белой бумаги (ватмана), нарезанных полосками. Стыки, места соединения полосок паспарту, обрезают под углом 45 градусов. Паспарту наклеивается на живописную работу сверху.

Работы, выполненные в технике акварели и гуаши, оформляют в паспарту шириной 3,5 см или 4 см. Живописные работы, выполненные в технике масляной живописи, оформляют в паспарту шириной 0,5 см или 1 см.

5. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Система оценивания выполнения студентом самостоятельной работы включает общие критерии самостоятельной работы студентов, критерии оценки каждого из видов работ, выполненных студентом, а также систему оценок.

Общие критерии самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа должна быть выполнена студентом в полном объеме, отвечать поставленным задачам и в указанный срок представлена на просмотр.

Все живописные этюды по самостоятельной работе, предоставляемые на экзаменационный просмотр, должны быть оформлены в паспорту. Оформление должно быть выполнено чисто и аккуратно.

Критерии оценки живописных этюдов, выполненных с натуры

Оценка «5» - «отлично» ставится, если работа студента отвечает требованиям:

1. Правильная компоновка в формате листа, верно переданные пропорции изображаемой натуры;
2. передача объема изображаемых объектов; при изображении человека учитывается передача объема с выявлением анатомического строения;
3. передача плановости, воздушной перспективы;
4. передача особенностей освещения постановки;
5. передача материальности изображаемой натуры;
6. общее колористическое решение.

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если студент в своей работе выполнил все выше перечисленные требования, но допустил незначительные ошибки. Например, недостаточно передал материальность предметов или недостаточно верно передал воздушную перспективу.

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если есть ошибки в пропорциях изображаемой натуры, недостаточно передан объем предметов и их материал.

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если есть ошибки во всех выше перечисленных требованиях.

Критерии оценки живописных копий студентов

Оценка «5» - «отлично» ставится, если работа студента отвечает требованиям:

1. Правильная компоновка в формате листа, верно переданные пропорции предметов или головы человека, изображенных в копии;
2. передача объема изображаемых объектов, с учетом манеры выбранного художника;
3. передача плановости, воздушной перспективы;
4. передача особенностей освещения;
5. передача материальности изображаемых объектов копии;
6. общее колористическое решение, приближенное к оригиналу;
7. живописная манера художника.

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если работа студента отвечает выше перечисленным критериям оценки, но допущены незначительные ошибки. Например, недостаточно передал материальность изображаемых объектов или недостаточно верно передал воздушную перспективу по сравнению с оригиналом, не в полной мере отображена манера художника.

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если есть ошибки в пропорциях изображаемой копии, недостаточно передан объем предметов или головы и их материал, не отображена манера художника.

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если есть ошибки во всех выше перечисленных требованиях.