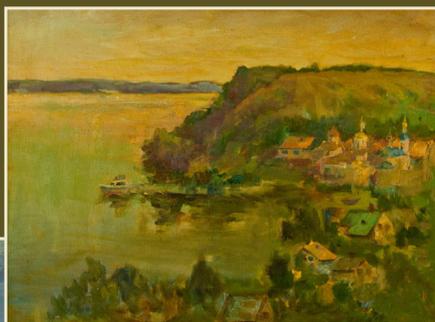

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра «Живопись и художественное образование»

ЖИВОПИСЬ

Электронное учебно-методическое пособие

УДК 75(075.8)
ББК 85.14я73

Рецензенты:

канд. пед. наук, доцент кафедры «Изобразительное искусство»
Поволжского православного института им. святителя Алексия,
митрополита Московского, член Творческого союза художников
России *А.В. Сорока*;

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры «Живопись
и художественное образование» Тольяттинского
государственного университета *Г.М. Землякова*.

Авторы:

С.Н. Кондулуков, В.И. Кондулукова,
И.Г. Панов, Н.В. Виноградова

Живопись : электронное учебно-методическое пособие / С.Н. Кондулуков [и др.]. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптический диск.

Учебно-методическое пособие содержит системное изложение основных вопросов в области теории и практики живописи. Значительная часть пособия отведена практике живописи, композиции и копированию произведений искусства, теории и практике живописного восприятия и изображения формы.

Предназначено для студентов высших учебных заведений направления подготовки 54.05.02 «Живопись» очной формы обучения.

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8; ПИИ 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет», 2019

Редактор *Ю.С. Елисеева*

Технический редактор *Н.П. Крюкова*

Компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*

Художественное оформление,

компьютерное проектирование: *Г.В. Карасева, И.В. Карасев*

Дата подписания к использованию 29.05.2019.

Объем издания 50 Мб.

Комплектация издания: компакт-диск, первичная упаковка.

Заказ № 1-24-18.

Издательство Тольяттинского государственного университета

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,

тел. 8 (8482) 53-91-47, www.tltsu.ru

Содержание

Часть I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	
«ЖИВОПИСЬ»	5
Требования к содержанию и уровню освоения дисциплины	9
Учебно-тематический план курса	13
Учебно-творческая практика (пленэр)	35
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	41
Вопросы для самостоятельного изучения и самоконтроля	42
Работы студентов (иллюстративный материал)	48
Часть II. ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ	112
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	115
Вопросы для самостоятельного изучения и самоконтроля	117
Композиция (учебные студенческие работы)	121
Часть III. КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА	155
Программа курса «Копирование произведений искусства»	166
Вопросы для самостоятельного изучения и самоконтроля	180
Материалы для копирования произведений изобразительного искусства	183
Библиографический список	210

Часть I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ»

Назначение пособия – разъяснение основных художественных задач и специфики преподавания дисциплины «Живопись» в высших учебных заведениях.

Пособие знакомит студентов с принципами и закономерностями формирования художественного восприятия природы с помощью живописи цвета, дает методические рекомендации и разъяснения конкретных художественных задач, комплексное понимание изучаемого студентами предмета, их профессиональных компетенций в рамках высшей школы.

Цель издания – раскрыть специальные профессиональные требования к комплексному освоению дисциплины «Живопись. Общий курс композиции и копирование с произведений искусства» в полном соответствии с ФГОС ВО, учебной программой дисциплины; обозначить роль и значение дисциплины в воспитании композиционного видения у художников-живописцев, в познании систем предметно-пространственных отношений, в освоении основ структуры художественного изображения в живописи, в понимании цвета как основного выразительного средства.

Дисциплина «Живопись. Общий курс композиции и копирование с произведений искусства», преподаваемая в институте изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского государственного университета, имеет свою концепцию, индивидуальность и историю. В данном пособии изложена развернутая программа с подробными разъяснениями для педагогов и студентов, дающая понимание роли данной дисциплины в формировании профессиональных компетенций. Пособие предназначено для студентов профильных вузов, а также абитуриентов и читателей, интересующихся изобразительным искусством.

Цели и задачи пособия

Учебно-методическое пособие «Живопись» разработано в соответствии с ФГОС ВО специальности 54.05.02 «Живопись» (специализация «Художник-живописец» (станковая живопись)).

Целью курса является теоретическая и практическая подготовка студентов к профессиональной работе в области станковой живописи. Студенты должны овладеть умением правильно использовать материалы, инструменты живописи, содержать их в рабочем состоянии, овладеть приемами и принципами академической живописи.

Цель пособия: дать студентам теоретические знания в области цвета, колорита, художественного восприятия; раскрыть принципы построения реалистического, композиционного изображения в живописи на плоскости; научить целостно воспринимать натуру, изображать ее живописными средствами, постигать навыки живописного выявления формы цветом; научить применять теоретические знания в практической деятельности.

Задачи пособия

1. Ознакомить студентов с основными функциями цветового изображения: композиционно-пластической, колористической и технологической.
2. Научить определять последовательность выполнения практической работы в соответствии с целями и задачами курса, семестра; указать порядок выполнения каждого практического задания.
3. Раскрыть научно-теоретические, методические основы живописи, законы цветовосприятия натуры и цветовоспроизведения на изобразительной плоскости.
4. Сформировать базовые знания и практические навыки реалистического изображения в традициях академической школы живописи.
5. Развить художественно-образное мышление.

Актуальность данного учебно-методического пособия состоит в том, что полученные знания помогут студентам осуществлять самостоятельную творческую деятельность, применяя мыслительные и художественные способности, умение наблюдать, сопоставлять, анализировать цвет и цветовые отношения.

Данное пособие предлагает содержание шестилетнего курса обучения студентов, направленного на последовательное изучение основ академической живописи: выявление цветом объема, формы в пространстве.

Пособие учит за определенное количество часов и в соответствии с направленностью курса (в зависимости от семестра, целей и задач) из большого количества мелочей не утратить общей формы, не разрушить цветовую композицию. Каждая форма имеет свой цвет, цвета формы взаимодействуют между собой в пространстве, и это взаимодействие имеет свою иерархию. Изучение иерархии форм в цветовой среде и закономерностей их взаимодействия обеспечит в дальнейшем умение правильно оценивать вещи, созданные руками человека. Каждое задание направлено на последовательное овладение знаниями, умениями, творческими навыками, научение закономерностям передачи окружающего мира на изобразительной плоскости, постижение культуры исполнения, формирование цельного восприятия предмета, изучение техник живописи и технологий живописных материалов.

Начинающему художнику трудно сразу усвоить весь сложный комплекс проблем, связанных с организацией цветových масс на изобразительной поверхности (плоскости) и на отдельной объемной форме (объеме), а также взаимодействие цветových объемов в пространстве. Изучая дисциплину, осваивая понятия о композиции, цвете, гармонии и колорите, студенты получают наиболее систематизированную, последовательную схему построения станковой картины.

Поэтому каждое учебное задание несет в себе объединяющую идею, которая в конечном итоге формирует художественное произведение.

В основе каждого задания лежат глубокие знания в области теории и практики живописи. Теория живописи базируется на научных основах: на знании математики (учение о перспективе), физики (знание законов оптики и цветоведения), физиологии зрения и психологии (особенности художественного мышления, восприятия, ощущения, памяти, воображения, интуиции), рисунка и пластической анатомии (учение о пропорциях, основы перспективных построений), техники и технологии живописных материалов.

В практике живописи процесс изучения и процесс созидания тесно взаимосвязаны. Изображая в живописи тот или иной предмет, начинающий художник вместе с тем познает окружающий мир. Ис-

кусство, как и наука, основывается на процессе познания реальной действительности, отражая представления, суждения о мире в различных формах.

Познав целый ряд закономерностей изображения реальной действительности, живописец стремится творчески отобразить ее в художественных образах. Несмотря на то, что процесс живописи основывается на работе с натуры, это не означает, что он должен заключаться в механическом копировании натуры. Процесс работы с натуры в живописи включает образное обобщение, позволяющее выявлять наиболее существенное в предметах и явлениях природы.

Наряду с умением верно писать натуру необходимо развивать образное мышление, использовать профессиональные навыки решения творческих задач.

В образной передаче натуры в живописи важнейшая роль принадлежит цвету. Однако выразительным он становится лишь в том случае, когда художник устанавливает взаимосвязь, совокупность всех цветов, то есть добивается колористической цельности.

Для познания сложного, богатого красочным многообразием мира студент должен стремиться изучить закономерности передачи его средствами живописи, овладеть знаниями и практическими навыками в изображении самых различных предметов и явлений природы.

Решение учебных и творческих задач в живописи во многом обусловлено развитием у студентов колористического видения путем наблюдений и размышлений над цветовыми отношениями при передаче формы предмета с одновременным познанием этого предмета в совокупности всех его свойств и познанием жизни.

В результате постижения живописной грамоты и изобразительных возможностей цвета художник сможет в итоге использовать колорит как средство образной характеристики объектов и явлений природы.

Творческие колористические задачи в живописи находятся в большой зависимости от того, насколько профессионально художник использует возможности выбранных материалов.

Поэтому авторы данного пособия стремились к системному изложению основных вопросов в области теории и практики живописи, методики обучения живописи. Отводя значительную часть объема

данного пособия практике живописи, авторы старались как можно полнее раскрыть плодотворную взаимосвязь теории и практики, дать возможность студентам, обучающимся искусству живописи, найти свой собственный путь, не нарушая академических основ и закономерностей живописного восприятия и изображения формы.

Требования к содержанию и уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины «Живопись» студент должен получить знания и практический опыт работы, позволяющие на должном профессиональном уровне осуществлять творческую работу в различных областях живописи.

Студент должен получить представления:

- о закономерностях выявления формы цветом на изобразительной поверхности;
- об организации художественного пространства средствами живописи путём передачи взаимосвязи предметов с учётом соотношения плоскости и объёма, тональных и цветовых отношений;
- о колорите как системе построения цветовых отношений, о локальном цвете и цветовой композиции, декоративно-плоскостном и пространственном значении цвета в живописи;
- о разнообразных методах построения художественной формы в изобразительном искусстве в целом и искусстве живописи в частности.

В процессе освоения дисциплины студент приобретает опыт работы в различных живописных техниках и изобразительных системах, получает представление о зависимости результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: природы, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных материалов и техник исполнения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общих и профессиональных компетенций по данной специальности:

- способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

- свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи (ПСК-1.1);
- способность создавать на профессиональном уровне авторские произведения в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства (ПСК-1.2);
- способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи (ПСК-1.3);
- способность профессионально использовать художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи (ПСК-1.4);
- способность применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры (ПСК-1.5).

В соответствии с назначением дисциплины цели и задачи курса формулируются следующим образом:

- дисциплина рассматривается не только как самостоятельный вид изобразительного творчества, но и как необходимая основа формирования художественной культуры в различных видах изобразительной деятельности;
- обучение строится путём практического освоения основных пространственно-изобразительных систем и методов (пространственно-цветового и силуэтно-плоскостного), существовавших и существующих в мировом изобразительном искусстве;
- изучение этих систем позволяет учащимся приобрести опыт творческого отношения к природе и её интерпретации в ходе решения различных художественных задач, выполняемых в различных живописных материалах и техниках.

Цель учебной дисциплины – формирование пространственно-композиционного мышления, освоение студентами закономер-

ностей построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих заданий, развитие у них знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры средствами живописи.

В задачи курса живописи входят:

- формирование у студентов способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цвето-тоновых отношений;
- формирование композиционного, художественно-образного мышления, способности анализировать окружающий мир;
- формирование у студентов способности «лепить» форму цветом с использованием средств живописи;
- овладение техническими приемами масляной живописи, основами композиции, цветоведения и колористики.

Студент должен

• *знать:*

- историю развития искусства живописи и ее теоретические основы;
- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- художественные и эстетические свойства цвета;
- основные техники живописи и историю их развития;
- условия хранения произведений изобразительного искусства;
- свойства живописных материалов, их возможности и технические качества;

• *уметь:*

- изображать объекты предметного мира и пространство средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками;

• *владеть:*

- навыками работы с живописными материалами (акварелью, маслом, гуашью, темперой);
- методами ведения живописных работ;

- методикой преподавания (умением показать приемы работы и исправить работу ученика);
- закономерностями создания сложных композиций.

Задачи, решаемые в живописи

1. Задачи реалистической живописи. Формализм и натурализм.
2. Вопросы художественного видения и образного восприятия.
3. Значение тона в живописи. Тональные отношения в природе и на картине. Камертон в живописи. Понятие общего тона. Тоновые контрасты.
4. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность, несобственные качества цвета, символика цвета, цветовые контрасты.
5. Понятие палитры как набора красок, используемого в работе художником. Цвето-тональный диапазон окружающей среды и палитры. Способы переложения природного диапазона на ограниченный словарь палитры. Правила смешивания красок. Основные и производные цвета.

Процесс обучения ведется от простого к сложному.

Обучение живописи состоит из теоретического и практического курсов. Теоретический курс является подготовкой к практическим занятиям, способствуя более профессиональной ориентации студентов в вопросах изобразительного искусства, осмысленному и более эффективному выполнению учебных и творческих работ. Материал лекций конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также слайдов и репродукций, произведений мастеров.

Необходимо отметить, что только сопряжённая работа над рисунком и композицией, получение знаний по технологиям и техникам живописи, изучение законов воздушной перспективы, вопросов искусствознания приведут занятия живописью к развитию творческих способностей студентов и заложат прочные основы

изобразительной грамоты, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности.

Следует также отметить, что большая часть заданий данного курса связана с изучением человека.

Учебно-тематический план курса

1 курс

Задача первого курса сводится к изучению головы человека. За период с I по II семестр студент должен научиться видеть и передавать цветовые и тональные отношения живой формы головы человека, характера модели средствами живописи.

Для постановки подбирается модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица (для первого задания лучше подойдет мужская). Ставится в простой позе с ровным боковым светом. Одежда, фон, освещение должны служить четкому выявлению цветовых и пластических качеств головы, поэтому необходимо исключить в фоне и одежде цвета, близкие к цвету лица. Для выполнения заданий по изучению головы человека рекомендуется удобный холст размером 40×50, загрунтованный по технологии клеевых грунтов. Начинать необходимо с выбора места работы, определения правильной точки зрения, затем выполнения форэскиза (предварительного этюда), в котором четко выяснить цветовые, тональные отношения и композицию. Важно в этой задаче научить студента видеть натуру цельно. Затем выполняется рисунок, желательно древесным углем, который лучше стирается, что помогает избежать лишней детализации. Следует отметить, что размер головы следует брать чуть меньше натуральной. Закончив рисунок, его необходимо зафиксировать: для этого достаточно при помощи пульверизатора смочить холст с лицевой стороны водой. Верхний слой клеевого грунта растворится и закрепит уголь. Лишний уголь можно смахнуть сухой тряпочкой.

Первую прописку следует вести жидко, как можно интенсивнее. Начинать нужно с глубоких мест, используя в качестве разбавителя тройник (разбавитель № 4 пинен, масло льняное, лак домарный). Желательно, чтобы холст слегка тянул, а поверхность краски оставалась матовой, но при этом нежелательно сильное прожухание.

При переходе от глубоких темных мест к более выпуклым и светлым необходимо смешивать краски с белилами. С самого начала нужно следить за фактурой холста в зависимости от выступов формы, выявляя ясные напряженные цветовые отношения.

По окончании подмалевка дальнейшая работа над цветом и формой продолжается по основному принципу — от общего к частному и от частного к общему.

При передаче формы цветом нельзя забывать о различиях в тоне, освещенности основных плоскостей формы головы. Каждый мазок должен изображать какую-то часть формы. На этой стадии работы не нужно бояться момента списывания, копирования цвета натуры; надо стремиться к верной передаче цветового строя натуры, к достижению чистоты цвета, его плотности и материальности.

«Лепку» формы следует вести с учетом теплых и холодных цветов: сначала в условиях интерьера при естественном и искусственном освещении, а затем на пленэре. Фон и костюм при вторичной прописке могут оставаться нетронутыми, но с особым прилежанием нужно отнестись к работе над глазами, носом, ртом.

После ведения работы по частям необходимо просмотреть с позиции общего, целого. В процессе работы недопустимы наслоения красок на полупросохший слой. Его нужно обязательно очищать, используя мастихин или лезвие. Подсохшие места можно слегка протирать тройником. Перед наложением краски ее не нужно долго смешивать, иначе она приобретает однородный тусклый вид; необходимо сохранить в смеси частицы чистых цветов, что придает игру краске.

В следующих постановках задачу необходимо усложнять в цвете, тоне, повороте, характере модели (женская, мужская) и ее возрасте. В условиях пленэра нужно ставить короткие по времени постановки (15 часов) на нахождение цветового решения в условиях пленэра.

По окончании 1-го курса студент должен уметь средствами живописи передавать характер головы человека, движение, прорабатывать голову, плечевой пояс, грудную клетку, соблюдать целостность пластической формы.

За этот период обучения студенты должны более глубоко усвоить некоторые сведения из области цветоведения: понятие о спек-

тре, основных и дополнительных, теплых и холодных, контрастных и сближенных цветах, понятие «локальный цвет» и влияние на него света, роль тона в передаче формы и материальности предмета, светосила цвета в воздушной среде, взаимодействие цветов, рефлекс, применяемые к живой натуре. В результате студенты должны приобрести практические навыки ведения живописной работы (живая голова человека), научиться выполнять рисунок на холсте, уяснить законы композиции, правильно передавать пропорции модели, цветовые и тональные отношения.

Не менее важно научить студентов постоянно отходить от работы для ее более тщательного анализа, сравнения с постановкой и лучшего видения цельности исполнения всей композиции.

При составлении композиции живой природы (портрета) необходимо помнить, что сама постановка — это тоже искусство. В ней закладываются основы композиции.

Требования, предъявляемые к учебным постановкам:

- выявление выразительных особенностей природы, ясность поставленной задачи — при прямом, боковом свете, против света;
- решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом);
- связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение формы;
- общая живописная тональность.

Постановка должна содержать и колористическую задачу (цветовая и тональная согласованность, определенный колорит, цельность).

Кроме того, постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию.

Хорошо продуманная, ясная по цели постановка с удачно подобранной натурой воспитывает художественный вкус студента и во многом помогает ему раскрывать художественный образ, передавать общую настроенность работы, тональность, цветовую гамму.

К концу первого курса студенты должны научиться законченности в работе, то есть уметь привести к единству все детали (форму, тон, объем, пространство), соблюдая подчинение всех элементов основному замыслу, поставленной задаче.

Помимо заданий на аудиторных занятиях, студент должен выполнять самостоятельные работы, так как именно на первом курсе важно сформировать у них понимание, что художник — это прежде всего практик. Поэтому на протяжении всего обучения студентам необходимо выполнять различные задания: краткосрочные этюды предметов, головы человека, этюды фигуры человека, портретные этюды, живописные наброски. Это научит их выполнять рисунок на холсте без предварительной карандашной прорисовки, придаст больше свободы в работе кистью, разовьет остроту восприятия, поспособствует активной, энергичной работе, сформирует умение сразу более точно брать цвет, подготовит к решению проблем, связанных с построением объема и пространства в живописи, поможет почувствовать воздушную и линейную перспективу, теплые и холодные цвета.

Создание хорошей живописной работы без предварительного и параллельного рассмотрения их в рисунке и композиции невозможно, поэтому в данном пособии все задания связаны с рисунком, композицией и копированием с произведений искусства. Такая система хороша тем, что знания, умения и навыки, которые студенты получают на занятиях по рисунку и в процессе копирования произведений мастеров искусства, пополняются, закрепляются и рассматриваются уже с новых позиций в живописи, что способствует повышению мастерства. Примером выполнения поставленных задач первого курса можно считать работы, представленные в иллюстративном материале «Работы студентов» на листах № 1–7.

Программа 1 курса

I семестр

Задание 1. Голова мужская (в технике гризайль).

Гризайль. Лепка формы. Тональные задачи.

Задача: знакомство с изображением живой головы человека. Рисунок под живопись — линейный, с тщательной прорисовкой деталей лица. Особое внимание уделяется пропорциям, лепке формы тоном, связи тональных отношений (свету, тени, полутону, рефлексу, фону).

Формат: 40×50. Материал: холст, масло.

Задание 2. Этюд головы натурщика в цвете.

Задачи:

- 1) пространственные: рисунок под живопись — легкий, линейный, с тщательной прорисовкой деталей головы; обращается особое внимание на пропорции, объем, силуэт, пятно;
- 2) цветовые: соблюдение соподчинения цветов, внимание на цветовую систему (колорит).

Также в задачи входят цельное решение композиции, выделение главного. Задание выполняется в последовательности от общего к частному и от частного к общему.

Задание 3. Этюд головы натурщика на ярком фоне. Голова человека на цветном фоне. Освещение прямое. Цветовые отношения. Лепка формы.

Задачи: пространственные: фон не должен выпирать вперед и казаться помещенным на том же расстоянии, что и голова. Перед постановкой полезно написать быстрый этюд головы, где можно наметить композиционное размещение головы и обобщенную трактовку головы. Интенсивный по окраске фон помогает найти верное цветовое решение при правильном определении соответствующих цветовых отношений.

Задание 4. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Голова натурщика (женская) на светлом фоне. Освещение боковое.

Задачи: обратить особое внимание на пятно головы, рефлексы, лепку формы цветом, цветовую среду, цвето-тоновые нюансы; решить пространственные задачи.

Задание 5. Этюд головы натурщика с плечевым поясом.

Задачи: провести цветовую характеристику данной головы, обратить особое внимание на лепку формы головы цветом, на характеристику, выявление цветовых особенностей данной модели. Параллельно с заданиями по живописи самостоятельно выполнить задания по композиции.

Задание 6. Однофигурная композиция по литературному произведению.

Задание 7. Одно-, двухфигурная композиция на заданную тему.

Задание 8. Копии с произведений искусства российских художников. Портрет с плечевым поясом.

II семестр

Задание 1. Этюд головы на сближенном по тону фоне.

Задание 2. Этюд головы на холодном фоне.

Задание 3. Этюд головы на тёплом фоне.

Задание 4. Голова с плечевым поясом. Цветовые отношения. Лепка формы.

Задачи: уделить особое внимание тщательному линейному рисунку и лепке формы цвета; акцентировать внимание на конструкции соединения (голова – шея, шея – плечевой пояс); передать характер, гармонически сочетающихся цветовых оттенков, которые определяют взаимосвязь различных планов.

Задание 5. Поясной портрет.

Задачи: кроме пластической анатомии, решить цвето-тональные отношения, не разрушая конструктивного строения головы, плечевого пояса, торса; соблюсти соподчинение главного (голова) и второстепенного (фона, одежды), подчинение всех цветовых и тоновых характеристик фона; одновременно с решением задач по живописи выполнить задания по композиции.

Задание 6. Однофигурная композиция на военно-патриотическую тему.

Задание 7. Двух-, трехфигурная композиция на заданную тему.

Задание 8. Копирование произведений мастеров зарубежного искусства (портрет с плечевым поясом).

2 курс

«Поясной портрет с руками», «Обнаженный торс»

2 курс является продолжением изучения человека. Учебной задачей второго курса является поясной портрет человека в одежде, выявление его характера и сходства. Это очень сложная задача, которая требует большей подготовки, чем та, которой обладают студенты 2 курса. Цель постановок портрета на втором курсе – научить

студентов добиваться взаимосвязей на холсте главных элементов человеческого тела: головы с плечевым поясом, плечевого пояса с торсом и руками. Руководитель задумывает постановку и затем подбирает соответствующую модель. Характер постановки определяется исходя из цветовых и пластических особенностей модели. Для выявления этих качеств следует привлекать все средства постановки, а именно: взаимодействие цветовых пятен, светотень, контраст светлого на темном и темного на светлом.

Все детали постановки должны помогать раскрыть характеристики портретируемого: одежда, окружающие предметы, профессиональные атрибуты. Все должно гармонировать в цветовых отношениях. Цвет тоже должен помогать выявлять образ модели. Задачи, которые необходимо решить в постановках 2 курса, – это композиционно-пластическое решение, живописные отношения, колористический строй, образная составляющая, подчинение деталей целому. После того как поставлены задачи, необходимо приступить к их практическому решению. Сначала выполняется рисунок древесным углем, а если студент подготовлен, то можно и краской. От студента требуется точность в определении основных пропорций и во взаимосвязи форм без излишней детализации. Предварительная прописка (подмалевок) выполняет задачу как можно более точно взять основные цветовые отношения.

Далее, идет переход к работе от общего к частному, то есть к работе над отдельными частями холста. Как и на предыдущем курсе, работу следует начинать с темных мест (с теней). Это ответственный этап – лепка формы цветом. При работе над деталями необходимо помнить, что отдельные части находятся в подчинении у главных – больших – форм. Добиваясь гармонического единства, необходимо иногда ослабить или усилить цвет.

В учебных работах живопись соединяет в совокупность все средства, которыми она оперирует (рисунок, перспектива, пропорции, тон), с новым мощным средством художественного выражения – цветом. Надо помнить, что цвет принадлежит форме. Если при решении определенных задач в учебных работах цвет не передает объемность формы, пространственность, то он теряет свой смысл и силу, не выполняет своего назначения. Необходимо, чтобы цвет

попадал на нужное место и выражал форму. Ввиду ограничений по времени от лессировок лучше отказаться, так как работа не успеет просохнуть, но в дальнейшем нужно понимать, что лессировка обогащает живопись, придает ей прозрачность, легкость, избавляет от черноты и серости.

При выполнении живописной работы студенты должны помнить об аналитической «лепке» формы и цветовых отношениях, но в то же время не забывать, что перед ними стоит задача «передать» живого человека.

Проверяя тональную и цветовую согласованность всех частей живописной работы, надо стремиться избегать необоснованной пестроты, которая бывает в тех случаях, когда много одинаково темных и однородно светлых мест. Должна быть разница трактовки головы, одежды, фона. В процессе работы над портретом необходимо подчинить все средства раскрытию индивидуального характера портретируемого. Проникновенное изучение натуры, живописных красок вырабатывает правдивость, избавляет от заученности, надуманности, фальши. Примером правильно решенных задач могут служить работы, представленные в иллюстративном материале «Работы студентов» на листах № 8, 11–15.

Изучение обнаженного человека начинается с задания «Обнаженный торс». В это задание входят почти все самые сложные в анатомическом отношении части: голова, плечевой пояс, грудная клетка, живот, таз, руки и т. д., то есть все, что в своей совокупности определяет строение, характер фигуры человека. Цель этого задания – изучить формы обнаженного тела и взаимосвязи отдельных частей, научиться передавать живописными средствами моделировку сложных объектов, правдиво и материально передавать средствами живописи живое человеческое тело. Это достигается решением колористических задач по передаче оттенков лица, тела, рефлексов, воздушного окружения.

Характер постановки определяется целью задания. Для достижения заданной цели подбирается выразительная модель с гармонически развитым телосложением и определенно выраженным цветом. Для первых заданий желательно выбирать мужскую модель как более определенную и ясную в пластическом отношении. Необходимо

найти характерную позу, подобрать цветовой окружение, расположить к источнику света, выгодно оттеняя ее форму, что должно помочь острее показать пластическую и живописную красоту избранной модели. Работа выполняется в той же последовательности, как и в предыдущих заданиях: выполняется цветовой набросок, после наброска уже на холсте делается рисунок, устанавливаются основные пропорции форм тела, их характер, определяется направление движения. Наиболее ответственный момент работы – это первая прописка холста (подмалевок), закладывающая основу окончательного цветового решения, не допуская условности, приблизительно, которые в дальнейшем могут привести к серьезным ошибкам.

Переход к разработке отдельных форм можно совершить лишь после того, как определятся основные цветовые отношения, входящие в постановку. Важно правильно взять отношение тени, света, полутона и рефлекса, все время сравнивая их друг с другом, умело связывая начало своей работы с окончательным ее этапом, придерживаясь первоначального замысла, заложенного еще в цветовом наброске. Завершается работа подчинением деталей целому.

В течение курса необходимо написать торс в разных поворотах: в фас, сбоку и со спины.

Программа 2 курса

III семестр

1. Женский портрет с руками
2. Портрет пожилого человека с руками
3. Обнаженный торс (женский, мужской)
4. Композиция на заданную тему. Композиция на тему «Спорт»
5. Копирование произведений искусства (натюрморты)

IV семестр

1. Женский портрет с руками
2. Живопись конечностей: руки, ноги
3. Мужской портрет с руками (условно-тематический)
4. Композиция на тему «Человек в труде». Композиция на военно-патриотическую тему
5. Копирование произведений мастеров русского искусства (пейзажи)

3 курс

Цель заданий – продолжение изучения человеческого тела.

Как и в предыдущих заданиях, важным остается подбор натуры. Постановку необходимо ставить так, чтобы ясно читались все подробности человеческого тела, чтобы точно была намечена точка опоры; поза должна быть несложной. Фоном могут служить со вкусом подобранные драпировки, подчеркивающие и выявляющие колорит тела, либо тонированные щиты, а также интерьер мастерской. Важным условием в выполнении данных заданий является методика ведения работы.

Обязательные требования – композиционная четкость и ясность, предварительные зарисовки модели с разных мест с различными вариациями композиционного решения. Студент должен определить место, с которого будет вестись работа над постановкой, утвердив для себя в зарисовке композиционное решение, и подготовить соответствующий формат холста.

Как и в предыдущих заданиях, нужно сначала выполнить небольшой этюд, в котором необходимо выяснить и закрепить общую колористическую и пластическую сущность постановки. Рисунок на холсте ведется углем или кистью по собственному выбору студента. В первые сеансы желательно прописать весь холст негустым слоем, по возможности верно выявить большие цветовые отношения. В следующих прописках нужно стремиться передать характер, материальность человеческого тела, среду, в которой находится модель, стараясь прорабатывать отдельные детали и помнить об их подчинении большим формам и всему целому. Это поможет выявить характерные особенности позирующего.

При лепке формы следует соблюдать разнообразие кладки красочного слоя: в свету более корпусно, в полутонах и тенях менее корпусно, убирая при необходимости лишнюю краску мастихином или бритвенным лезвием. Конечно, нужно усвоить необходимость сразу более точно брать цветовые и тональные отношения, так как частые переписки по полусырому холсту ведут к последующему почернению слоя живописи (пожуханию). Образцами выполнения такого рода заданий могут служить работы, представленные в иллюстративном материале «Работы студентов» (листы № 16–20).

Программа 3 курса

V семестр

1. Портрет с руками (мужской)
2. Одетая женская фигура
3. Обнаженная женская фигура
4. Композиция на военно-патриотическую тему. Композиция на свободную тему
5. Выполнение копий с произведений искусства российских мастеров (портрет, фигура, полуфигура)

VI семестр

1. Эюды одетой женской фигуры
2. Эюды одетой мужской фигуры
3. Одетая фигура в интерьере
4. Композиция на заданную тему. Композиция на тему «Рынок»
5. Выполнение копий с произведений искусства (копирование работ зарубежных мастеров: портретов, фигур)

4 курс

Задача обучения связана с работой над изображением сложной живой натуры — работой над портретом, которая приобретает более углубленный характер. Наряду с общими задачами грамотного изображения человека ставятся задачи мастерства: овладение портретным сходством, передача психологического содержания. Выполнение этих задач готовит студента к самостоятельной работе над дипломной картиной.

Постоянная работа над портретом с различными характеристиками и образами приучает студента к раскрытию в картине психологического состояния людей, учит передавать их взаимоотношения.

Главным требованием при работе над портретом на 4-м курсе является передача внешнего индивидуального сходства, степень которого прямо зависит от степени выполнения точности рисунка и лепки формы. Большую роль играет передача характерного для данной модели цвета кожи, глаз, волос. Выявление и подчеркивание характерных черт человека дают психологическую характеристику.

Следует отметить, что для постановок очень важным является подбор натуры. Модель должна иметь ясно выраженный характер, четкую пластику головы и рук, должна быть выразительной в колорите. В отдельных постановках полезно также выявить профессию портретируемого. Следует детально продумывать позы, повороты, освещение, а также цвет одежды и фона для выявления особенностей портретируемого. В портретной постановке надо убирать все лишнее, что может отвлечь от основной задачи. Простота и лаконичность постановки — основное ее достоинство. Цветовое решение должно гармонизировать по цвету и не должно идти вразрез с характером модели. Ничто не должно отвлекать от основного — передачи портретного сходства.

Метод выполнения портрета в основном тот же, что и в предыдущих учебных заданиях по живописи. Работа должна начинаться с предварительных композиционных набросков и краткосрочных цветовых этюдов, что поможет определить размер и формат холста, композицию портрета, пропорции модели, цветовое решение будущей работы.

Рисунок на холсте выполняется углем или кистью (на выбор студента) одним цветом. В рисунке на холсте необходимо установить композицию портрета, движение и основные пропорции, добиваясь передачи характера модели, постепенно переходя от рисунка к живописи с введением пастозной живописной кладки.

Первая прописка должна установить (по возможности — точно) основные, большие живописные отношения. Начинать необходимо с основных масс теней, а для установления диапазона — одновременно брать самое светлое пятно постановки. Тени необходимо писать широко и свободно, добиваясь наиболее сильного и точного звучания цвета.

После первой прописки начинать проработку формы надо с головы: в полную силу, корпусно, стремясь в течение одного-двух дней, пока краски не высохли, сделать как можно больше, чтобы добиться передачи портретного сходства. В работе над холстом важно не переписывать ежедневно весь холст или одни и те же участки, так как это приводит к потускнению и загрязнению живописи.

Также важно помнить, что в портрете головы самое определяющее место – глазничные впадины. Глаза требуют для своего решения большой точности, а для решения психологических задач портрета одной точности мало, нужно еще умело обобщить, убрать лишние детали, усилить нужные моменты.

Живописание холста должно вестись по кускам, однако на заключительном этапе постановки нужно опять перейти к широкому и общему восприятию всей модели в целом. Заканчивая работу, необходимо все свести к единству и гармонии.

Общие цели и задачи всех заданий этого модуля: научиться грамотно работать с интерьерным пространством, воздушной средой; живописными средствами моделировать сложную постановку (фигура в интерьере), решать колористические задачи перехода интерьерного пространства в экстерьерное при сложном освещении (при нескольких источниках освещения), компоновать в формат фигуру (фигуры) натурщика (натурщиков) в интерьере; научиться живописными средствами моделировать стоящую, сидящую или лежащую фигуру(ы) натурщика(ов); решать колористические задачи при передаче пластики фигур, оттенков кожи, фактуры волос, материала одежды живой модели, рефлексов и окружения; анализировать со-масштабность интерьера и фигуры человека, создавать колористическую среду для целостного восприятия фигуры и интерьера.

Живопись фигуры требует глубокого знания пластической анатомии, перспективы, законов цветоведения. Нужно четко представлять себе цель каждого задания и последовательность его выполнения, так как только при этом условии можно получить хорошую подготовку в живописи фигуры человека с натуры. Какой бы характер ни носила учебная постановка, в живописи необходимо направлять внимание на объемно-пространственное восприятие натуры, убедительно передавая влияние воздушной среды на цветовую характеристику предметов. Наряду с этим нужно учитывать цветовую гармонию в целом, подчиняя отдельные сочетания общему колориту.

Особую роль при изображении человека приобретает требование сохранения «большой формы». Частой ошибкой начинающего художника является тщательное «разделявание» деталей частей тела, из-за чего не достигается согласованность всех частей с изо-

бражением фигуры в целом. Даже при грамотно построенном подготовительном рисунке, работая в живописи над одним из участков фигуры, следует чаще отходить от холста, проверяя единство формы и верность цветовых отношений.

В ходе выполнения этюдов фигуры с натуры необходимо решать и композиционные задачи. Ведь для того чтобы компоновать фигуру при решении определенного сюжетного замысла, надо прежде всего научиться композиции уже готовой постановки в определенном формате холста. Это обязывает внимательно относиться к выбору места для выполнения учебного этюда и решать такие общие, обязательные для всех учебных этюдов вопросы композиции, как передача движения натуры, общая выразительность постановки и ее пластический замысел, соотношения основных цветовых акцентов, а также передача направленности световых лучей.

Работая над фигурой, выявляя характерные особенности портретируемого, нужно одновременно помнить о грамотности построения формы. Большое значение приобретает здесь отказ от мелочей и умение делать обобщение.

Одновременно с этим необходимо реалистически правдиво передавать особенности живой формы в условиях пространственного решения фигуры в интерьере с определенным освещением.

В работе над живописью обнаженной натуры, которая отличается тонкими переходами формы и легкими тональными и цветовыми градациями, студент должен умело использовать масляные краски, впаявая один цветовой нюанс в другой. Однако, чтобы полностью изучить возможности этой техники, необходимо учитывать ее специфику. Примером могут служить работы, представленные на листах № 21–28 иллюстративного материала «Работы студентов».

Программа 4 курса

VII семестр

1. Этюд одетой фигуры на нейтральном фоне
2. Обнаженная женская фигура
3. Этюд одетой женской фигуры на цветном фоне
4. Две композиции на свободную тему
5. Копирование произведений «малых голландцев» (портреты)

VIII семестр

1. Этуд обнаженной фигуры
2. Этуд одетой фигуры в интерьере
3. Этуд одетой фигуры против света у окна
4. Две композиции на свободную тему
5. Копирование произведений мастеров искусства (с обнаженной фигуры)

5–6 курсы

На 5 и 6 курсах обучения ставится задача подготовить студента к самостоятельной работе над картиной (групповые постановки).

Задачи изображения множества разнообразных форм и фактур в одежде, волосах и теле, анализа анатомической конструкции тел, а также неоднородность окраски кожи добавляют дополнительные сложности как в живописном, так и в тональном изображении.

Каждая двухфигурная композиция должна иметь свое решение, свой строй, которые отличают ее от других композиций, а потому нельзя вести работу, опираясь на один композиционный прием и используя положения, позы и группировки фигур, уже встречавшиеся в других работах. Сюжетное распределение фигур в композиции должно полностью зависеть от того жизненного сюжета, который художник выбрал.

Сюжет помогает определить и формат эскиза, и особенности композиции, и выбор тех предметов, которые нужно изобразить крупнее, отведя им главное место. Все то, что играет второстепенную, вспомогательную роль, придется «увести» на второй план, погасить в тоне и цвете.

В полном соответствии с выбранным сюжетом используются и различные приемы освещения, возможности тональной и цветовой насыщенности в изображении фигур персонажей и определяется общий колорит.

Именно здесь, в работе над колористическим решением фигур, объединенных общим сюжетом, нужно показать взаимосвязь всех элементов цветового строя, поскольку колорит является одним из главных средств искусства живописи.

В работе над эскизом для передачи определенного колорита краски нужно брать не обособленно, а в отношениях, т. е. во взаимосвязи с соседними тонами и с учетом общего цветового решения.

Чтобы добиться выразительности художественного образа, следует вести работу над распределением тональных масс, силуэтов (темного на светлом фоне и, наоборот, светлого на темном), над пластическим расположением фигур, учитывая направление тех линий, которые они образуют.

Для лучшего выражения выбранного сюжета нужно использовать все многообразие изобразительных средств и приемов.

В процессе создания композиции, чтобы сделать картину жизненной и убедительной, студенту приходится на основе эскиза выполнять этюды для отдельных персонажей непосредственно с натуры. Этюды эти, разумеется, пишут в тех условиях освещения, в которых задумана композиция.

В большинстве случаев этюды выполняются быстро, так как в них нужно уловить характерные особенности позирующего человека, запечатленного в определенном движении и в условиях того или иного состояния дня.

Работа над групповым портретом приближает студента к задачам, которые необходимо будет решать в работе над картиной. Постановка группового портрета подразумевает сложный комплекс образных и композиционно-живописных задач, среди которых одна из главных – научить смысловой и пластической связи двух и более фигур. В этом задании необходимо подобрать модели, исходя из задуманного содержания постановки. Постановка не должна быть скучной, вялой, безликой, а наоборот, должна захватить студента, пробудить его творческую активность и инициативу. Поэтому следует использовать в постановке пространственное построение, направленное освещение, сгруппировать фигуры в интерьере, придать им единое действие, подчинить заранее продуманному сюжетному замыслу, имитирующему жизнь, при необходимости использовать костюмы (если есть в наличии в фондах кафедры).

Важно обратить все внимание студента на изучение человека, поиск образа, пластического решения двухфигурной композиции и их взаимосвязи. Начинать необходимо с выбора места. Студент

должен будет выполнить несколько небольших этюдов, подобрать соответствующий холст, проработать рисунок на холсте; в рисунке четко определить пропорции, характер форм, передать портретное сходство, проработать основные детали, продумать и построить предметы интерьера с учетом решения вопросов перспективы. Вообще живопись целесообразно начинать с больших отношений в подмалевке, а если студент подготовлен, можно и без подмалевка.

Постановка требует длительной работы, поэтому важно пользоваться методом последовательного ведения работы, учитывая технологические правила, накопленные на предыдущих работах. Длительное ведение работы обязывает делать перерывы для просыхания слоя живописи. Эти перерывы можно использовать для написания коротких этюдов и рисунков головы, рук и т. д.

Двойные портретные постановки являются завершением в обучении в университете академической живописи. Поэтому при выполнении этой постановки к студенту предъявляются особые требования в отношении профессионального мастерства, законченности работы как в деталях, так и в подчиненности их целому, решению замысла, выявлению главного, характерного. Примерный характер постановок на 5–6 курсах можно увидеть в иллюстративном материале «Работы студентов» на листах № 29–33(34).

Программа 5 курса

IX семестр

1. Одета фигура с натюрмортом в интерьере
2. Обнаженная фигура в сложном интерьере с элементами декора
3. Композиция на свободную тему. Композиция на тему дипломной картины
4. Копия с произведений искусства зарубежных мастеров

X семестр

1. Двухфигурная постановка
2. Краткосрочный этюд мужской или женской фигуры в национальном костюме
3. Две обнаженные женские фигуры
4. Эскиз на тему дипломной картины (малый диплом)
5. Копия с произведений советских художников

Программа 6 курса

Задачи курса решаются при изображении в сложных многофигурных тематических композициях. Кроме того, ведется подготовка в дипломной картине.

Задание 1. Живописные этюды людей.

Задание 2. Этюды людей в интерьере.

Задание 3. Этюды людей, животных и различных предметов интерьера.

Задание 4. Живописные этюды людей на открытом воздухе.

Задание 5. Композиционные этюды людей в различных положениях, ракурсах.

Задание 6. Эскиз к дипломной картине.

Задачи: выявление художественного замысла, пластических и колористических отношений; подчинение форм, объемов, колорита, пространства содержанию картины; осмысление замысла картины в совокупности с натурой, свойствами формы, фактуры, значением цвета.

Цель: художественно, живописно и выразительно передать идейно-образный замысел, раскрыть сущность сегодняшнего, исторического, природного явления, события.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Практическая работа	Самостоятельная работа
<i>Задания на I семестр</i>			
Живопись: голова человека	Голова человека (гризайль)	8	12
	Голова человека на контрастном темном фоне	12	16
	Голова на холодном фоне	12	16
	Голова на теплом фоне	12	16
	Голова с плечевым поясом (эюд)	16	20
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	10	10

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Практическая работа	Самостоятельная работа
Композиция	Две однофигурные композиции на заданную тему	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копии с произведений российских мастеров (голова человека с плечевым поясом)	36	36
<i>Задания на II семестр</i>			
Живопись: голова человека с выходом на плечевой пояс	Голова натурщика на сближенном по тону фоне	12	16
	Голова натурщика на холодном фоне	12	16
	Голова натурщика на тёплом фоне	12	16
	Голова с плечевым поясом	16	20
	Поясной портрет	20	28
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	12	12
Композиция	Две композиции на заданную тему	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копии с произведений зарубежных мастеров (голова человека с плечевым поясом)	36	36
<i>Задания на III семестр</i>			
Живопись: портрет с руками	Женский портрет с руками	18	24
	Мужской портрет с руками	18	24
	Портрет пожилого человека с руками	18	24
	Обнаженный женский торс	20	28
	Обнаженный мужской торс	20	28
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	12	12
Композиция	Две композиции на заданную тему	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копии натюрморта с произведений голландских мастеров XVI–XVII веков	36	36
<i>Задания на IV семестр</i>			
Живопись: торс человека	Женский портрет с руками	20	28
	Мужская обнаженная фигура	24	24
	Одетая женская фигура	20	28
	Одетая мужская фигура	20	28
	Обнаженная женская фигура	24	24

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Практическая работа	Самостоятельная работа
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	12	12
Композиция	Две композиции: на спортивную и военно-патриотическую темы	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копии пейзажа с произведений российских мастеров XIX–XX веков	36	36
<i>Задания на V семестр</i>			
Живопись: обнаженная фигура человека	Женский портрет с руками	18	24
	Обнаженная мужская фигура	20	28
	Одетая женская фигура	18	24
	Одетая мужская фигура	28	24
	Обнаженная женская фигура	20	28
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	12	12
Композиция	Две многофигурные композиции на заданную тему	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копии портрета с произведений российских мастеров XX века	36	36
<i>Задания на VI семестр</i>			
Живопись: обнаженная фигура человека	Этюд одетой женской фигуры	12	16
	Обнаженная женская фигура	20	28
	Этюд одетой мужской фигуры	12	16
	Обнаженная мужская фигура	20	28
	Одетая фигура в интерьере	24	28
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	12	12
Композиция	Две многофигурные композиции на заданную тему	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копии портрета с произведений зарубежных мастеров XVII–XIX веков	36	36

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Практи- ческая работа	Самосто- ятельная работа
<i>Задания на VII семестр</i>			
Живопись: фигура чело- века	Этюд одетой фигуры на нейтральном фоне	20	28
	Этюд одетой мужской фигуры	20	28
	Обнаженная мужская фигура	24	28
	Этюд одетой женской фигуры на цветном фоне	20	28
Индивиду- альные зада- ния	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	12	12
Композиция	Две многофигурные композиции на свободную тему	В течение семестра	
Копирование произведе- ний искус- ства	Выполнение копии с работ «малых голландцев»	36	36
<i>Задания на VIII семестр</i>			
Живопись: фигура чело- века	Этюд обнаженной фигуры на нейтральном фоне	28	32
	Этюд одетой фигуры в интерьере	28	32
	Этюд одетой фигуры против света у окна	28	32
Индивиду- альные зада- ния	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	12	12
Композиция	Две многофигурные композиции на произвольную тему	В течение семестра	
Копирование произведе- ний искус- ства	Выполнение копии с картин мастеров искусства с одной-двумя фигурами	36	36
<i>Задания на IX семестр</i>			
Живопись: фигура чело- века в инте- рьере	Групповая постановка из двух фигур	32	40
	Одетая фигура с натюрмортом в интерьере	28	32

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Практическая работа	Самостоятельная работа
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	20	20
Композиция	Две многофигурные композиции на произвольную тему	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копий с картин западно-европейских мастеров с включением обнаженной натуры	40	40
<i>Задания на X семестр</i>			
Живопись: фигура человека в интерьере	Двухфигурная постановка обнаженных моделей в интерьере	32	40
	Краткосрочный этюд мужской или женской фигуры	24	28
	Портрет в национальных одеждах	28	36
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	20	20
Композиция	Многофигурная композиция на произвольную тему (эскиз дипломной картины)	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Копия многофигурной картины советского художника	42	42
<i>Задания на XI семестр</i>			
Короткие задания, приближенные к теме дипломной картины	Этюды людей в интерьере	Краткосрочные работы на усмотрение студента	
	Этюды людей, животных и различных предметов интерьера		
	Живописные этюды людей на открытом воздухе (пленэре)		
	Композиционные этюды людей в различных позах, ракурсах, приближенные к композиции дипломной картины		
Индивидуальные задания	Выполнение этюдов по заданию преподавателя	60	60

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Практическая работа	Самостоятельная работа
Композиция	Многофигурная композиция на произвольную тему, эскиз дипломной картины	В течение семестра	
Копирование произведений искусства	Выполнение копии картины, близкой по тематике к дипломной работе	42	42

Учебно-творческая практика (пенэвр)

Целью учебно-творческой практики по изобразительному искусству является закрепление и углубление специальных знаний и навыков по живописи, рисунку и композиции, развитие наблюдательности, обогащение студентов знаниями предметного мира (из чего состоит всё, что нас окружает), что впоследствии органично войдет в их творчество, а также развитие творческой активности, воспитание художественного вкуса.

На первом, втором, третьем курсах практику желательно организовывать под руководством преподавателя. На четвертом и пятом курсах программа предусматривает активную самостоятельную работу.

Практику под руководством преподавателя лучше проводить в местах, где можно наблюдать различные природные ландшафты, бытование предметов и людей, ими пользующимися. Это может быть промышленный район, масштабная стройка, уездный город с его древним укладом, село, расположенное в богатой рельефами местности, с медленно текущей жизнью. Выполняя задание на пенэвре, студент должен методически осмысленно вести работу над живописным этюдом выбранного объекта от построения композиции в заданном формате листа до детальной проработки с последующим обобщением.

Рекомендуется выполнять живописные этюды на небольших по формату холстах, картонах (в пределах 15×20, 20×30, 30×40). Можно использовать различные материалы: акварель, акрил, пастель, масляные краски.

Практика по живописи – это продолжение учебного процесса, основой которого остается последовательное выполнение заданий от простых к более сложным. Например, вначале можно выбрать простой мотив из нескольких отношений: земля, небо, вода и отдельно стоящее дерево, каменная глыба (если мы находимся на берегу моря) или отдельно стоящий предмет (машина, телега, дом). Затем следует выполнить на холсте живописный этюд, соблюдая все законы композиции, тональные и цветовые отношения, правила воздушной перспективы. Далее можно перейти к более сложным заданиям: выполнить живописные этюды части улицы, группы заводских цехов (если мы находимся на промышленном объекте), после чего перейти к изображению большого пространства, многопланового пейзажа, к раскрытию, углублению знаний и понятий воздушной перспективы, сменяемости цветовых отношений по мере удаления предметов от зрителя.

В изображении пейзажа планами могут быть горные массивы, леса, водные пространства, городские или сельские строения, поэтому учебно-творческой практикой обязательно предусматривается выполнение длительных работ по изучению многоплановости пейзажа. Для получения правильного масштаба желательно точно находить пропорции отдельных предметов ко всему объему.

В учебно-творческой практике на пленэре продолжается изучение человека в пейзаже. Наряду с длительными постановками, связанными с каким-либо производством, выполняются этюды на передачу цвето-тональных отношений, движения, освещения, силуэта фигуры.

От курса к курсу задания усложняются: от этюда головы, портрета (в том числе с руками) к постановкам сюжетных сцен, к группе из двух-трех человек. Это могут быть как длительные постановки на пленэре, так и короткие. Главное – сформировать у студента навыки быстрого изображения человека, научить решать вопросы силуэта, определять освещение, передавать внешнюю характеристику, соблюдать законы линейной и воздушной перспективы, составлять представление о воздушной среде в облачный день, солнечный день, улавливать время (утро, полдень, вечер). Не менее важен тренинг в выстраивании цветовых, тональных отношений.

В выборе модели могут быть люди разных возрастов, пола, направленности своей деятельности. Желательно в постановках завязать группу в смысловой сюжет: свидание, работа (на фабричной площадке, в поле, на стройке, в порту), отдых, спортивные занятия и др. Главное для студентов в этом задании – понять взаимосвязь фигур между собой и с окружающей средой, научиться выражению пластики в пленэре, выявлению характерных движений и поз.

Все это готовит студента к выполнению композиционного задания по итогам летнего пленэра. Кроме основных заданий, студенты должны научиться самостоятельно подбирать модели, несущие наиболее типичные образы, психологические характеристики, искать типичность явлений окружающей действительности, взаимосвязь между группами людей в пейзаже, интерьере, работать по индивидуальной программе, чтобы в дальнейшем использовать эти знания в сборе материалов к будущим картинам на основе наблюдений и выполнения этюдов.

Пленэр для будущего молодого художника – это эффективный метод дальнейшего обучения живописи, замечательная возможность изучать, познавать и отображать окружающий мир и нашу действительность во всех ее проявлениях.

Примерные практические задания по живописи

1 курс

№ п/п	Практические задания	Часы	Кол-во	Размер, материал
1	Этюды растительности	10	10	10×15, холст, картон, масло
2	Этюды отдельных листьев и веток	10	10	10×15, холст, картон, масло
3	Этюды полевых и садовых цветов	10	10	10×15, холст, картон, масло
4	Этюды деревьев и их составных элементов (ствол, ветка, лист)	6	3	30×20, холст, картон, масло
5	Лесные, горные, рельефные мотивы пейзажа	9	3	30×40, холст, картон, масло
6	Длительный этюд отдельно стоящего дерева	8	1	30×40, холст, картон, масло

№ п/п	Практические задания	Часы	Кол-во	Размер, материал
7	Пейзажи с природными водоемами, горными, лесными, луговыми просторами	20	4	30×40, холст, картон, масло
8	Этюды архитектурных объектов и их фрагментов	10	5	20×30, холст, картон, масло
9	Этюды улиц, площадей в перспективе	6	2	20×30, холст, картон, масло
10	Этюды насекомых, птиц и животных	20	10	10×15, холст, картон, масло
11	Натюрморт с бытовыми предметами, фруктами, овощами	6	1	40×50, холст, картон, масло
12	Этюды людей с различной характеристикой в статике и движении	20	10	30×20, холст, картон, масло
13	Этюды к композиции по итогам летней практики	20	5	10×15, холст, картон, масло

Примерные образцы заданий: листы № 35–46 иллюстративного материала «Работы студентов».

2 курс (пенэ́р)

№ п/п	Практические задания	Часы	Кол-во	Размер, материал
1	Портрет с руками на открытом воздухе (этиюд головы человека на пенэ́ре)	6	1	70×50, холст, картон, масло
2	Портрет с плечевым поясом в тени деревьев	12	1	40×50, холст, картон, масло
3	Портрет с руками на открытом воздухе	16	1	70×50, холст, картон, масло
4	Живописный этюд пейзажа	12	1	30×50, холст, картон, масло
5	Натюрморт с полевыми цветами	12	1	40×50, холст, картон, масло
6	Длительный живописный этюд двух-, трехфигурных композиций людей	16	2	50×60, холст, картон, масло
7	Короткие живописные этюды групп людей	16	8	20×30, холст, картон, масло
8	Композиционные живописные этюды групп деревьев, домов, камней различных форматов	18	6	20×30, холст, картон, масло
9	Натюрморт из полевых цветов	12	1	40×50, холст, картон, масло

№ п/п	Практические задания	Часы	Кол-во	Размер, материал
10	Живописный этюд обнаженной фигуры в тени	6	1	20×30, холст, картон, масло
11	Живописные этюды одетой фигуры в тени	6	1	20×30, холст, картон, масло
12	Живописный этюд обнаженной фигуры на солнце	6	1	20×30, холст, картон, масло
13	Живописный этюд одетой фигуры на солнце	6	1	20×30, холст, картон, масло
14	Живописные этюды к композиции на заданную тему	20	5	10×15, холст, картон, масло

Примерные образцы заданий: листы № 47, 48, 51–58 в иллюстративном материале «Работы студентов».

3 курс (пленэр)

№ п/п	Практические задания	Часы	Кол-во	Размер, материал
1	Портрет в пейзаже на открытом воздухе	8	1	50×70, холст, картон, масло
2	Живописный этюд группы людей (контражур)	8	1	40×50, холст, картон, масло
3	Живописные этюды групп людей в тени	20	4	15×20, холст, картон, масло
4	Этюды групп деревьев, домов, камней различных форматов	15	3	20×30, холст, картон, масло
5	Натюрморт из полевых цветов	12	1	40×50, холст, картон, масло
6	Обнаженные фигуры на пляже	6	1	30×40, холст, картон, масло
7	Одетые фигуры в тени на отдыхе	6	1	30×40, холст, картон, масло
8	Обнаженные фигуры на солнце	6	1	30×40, холст, картон, масло
9	Одетые фигуры в рабочей обстановке в поле, на заводе, в порту (на солнце)	6	1	30×40, холст, картон, масло
10	Длительные пейзажи	20	1	50×70, 50×60, холст, картон, масло
11	Итоговая композиция на заданную тему в графическом исполнении	24	1	50×60, бумага, холст, картон, масло

Примерные образцы заданий: листы № 49, 50, 59, 60, 61, 70 в иллюстративном материале «Работы студентов».

Примерная рабочая программа преддипломной практики

Задания по живописи для 5 курса

Условная тема дипломной работы – «На Волжских просторах»

№ п/п	Практические задания	Кол-во	Размер, материал
1	3 длительных живописных этюда пейзажа Волги с далями в разное время суток: утром, днем, вечером (разного размера и формата)	3	60×80, холст, картон, масло
2	Живописный этюд девушки и юноши на пленэре в солнечный день (утро, полдень и т. д.)	1	70×50 или 50×40, 50×35, холст, картон, масло
3	Живописный этюд девушки со шлемом и без шлема	2	35×50, 60×40, холст, картон, масло
4	Живописный этюд молодого человека у мотоцикла на пленэре в солнечный день	1	50×35, 60×40, холст, картон, масло
5	Живописный этюд групп людей вдали с собакой	2	30×40, 35×50, холст, картон, масло
6	Живописный этюд мотоцикла на пленэре в солнечный день против света (в полдень, утром, вечером)	3	35×50, 40×50, холст, картон, масло
7	Этюд мотоциклиста, уезжающего вдаль по дороге на рельефной местности	1	35×50, холст, картон, масло
8	Этюд с дорогой, убегающей вдаль по рельефной местности	2	35×50, 40×50, холст, картон, масло
9	Этюды ног, рук, обуви, головы девушки и юноши	8	20×15, холст, картон, масло
10	Этюды пейзажа рельефной местности, группы людей, мотоциклиста с разных сторон, собаки, бегущей вдали против света в солнечный день	10	20×15, холст, картон, масло
11	Голова юноши и девушки на фоне неба	4	40×50, холст, картон, масло

Примерные образцы заданий: листы № 46, 62–69 в иллюстративном материале «Работы студентов».

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Изложение теоретического материала необходимо всё время связывать с практической работой. Каждая тема должна начинаться с краткосрочных этюдов, поисковой работы. Каждому заданию должны соответствовать свои цели и задачи, направленные на овладение профессиональными навыками и развитие образного мышления. В ходе освоения дисциплины студенты должны быть настроены на активное усвоение основного материала, а также самостоятельно изучать рекомендованную преподавателем литературу, экспозиции произведений искусств, просматривать и анализировать информацию. При работе со специальной литературой студент должен руководствоваться теми задачами, которые ставит перед ним преподаватель, помнить и уметь пересказать наиболее важные моменты, освещённые в ходе ведения занятий по живописи, уметь их анализировать, сопоставлять, делать выводы, применять на практике. При подготовке к зачётной работе и экзамену следует учитывать необходимость устного изложения материала, для чего рекомендуется письменно составить план ответов в виде тезисов.

Студент должен изучить основы академической живописи, реалистической изобразительной грамоты, теоретические основы линейной и воздушной перспектив, законы светотени, иметь представление о профессиональных методах работы тоновыми и цветовыми отношениями, о закономерностях построения композиции и колорита, знать специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства, разнообразные техники живописи и историю 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.

Студентам предстоит расширить и обогатить знания и представления в области теории живописной грамоты (знания о цвете, форме, деталях и их соподчинении; знание нюансов освещения и состояния, характера поверхностей). У них выработается индивидуальная культура цвета, которая позволит в дальнейшем свободно ре-

шать сложнейшие задачи живописного произведения в свободной тематической композиции.

Студенты должны овладеть способами передачи пространства и объема предметов с помощью цвета, развивать точность живописного восприятия, воспитывать живописную культуру изображения, основанную на изучении азов колористики.

Им также предстоит изучить основные характеристики цвета, влияние света и тени на цвет предмета, понятие тона в искусстве живописи, закономерности и принципы композиции. Кроме того, в процессе обучения живописи воспитываются чувства цветовой культуры (колорита), раскрывается значение эмоционального восприятия цвета и достигается понимание его выразительного образного содержания.

Студент должен уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи, использовать основные изобразительные, художественные техники и материалы.

Вопросы для самостоятельного изучения и самоконтроля

1. Материалы живописи: выразительные возможности.
2. Колорит.
3. Воздушная и цветовая перспектива.
4. Влияние расстояния от зрителя до натуры на решение поставленных задач.
5. Понятия «живописность», «целостность», «колорит», «среда».
6. Предметный цвет.
7. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
8. Понятие «контраст», его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
9. Влияние освещения на восприятие цвета.
10. Задачи реалистической живописи.

11. Техника масляной живописи. Материалы и оборудование.
12. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
13. Влияние освещения на цветное изображение предметов при естественном, искусственном освещении, пленэре.
14. Цветовая гамма. Колорит как важнейшее качество живописи и средство образного выражения.
15. Роль этюда в овладении живописной грамотой.
16. Тон. Градация тона, оттенков, нюанс. Полутон.
17. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
18. Влияние освещения на цветное изображение в живописи.
19. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы в аудитории или на пленэре различными живописными материалами.
20. Различие технических возможностей при работе маслом.
21. Закономерности колорита и его зависимость от времени суток, времени года, погоды.
22. Задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы, полуфигуры человека. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
23. Различия композиционных решений в творческом портрете.
24. Роль колорита в восприятии произведения художника (анализ произведений художников). Цветовая гамма. Колорит. Палитра художника, ее изобразительные возможности. Смешение красок.
25. Роль рисунка в создании живописного произведения.
26. Возможности масляной живописи. Методы. Последовательность и различные приемы работы маслом.
27. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета. Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие цвета).

28. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи. Тон. Деградация тона, оттенок, нюанс. Полутон.
29. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре. Передача пространства в живописном произведении.
30. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
31. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека, полуфигуры.
32. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
33. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
34. Методы, последовательность и различные приемы работы маслом над фигурой человека.
35. Особенности выполнения этюда фигуры в технике гризайль или портрета живописными материалами.
36. Особенности композиционного решения фигуры. Последовательность ведения работы над многосеансным этюдом фигуры.
37. Целостное видение натуры и способы его достижения. Понятие «живописное видение натуры». Цель и задачи, решаемые в процессе работы над краткосрочным этюдом.
38. Палитра художника, работающего над фигурой.
39. Роль рисунка в создании живописного произведения. Задачи, решаемые в процессе работы над подготовительным рисунком. Особенности такого рисунка.
40. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью фигуры человека.
41. Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Натюрлиизм и формализм.

42. Палитра художника, ее изобразительные возможности. Понятие «живописность». Колорит. Тональные отношения в природе и в картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Камертон в живописи. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Понятие «контраст», его разновидности. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества цвета. Символика цвета. Предметный цвет. Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие) цвета.
43. Грунты, их назначение. Виды грунтов и их свойства. Приготовление грунтовых составов.
44. Техника масляной живописи. Методы, последовательность и различные приемы работы маслом.
45. Этюд, эскиз, картон, картина.
46. Предмет «композиция». Понятие «композиция» и понятие «компоновка». Основные законы композиции.
47. Средства выражения в изобразительном искусстве.
48. В чем заключается главная особенность живописи?
49. Что можно сделать в живописи с помощью цвета?
50. Виды живописи и краткая характеристика каждого из них.
51. Виды живописи по техническим приемам и используемым материалам.
52. Что возможно запечатлеть на живописном полотне?
53. Выразительные средства живописи и их характеристика. Примеры.
54. Выразительные возможности различных художественных материалов, применяемых для живописи (с примерами произведений русских и зарубежных художников).
55. Сущность живописного подхода в изображении объекта.
56. Основные черты живописи античной эпохи, ее назначение. Содержание средневековой живописи. Полотна художников эпохи Возрождения, мера всех вещей и центр живописных произведений этого периода.

57. Характеристика различных живописных систем в европейском искусстве в XVII–XVIII вв.
58. Роль живописи в общественной жизни XIX в.
59. Отличительные особенности живописной системы импрессионистов.
60. Виды портретной живописи, их примеры.
61. Что можно выразить в натюрморте, портрете, фигуре?
62. Эмоциональное воздействие цвета на человека (с примерами из собственного опыта).
63. Символическое значение различных цветов, способы развития восприятия цвета.
64. Зависимость восприятия цвета от освещения.
65. Изменения цвета на расстоянии.
66. Понятия «выступающий цвет» и «отступающий цвет».
67. Форматы, наилучшим образом подходящие для изображения панорамного пейзажа, многофигурной композиции, портрета, небольшого натюрморта.
68. Способы построения тоновых и цветовых отношений одного и того же натюрморта в различной красочной гамме.
69. Особенности выполнения живописного этюда (в том числе особенности выполнения каждого этапа).
70. Способы развития целостности видения у художника.
71. Метод работы отношениями.
72. Особенности художественного восприятия.
73. Зрительное восприятие цвета.
74. Чем обусловлен колорит того или иного произведения? Приведите несколько примеров из истории живописи, показывающих разнообразие видов колорита по структуре света и трактовке цвета. Значение колорита в передаче идейного содержания картины. Примеры.

75. Значение цвета в решении учебных и творческих задач в живописи.
76. Учебные колористические задачи, которые могут быть поставлены в работе над натюрмортом.
77. Методы выполнения натюрморта маслом.
78. Особенности выполнения живописи на пленэре и в аудитории.
79. Учебные задачи, которые ставятся в процессе выполнения этюдов головы и фигуры человека. Процесс создания этюда головы маслом.
80. Цели написания краткосрочных этюдов фигуры.
81. Последовательность выполнения этюда обнаженной фигуры в технике масляной живописи.
82. Творческие задачи в работе над портретом.
83. Значение колорита в образном решении портрета.
84. Роль символики цвета в раскрытии идейно-образного содержания произведения изобразительного искусства. Примеры.
85. Определение термина «композиция». Базовые принципы композиции. Средства передачи на картине событий, происходящих в разное время и в разных местах.
86. Основные условия, необходимые для передачи покоя.
87. Основные условия, необходимые для передачи движения.
88. Роль ритма в композиции. Роль схем построения композиции.
89. Средства выделения сюжетно-композиционного центра картины.
90. Средства достижения равновесия в композиции.
91. Способы достижения композиционной цельности картины.
92. Основные этапы создания живописного произведения.
93. Назначение рамки-видоискателя.

**Работы студентов
(иллюстративный материал)**

Учебная живопись

Лист № 1

Лидия Егорейченкова
Натюрморт с рыбой, 1 курс
Холст, масло, 60×50

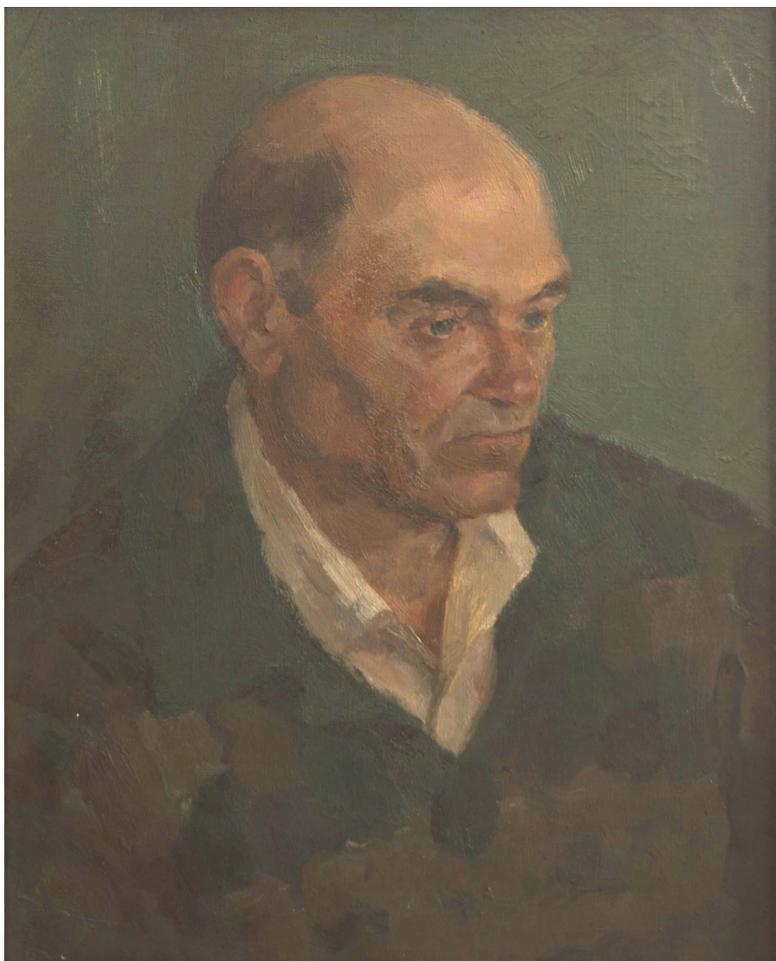
Марина Манжосова

Женская голова (гризайль), 1 курс

Холст, масло, 50×40

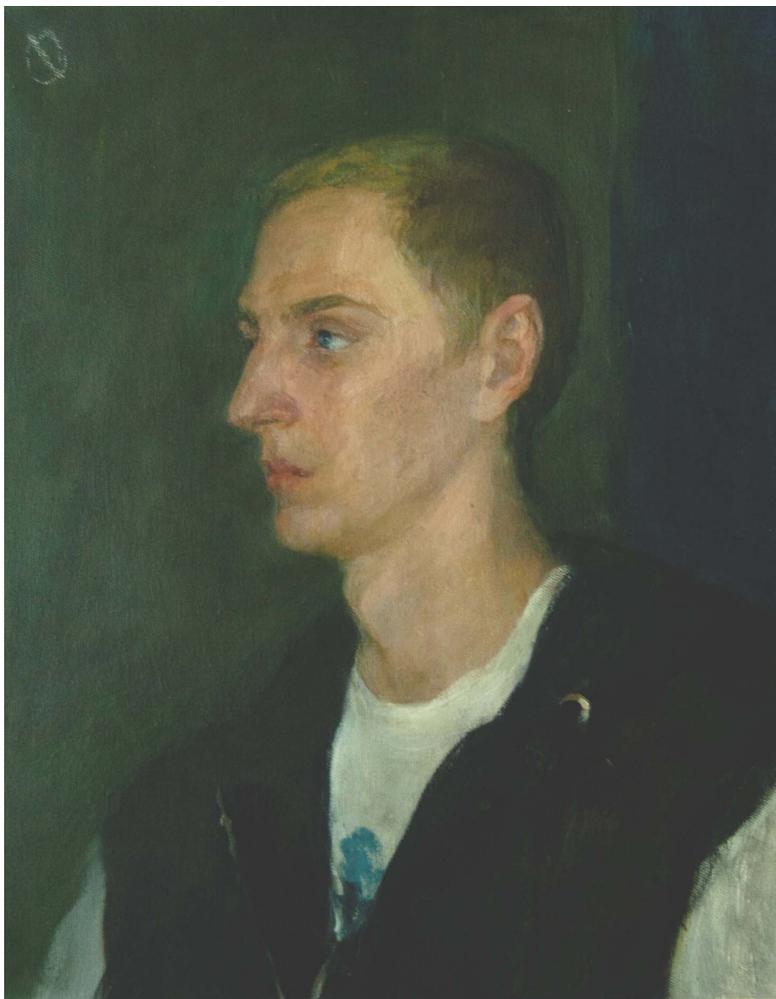
Полина Градова
Женская голова, 1 курс
Холст, масло, 50×40

Марина Манжосова
Мужская голова, 1 курс
Холст, масло, 50×40

Марина Манжосова
Женская голова, 1 курс
Холст, масло, 50×40

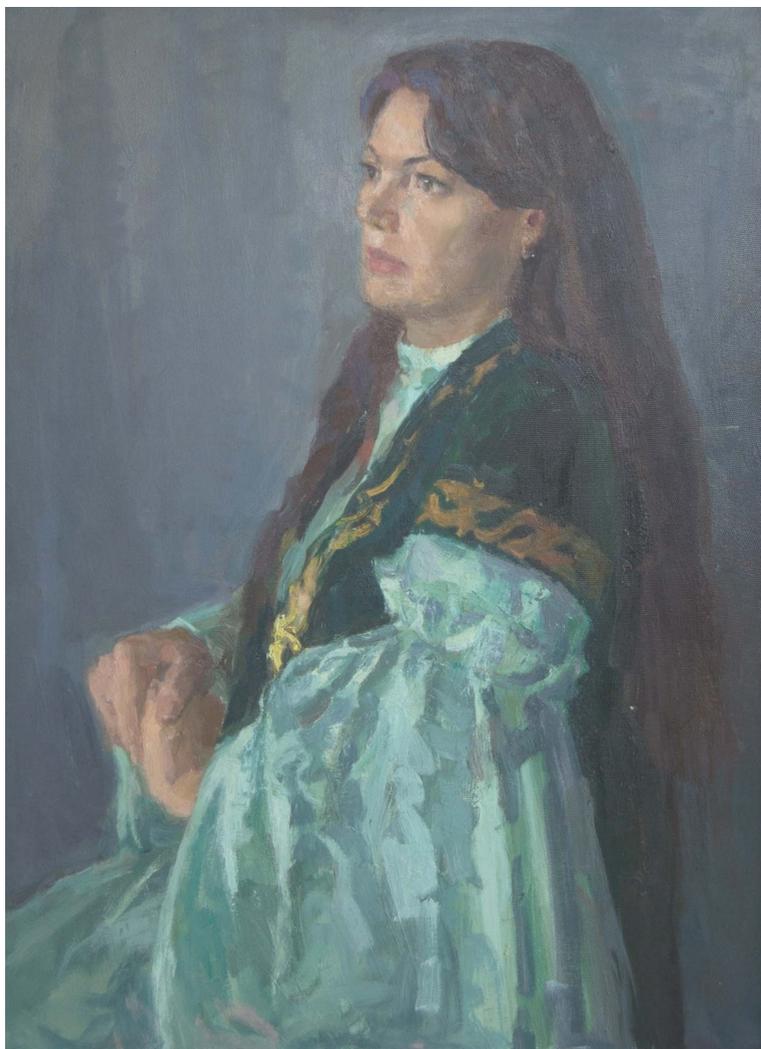
Полина Градова
Голова мужская, 1 курс
Бумага, карандаш, 50×40

Полина Градова

Портрет с руками на темном фоне
в холодной гамме, 1 курс

Холст, масло, 80×60

Лидия Егорейченкова

Портрет с руками в татарском костюме, 2 курс

Холст, масло, 80×60

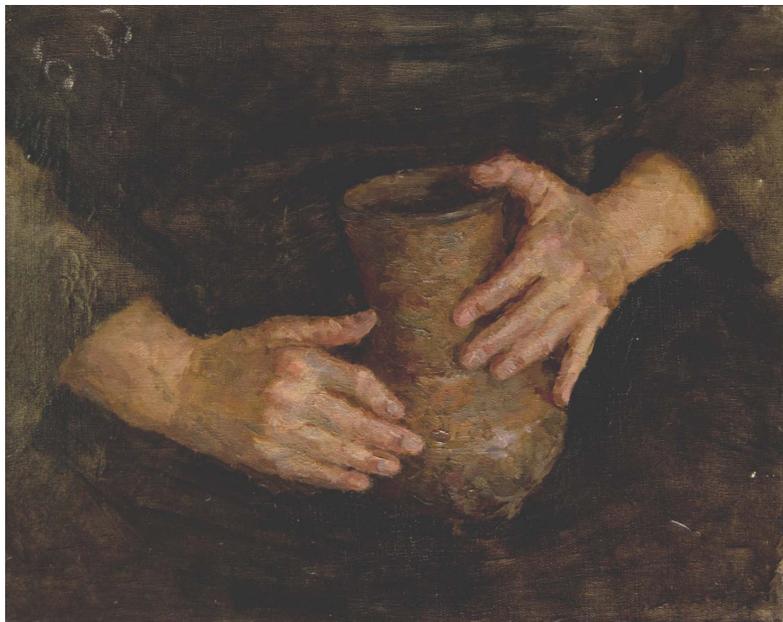
Марина Манжосова
Портрет с руками, 2 курс
Холст, масло, 60×45

Марина Сенягина
Женский портрет, 2 курс
Холст, масло, 80×60

Алина Изотова
Учебное задание (ноги), 2 курс
Холст, масло, 35×50

Марина Манжосова

Учебное задание (руки), 2 курс

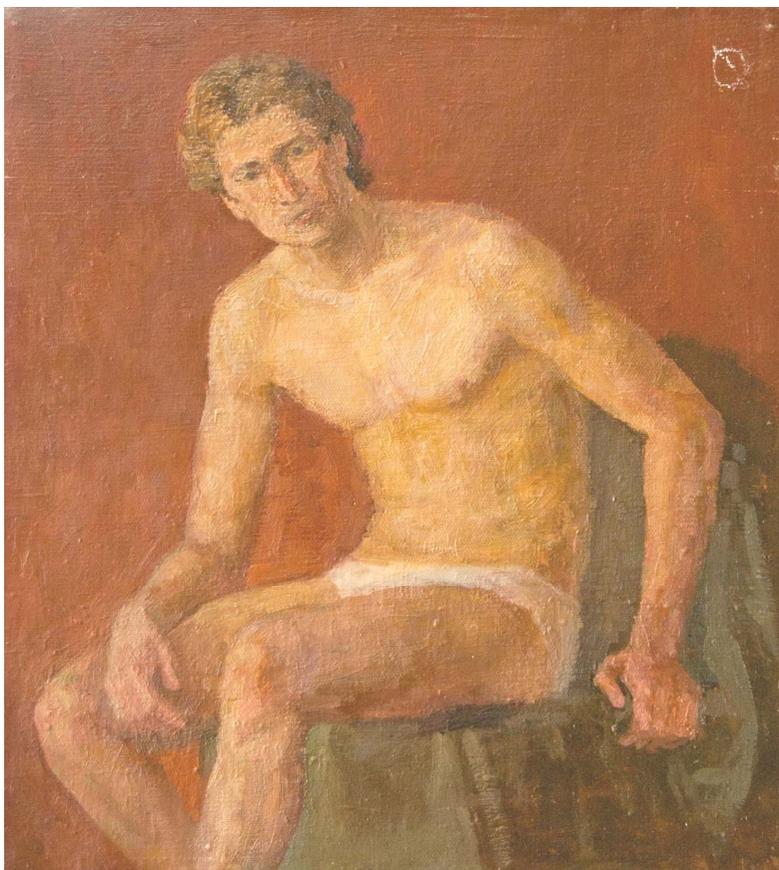
Холст, масло, 40×50

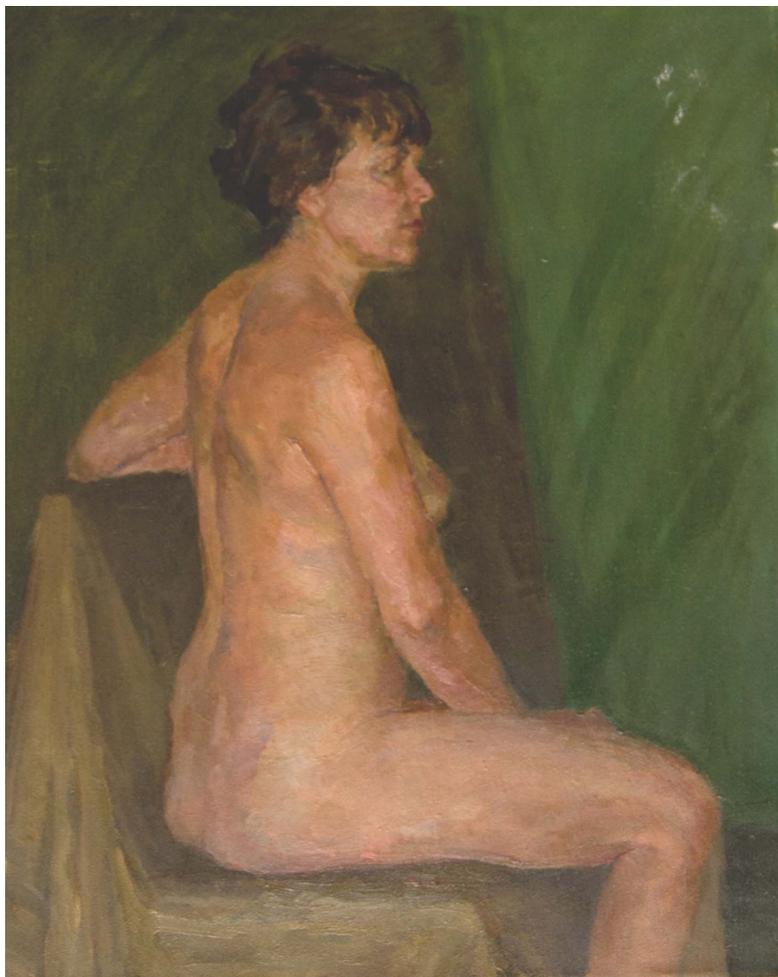
Полина Градова

Учебное задание (руки), 2 курс

Холст, масло, 40×50

Анастасия Шатковская
Мужской обнаженный торс, 2 курс
Холст, масло, 49×44

Марина Манжосова

Женский обнаженный торс, 2 курс

Холст, масло, 50×40

Лидия Егорейченкова

Портрет с руками (медсестра), 3 курс

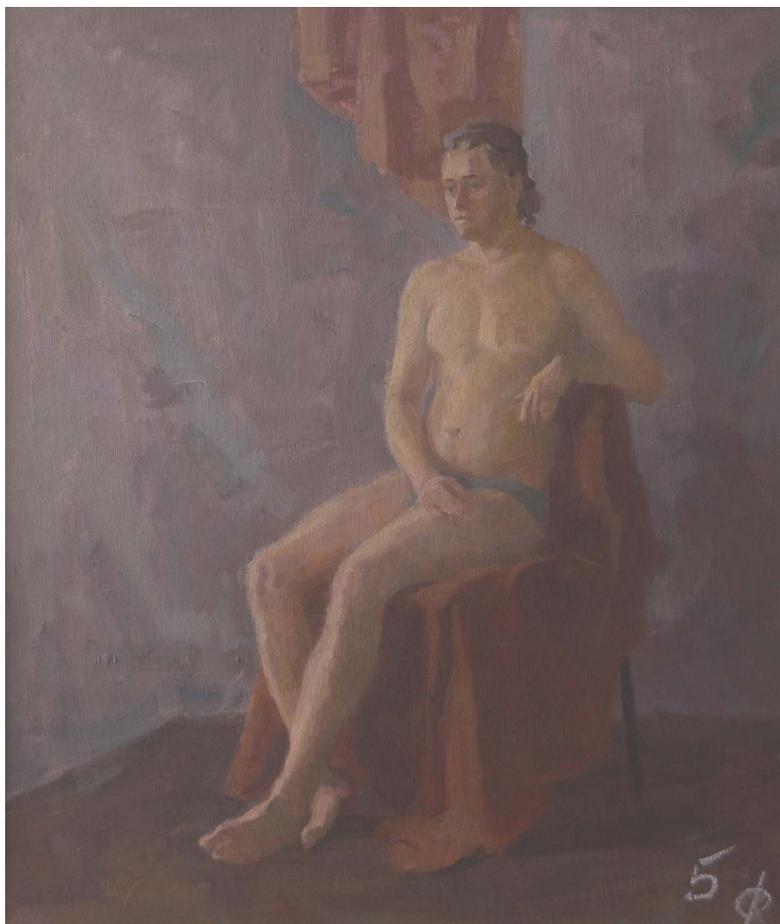
Холст, масло, 70×60

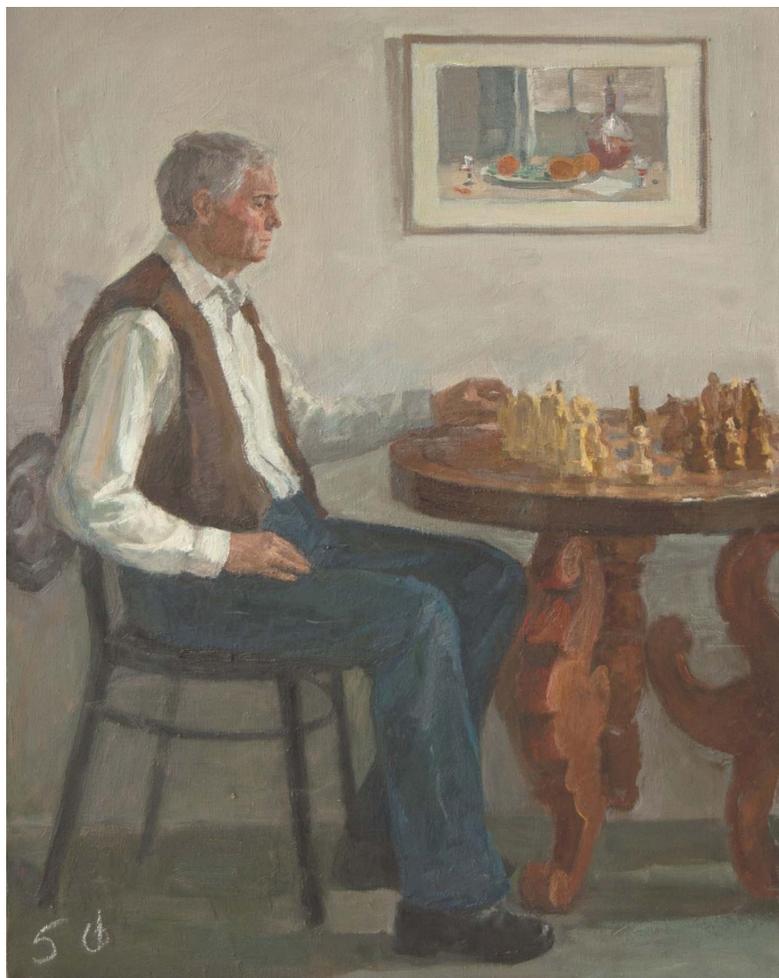
Полина Градова

Портрет молодого человека, 3 курс

Холст, масло, 50×70

Екатерина Коробова
Мужская обнаженная фигура, 3 курс
Холст, масло, 70×60

Лидия Егорейченкова

Тематическая постановка, 3 курс

Холст, масло, 80×60

Татьяна Абакумова

Портрет молодого человека
в форме военного моряка, 3 курс

Холст, масло, 80×60

Полина Градова

Портрет молодого человека, 4 курс

Холст, масло, 90×70

Полина Градова
Мужской портрет, 4 курс
Холст, масло, 90×70

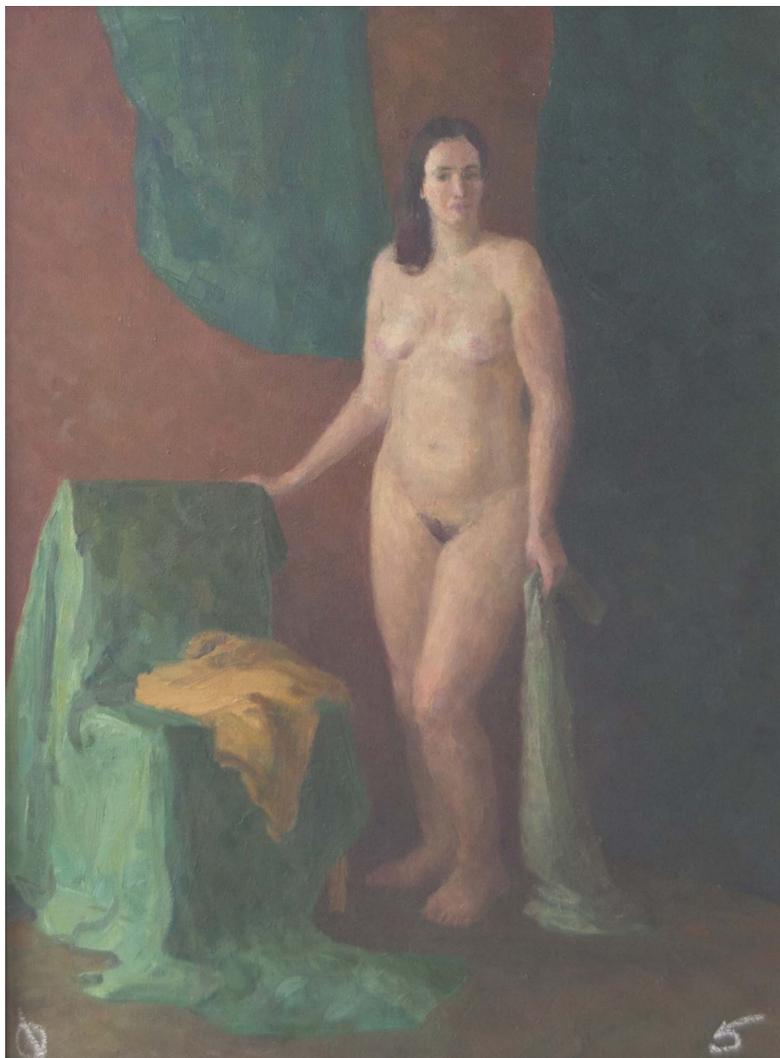
Марина Манжосова
Мужская фигура в интерьере против света, 4 курс
Холст, масло, 110×80

Марина Манжосова

Тематическая постановка, 4 курс

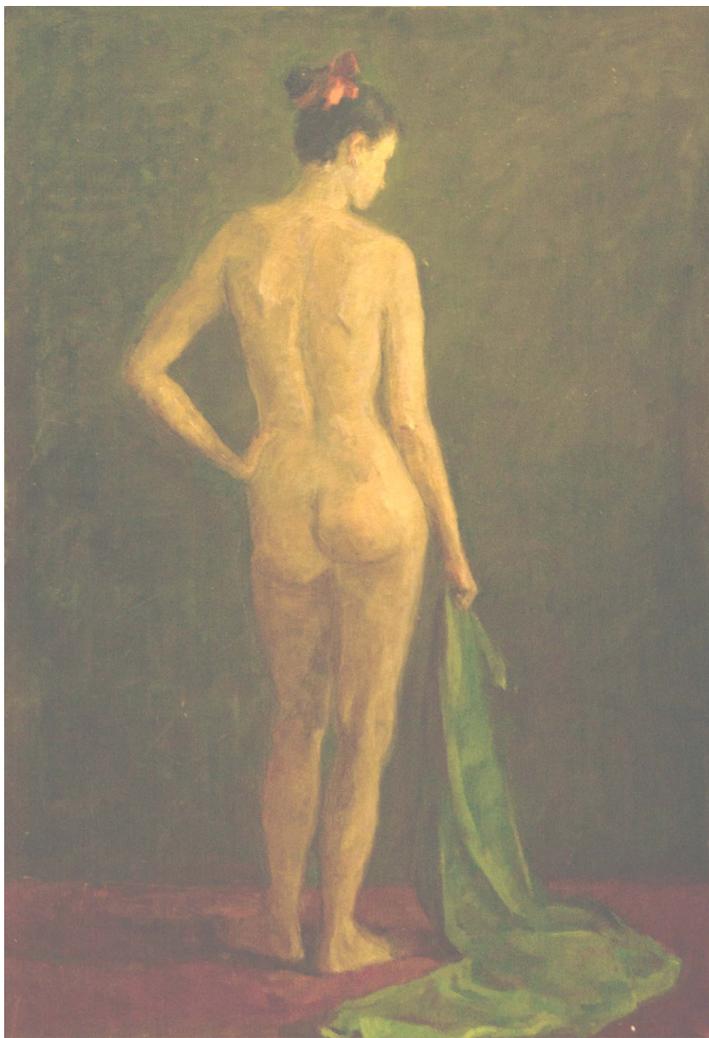
Холст, масло, 80×60

Марина Соныгина

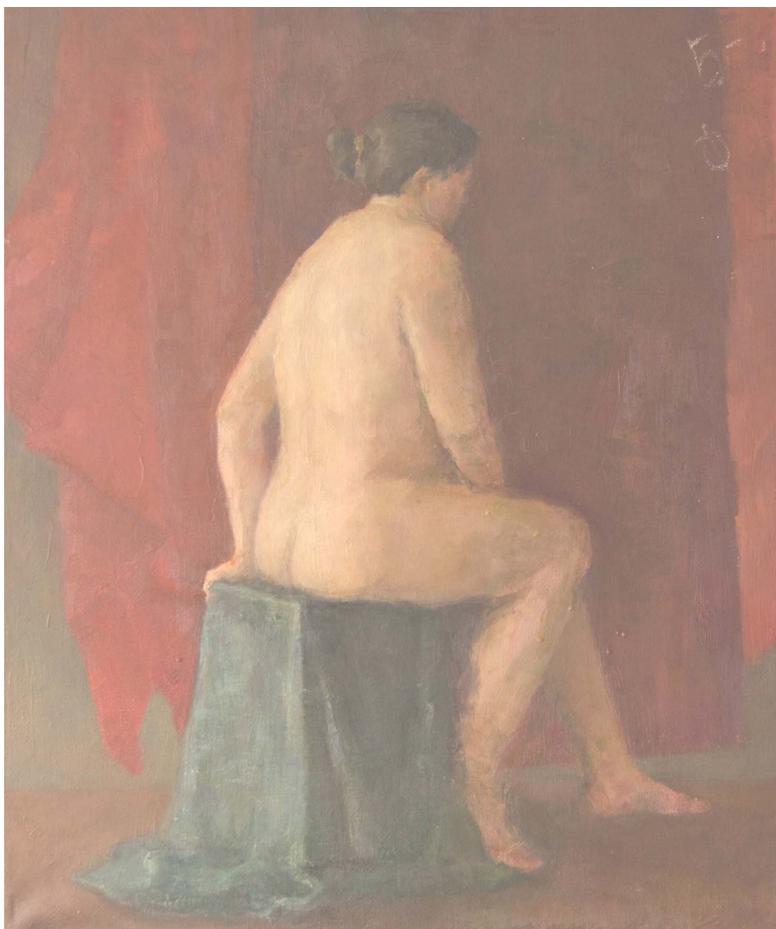
Женская обнаженная модель, 4 курс

Холст, масло, 80×60

Ольга Полканова

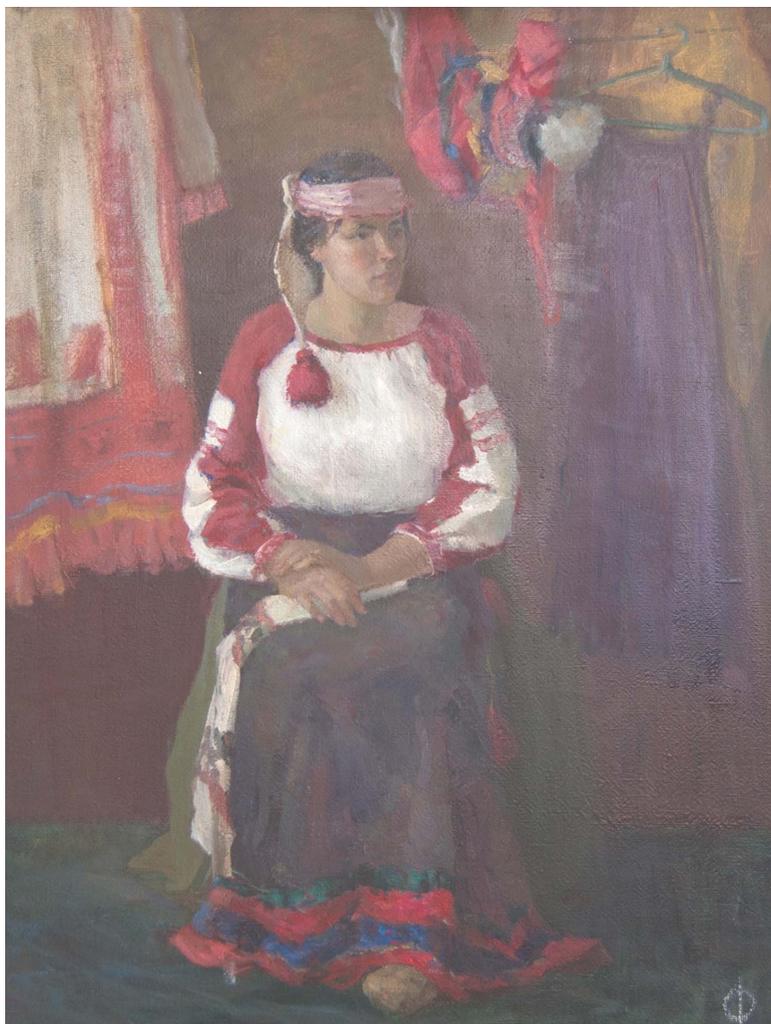
Обнаженная женская фигура
(постановка со спины), 4 курс
холст, масло, 100×70

Ксения Сенягина

Женская обнаженная модель, 4 курс

Холст, масло, 60×50

Марина Манжосова

Портрет молодой женщины
в национальной одежде, 4 курс

Холст, масло, 100×80

Марина Соныгина

Двойная тематическая постановка, 4 курс

Холст, масло, 90×80

Марина Манжосова

Двойная тематическая постановка, 5 курс

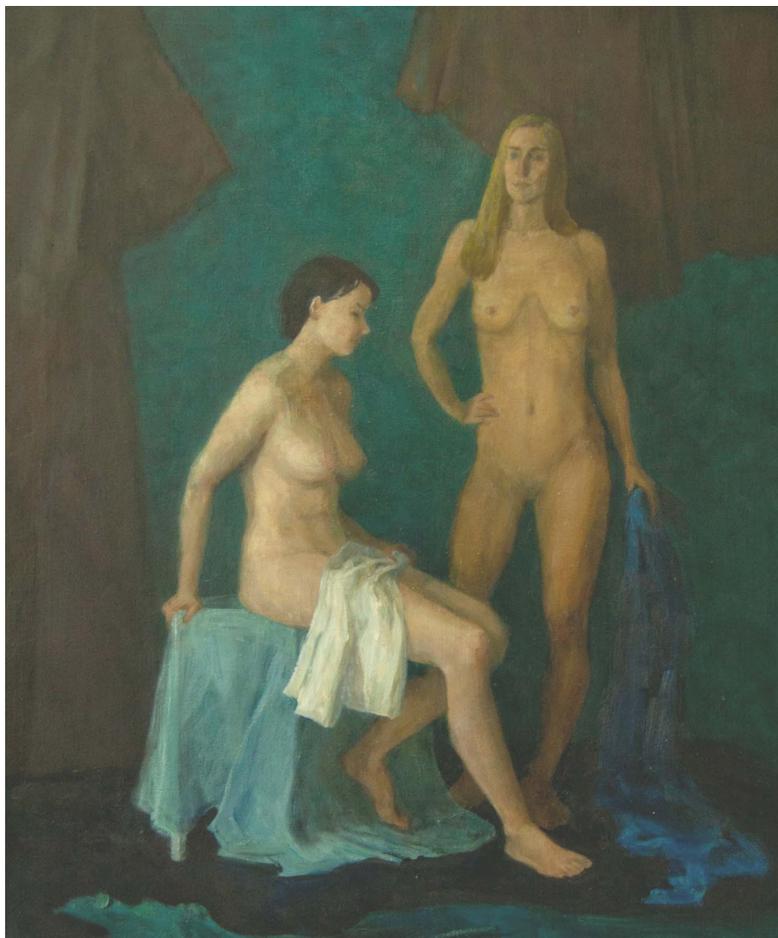
Холст, масло, 120×135

Марина Манжосова

Двойная постановка с обнаженными
моделями, 5 курс

Холст, масло, 120×140

Марина Соныгина

Двойная обнаженная женская постановка, 5 курс

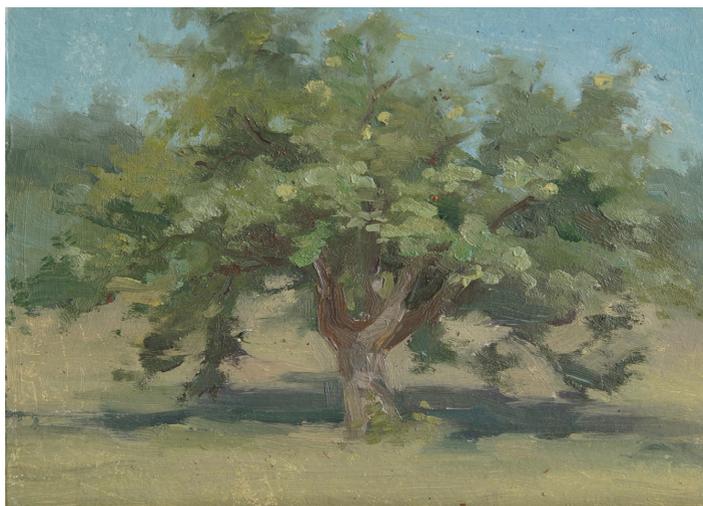
Холст, масло, 90×75

Марина Манжосова
Дипломная работа, 6 курс
Холст, масло, 115×160

Примерные задания по учебно-творческой практике (пленэр)

Лист № 35

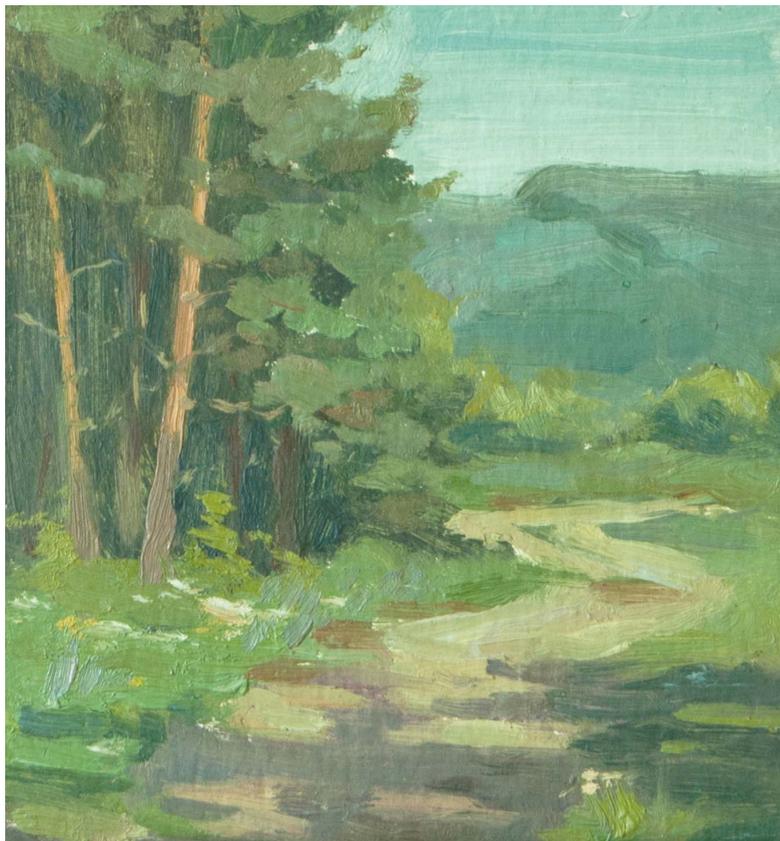
Марина Манжосова
Этюд дерева, 1 курс
Картон, масло, 30×40

Лидия Егорейченкова

Этюд дерева, 1 курс

Картон, масло, 40×30

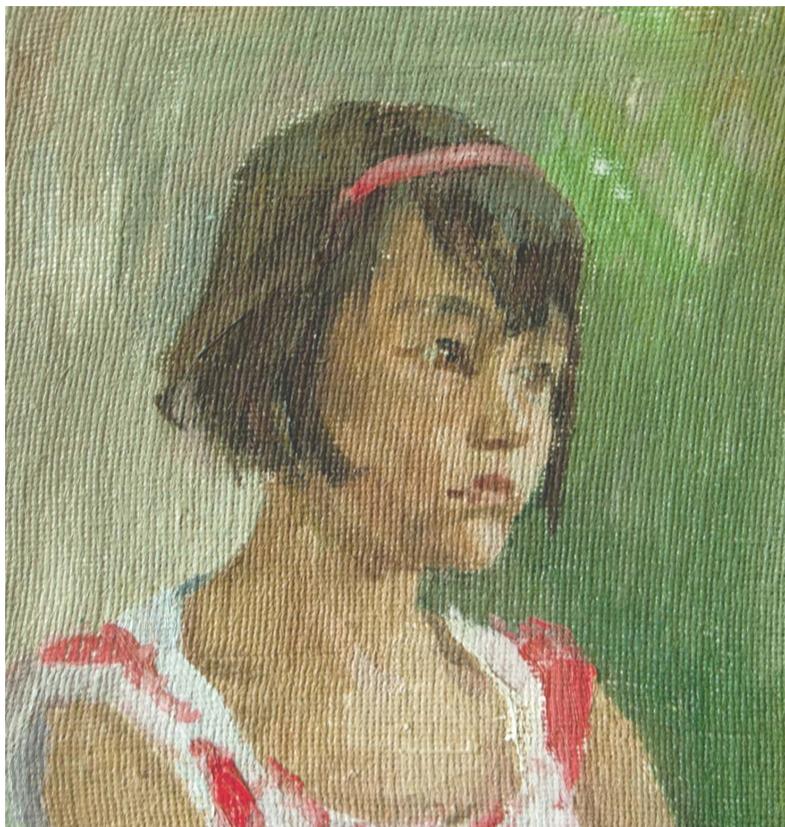
Марина Манжосова
Этюд. Лето, 1 курс
Картон, масло, 20×18

Марина Манжосова

Этюд. Деревня, 1 курс

Картон, масло, 19×30

Марина Манжосова

Этюд головы девочки, 1 курс

Холст, масло, 24×22

Марина Манжосова

Этюд фигуры на пленэре, 1 курс

Картон, масло, 14×23

Екатерина Коробова

Этюд мальчика на пенэвре, 2 курс

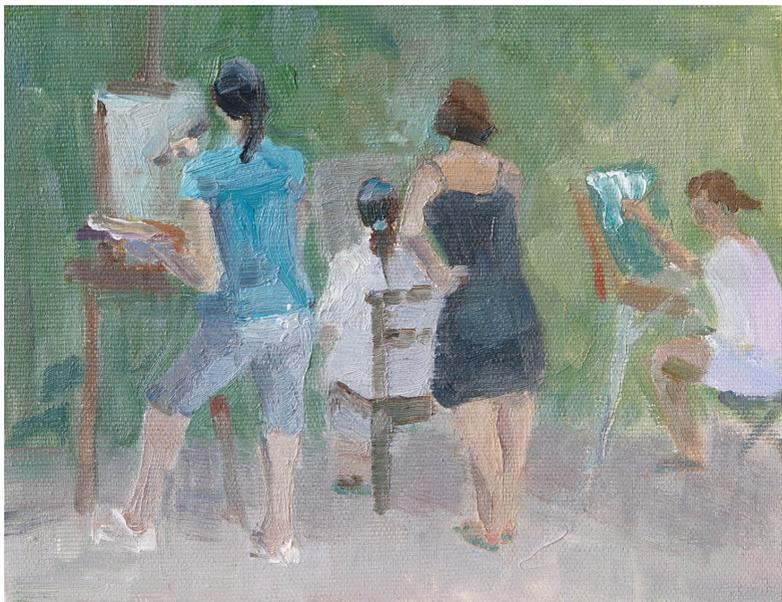
холст, масло, 100×70

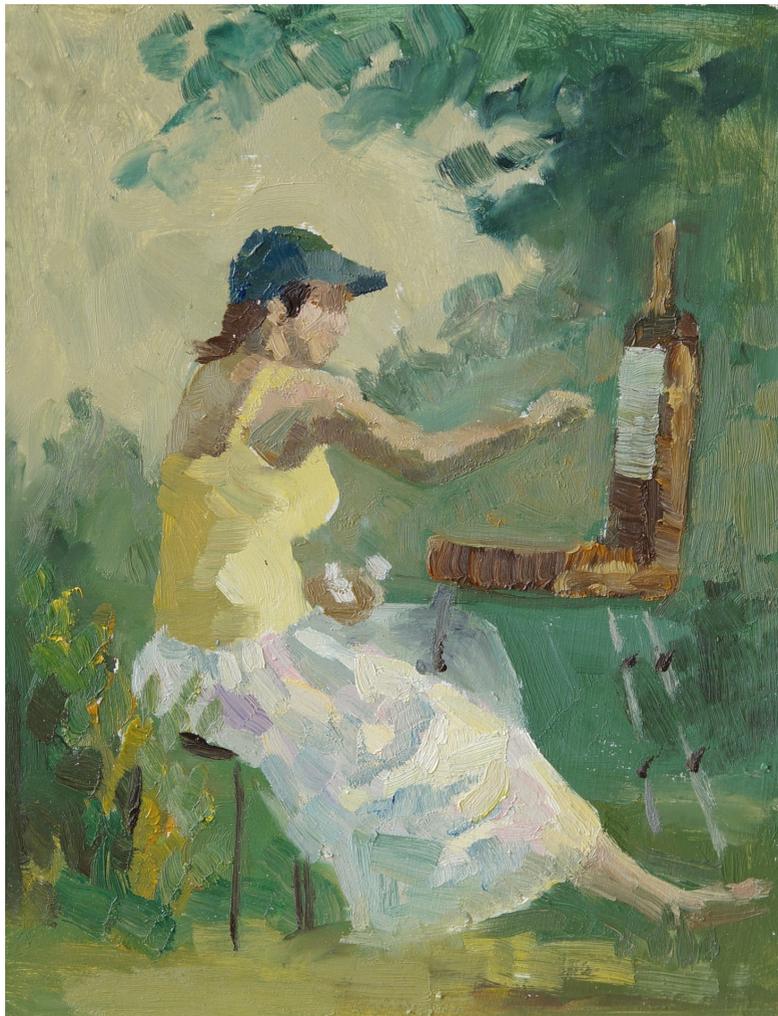
Марина Манжосова

Этюд освещенной девушки, 1 курс

Холст, масло, 50×40

Марина Манжосова
Пленэрный этюд, 1 курс
Картон, масло, 20×30

Марина Манжосова
Пленэрный этюд, 1 курс
Картон, масло, 25×30

Марина Манжосова
Учебная постановка, 1 курс
Картон, масло, 40×30

Марина Манжосова

Отчетная композиция по пенэвр

«Играющие дети», 1 курс

Картон, масло, 40×50

Наталья Явленниа

Натюрморт. Летнее чаепитие, 2 курс

Холст, масло, 50×60

Марина Манжосова

Натюрморт с цветами, 2 курс

Холст, масло, 50×60

Марина Манжосова
Тихая заводь, 3 курс
Картон, масло, 35×45

Примерные задания по учебно-творческой практике (пенэвр)

Лист № 50

Марина Манжосова

Волжский мотив, 3 курс

Картон, масло, 35×50

Примерные задания по учебно-творческой практике (пенэвр)

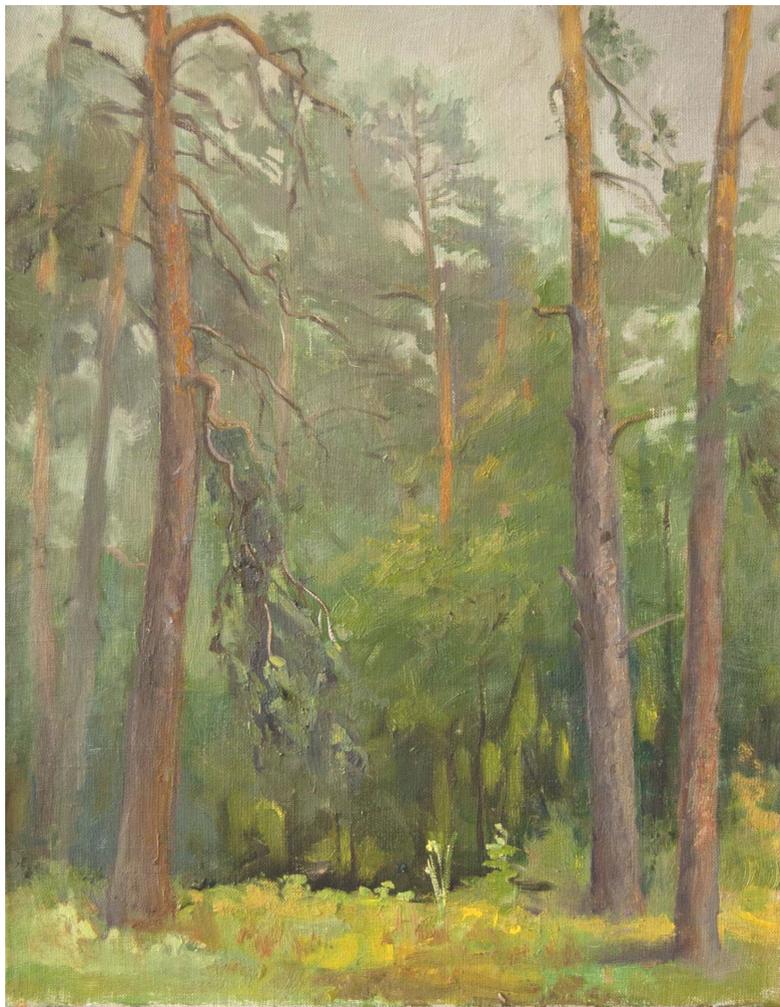
Лист № 51

Алиса Хомутова

Причал для яхт, 2 курс

Картон, масло, 40×50

Полина Градова
Этюд. Лес, 2 курс
Холст, масло, 50×40

Екатерина Коробова

В саду, 2 курс

Холст, масло, 40×50

Примерные задания по учебно-творческой практике (пленэр)

Лист № 54

Наталья Явленни

В поле, 2 курс

Холст, масло, 60×40

Примерные задания по учебно-творческой практике (пленэр)

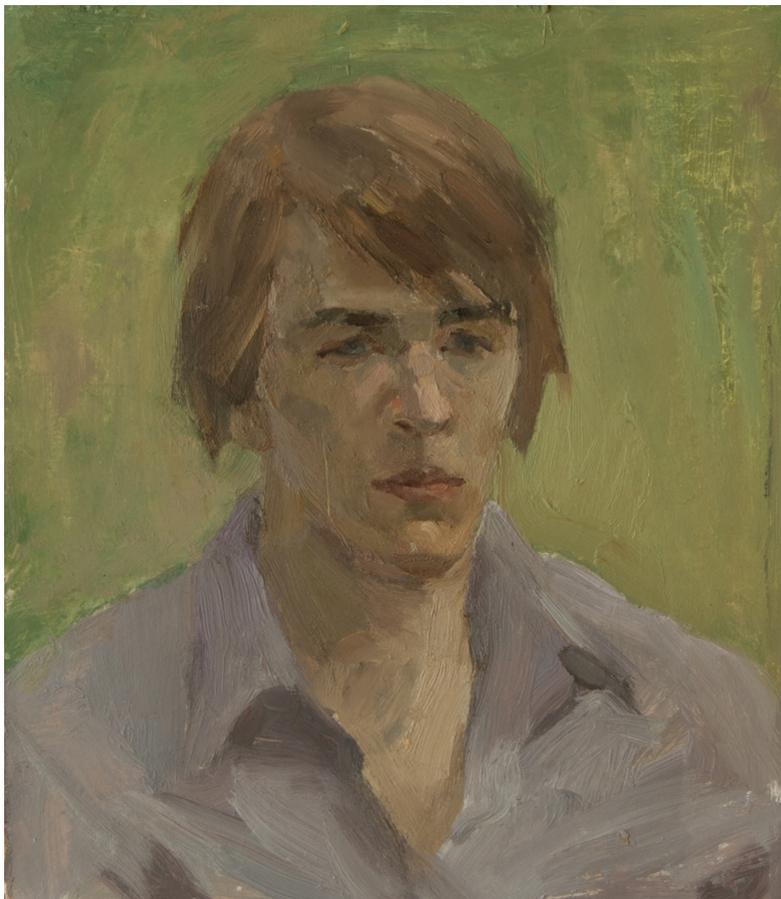
Лист № 55

Марина Манжосова

Этюд обнаженной фигуры человека на пленэре, 2 курс

Холст, масло, 25×35

Марина Манжосова

Этюд головы мальчика на пенэвре, 2 курс

Картон, масло, 28×25

Светлана Иванова

Итоговая работа. Винновка, 2 курс

Холст, масло, 45×60

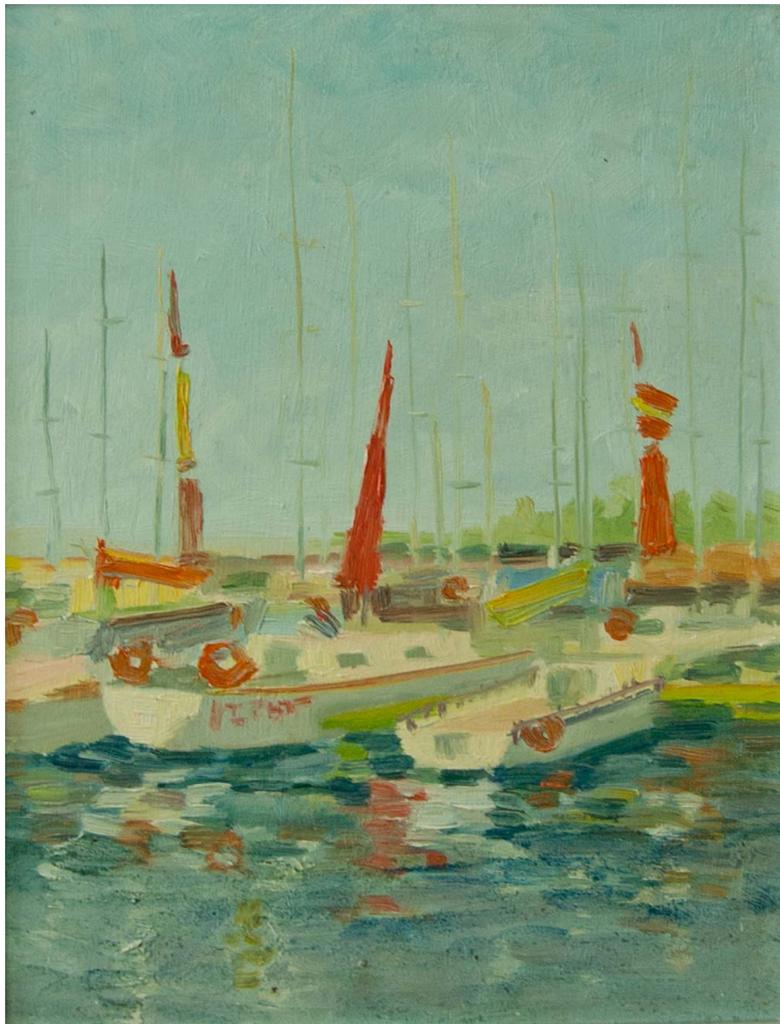
Наталья Явленнина

Ценный совет, 2 курс

Холст, масло, 30×40

Алина Изотова
На камнях, 3 курс
Холст, масло, 35×40

Ольга Полканова

Тихая гавань, 3 курс

Картон, масло, 30×40

Марина Манжосова

Двойная женская постановка, 3 курс

Холст, масло, 50×40

Примерные задания по учебно-творческой практике (пенэ́р)

Лист № 62

Марина Соныгина

Лето, 5 курс

Холст, масло, 90×75

Примерные задания по учебно-творческой практике (пенэ́р)

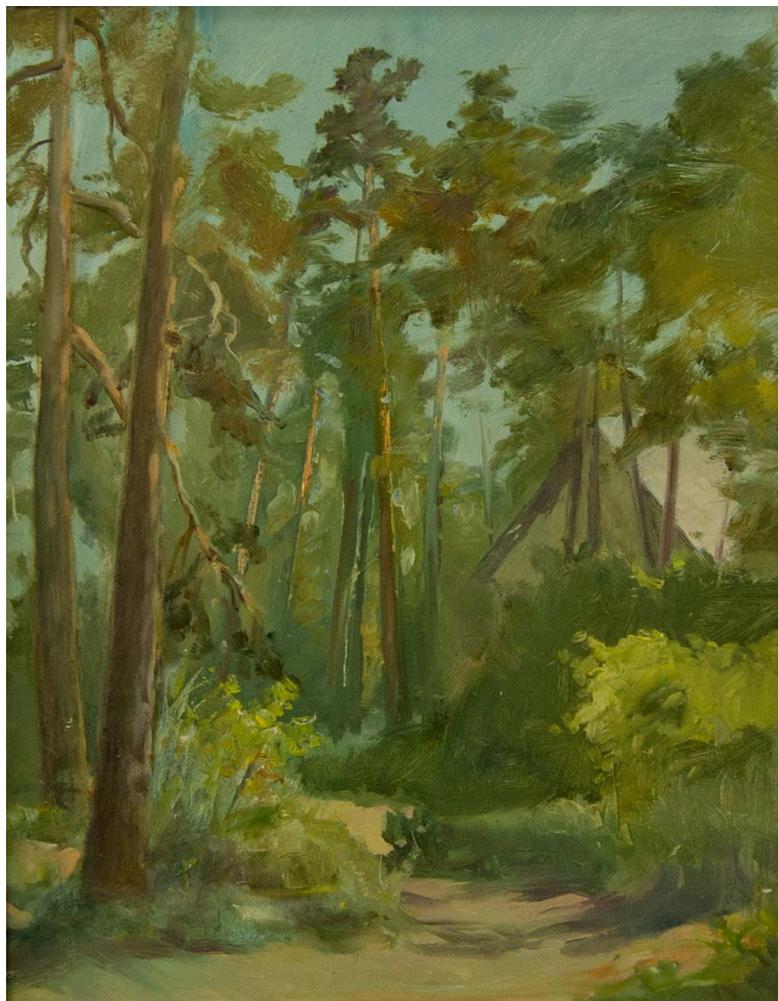
Лист № 63

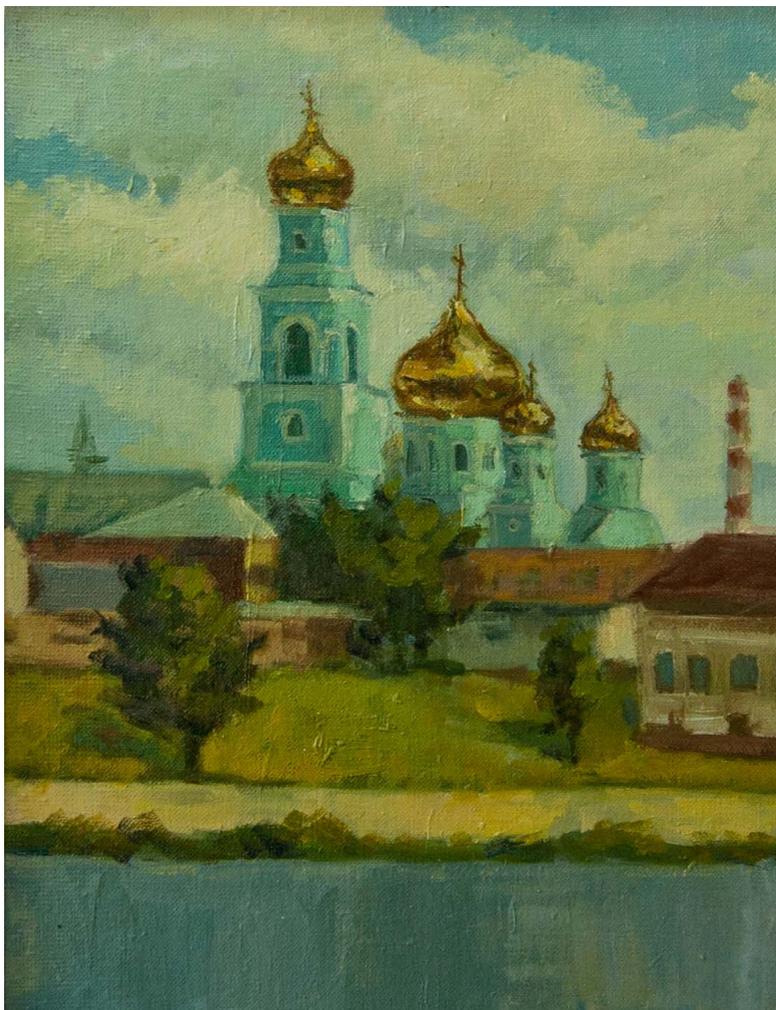
Марина Соныгина

Летний вечер, 4 курс

Картон, масло, 36×50

Полина Градова
Среди сосен, 4 курс
Картон, масло, 45×55

Ли́дия Егору́йченкова
Казанский собор, 4 курс
Картон, масло, 30×40

Полина Градова
Непогода, 4 курс
Картон, масло, 35×50

Лидия Егорейченкова

Волга. Вид на Сызрань, 4 курс

Картон, масло, 35×45

Примерные задания по учебно-творческой практике (пленэр)

Лист № 68

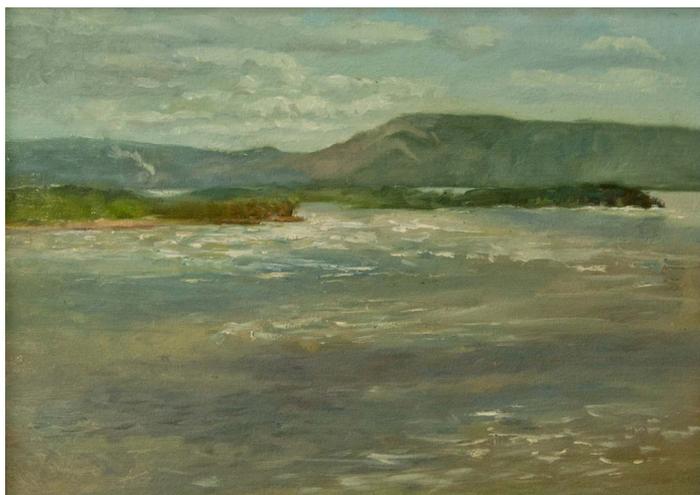
Татьяна Абакумова

Озеро, 4 курс

Картон, масло, 40×60

Примерные задания по учебно-творческой практике (пленэр)

Лист № 69

Полина Градова

Жигулевские горы, 4 курс

Картон, масло, 35×50

Марина Манжосова

Эскиз композиции на тему «Молодость», 3 курс

Холст, масло, 50×40

Часть II. ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

Общий курс композиции является неотъемлемой частью дисциплины «Живопись» направления подготовки специалистов 54.05.02 «Живопись».

Композиция является ключевой в цикле дисциплин для студентов художественного образования, поскольку с её помощью формируется современный подход к созданию произведения искусства, картины, скульптуры, архитектуры как к сложному и многоступенчатому процессу.

Содержание данного раздела акцентирует внимание на значении композиции в произведениях изобразительного искусства, особенностях ее создания в различных видах изобразительного искусства и в каждом конкретном произведении.

Содержание данного раздела решает задачи, продиктованные необходимостью в овладении студентами теоретическими знаниями и практическим опытом подготовительных процессов создания произведений, умением профессионально анализировать произведения искусства, созданные авторами мирового значения.

Основные задачи дисциплины – развитие у студентов художественно-образного пространственного мышления, способности выражать творческий замысел с помощью условного языка графических и живописных средств, а также умения самостоятельно использовать теоретические знания в профессиональном творчестве.

Данный раздел направлен на развитие представлений студента о художественной природе картины и изобразительного искусства в историческом контексте и о связи искусства с идеями философии, эстетики, культуры, экономики, политики.

Программа раздела «Общий курс композиции» призвана:

- а) **объяснить** природу композиции, ее связь с особенностями восприятия человека; раскрыть механизмы воздействия средств выразительности на эмоционально-чувственную сферу восприятия человека;
- б) **раскрыть** теоретические основы композиции, основные принципы и особенности композиционного построения, а также способы гармонизации формы, с помощью которых реализуются эти принципы;

в) **выявить** смысл и назначение композиционных средств и приемов в построении идейного замысла, в создании целостной композиции, картины.

Данный раздел дисциплины позволяет изучить виды композиции, жанры живописи, ознакомиться с композиционными схемами в русском и западноевропейском изобразительном искусстве, с трудами теоретиков в области композиции, учит более свободно ориентироваться в теоретических вопросах, разбираться в принципах композиции, в вопросах восприятия и в законах создания произведения искусства – картины. Изучая данный раздел, студенты научатся ориентироваться в цветовых системах, анализировать связи и отношения, которые возникают между элементами формы в процессе композиционного построения натюрморта, пейзажа, портрета, многофигурной композиции; воплощать идеи в художественно-выразительной форме, решать проблему художественного образа в композиции; освоят системы художественного построения и изображения действительности.

Цели и задачи раздела

Целью освоения раздела «Общий курс композиции» является развитие у студентов композиционного мышления на основе принципов, законов и средств художественно-образного отображения действительности, а также формирование системы профессиональных знаний, умений, навыков создания авторских произведений искусства.

Задачи

1. Овладение изобразительной грамотой, знаниями законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного построения живописного произведения.
2. Овладение различными графическими и живописными материалами, необходимыми в художественной композиционной деятельности.
3. Развитие эмоционального, художественно-образного, композиционного, объемно-пространственного мышления и художественного восприятия.

4. Формирование понимания искусства как неотъемлемой части культуры – духовной и эстетической.
5. Формирование умений анализировать произведения композиционного искусства с точки зрения их эстетической и художественной ценности, проникать в сущность их гармонического строения, ясно осознавать механизмы создания и воздействия их на зрителя.
6. Совершенствование навыков отбора и выделения художественными средствами наиболее существенного в изображаемом.
7. Совершенствование умений и навыков в художественно-практической деятельности студентов при составлении тематических и декоративных композиций.

Требования к содержанию и уровню освоения дисциплины

Студент должен

• *знать:*

- общие законы построения композиции художественного произведения;
- способы и приемы достижения выразительности художественного образа, средства выразительности, используемые художниками в произведениях изобразительного искусства;
- выдающихся художников-исследователей и теоретиков композиции;
- особенности использования того или иного способа композиционного построения в различных видах и жанрах изобразительного искусства;

• *уметь:*

- самостоятельно определять способ построения композиции в конкретно взятом произведении изобразительного искусства, составлять композицию в определенном виде и жанре, используя при этом основные законы, способы и приемы;
- понимать живописную организацию композиции с изобразительными мотивами и сюжетами, с изобразительными формами, отвлеченными фигурами и пятнами;

- графически изображать эскиз для дальнейшего его воплощения в материале;
- создавать композицию картины;
- разбираться в классической композиции станковой картины;
- оценивать достижения искусства и художественной культуры на основе знаний исторического процесса развития общества;
- анализировать на основе полученных знаний конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания;
- собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления;
 - *владеть:*
 - приемами и методами рисования в живописи и графике;
 - опытом выполнения эскизов композиции с использованием разных материалов (карандаша, акварели, гуаши, масла);
 - практическими навыками построения эскиза картины;
 - навыками использования в творческой практике знаний основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, модерна, готики) в искусстве живописи.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

«Общий курс композиции» является неотъемлемой частью дисциплины «Живопись» в подготовке художников-живописцев. Знания, приобретаемые в результате изучения композиции, направлены на получение навыков и умений решать любую творческую задачу в процессе творческого поиска.

На примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства преподаватель демонстрирует студентам различные подходы к решению композиции в разных видах искусства, дает понятие о единстве формы и содержания, в котором первичной является идея, а в качестве средства ее выражения высту-

пает композиция. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств: театром, музыкой и литературой.

Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает студентам более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Разнообразные формы и содержание заданий по композиции направлены на развитие творческого композиционного мышления. Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на чёткое выполнение поставленных перед ними практических и художественных задач. Чтобы быть уверенным в том, что студент понимает задачу и работает в нужном направлении, преподавателю необходим контроль в форме постоянного, то есть на каждом занятии, общения со студентом и обсуждения с ним его работы на каждом из этапов.

Творчество – дело тонкое и индивидуальное. Здесь невозможен единый, чётко прописанный алгоритм движения к цели. Преподаватель должен поощрять все успешные шаги студента в поисках решений и направлять его деятельность на решение художественных задач, на развитие композиционного мышления. Необходимо понимать, что композиция является также средством воспитания художественного вкуса – важнейшей части в деле осознания студентом себя как будущего профессионала, мастера своего дела. Овладение данными знаниями поможет студентам на более качественном уровне осуществлять художественное образование и организовывать свою творческую деятельность в процессе создания картины.

Предложенные в настоящей программе задания по станковой композиции следует рассматривать как рекомендуемые.

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение опиралось на прочные теоретические знания, поэтому студентов необходимо сперва познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого – познакомить с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.

Темы и задачи композиции должны быть ориентированы на развитие у них художественного восприятия действительности: от эмоционального восприятия окружающего мира (через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с

культурным наследием) к интеллектуально-эмоциональному и аналитически-эмоциональному творческому подходу как воплощению своих замыслов.

Студенты должны получить профессиональные навыки работы над живописной композицией, научиться ставить творческую задачу и решать ее на соответствующем уровне. Показателем этого уровня должна стать завершающая работа, выставляемая на защите выпускной квалификационной работы.

Для лучшего усвоения материала программой также предусмотрены задания для самостоятельного обучения, которые включают:

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Вопросы для самостоятельного изучения и самоконтроля

1. Термин «композиция».
2. Понятие «композиция картины».
3. Формальные признаки композиции.
4. Целостность.
5. Уравновешенность.
6. Статика, динамика.
7. Типы композиции.
8. Замкнутая композиция.
9. Открытая композиция.
10. Симметричная композиция.
11. Ассиметричная композиция.
12. Статичная композиция.
13. Динамичная композиция.

14. Формы композиции.
15. Точечная (центрическая композиция).
16. Линейная композиция.
17. Плоскостная (фронтальная) композиция.
18. Объемная композиция.
19. Пространственная композиция.
20. Комбинация композиционных форм.
21. Приемы и средства композиции.
22. Группировка.
23. Наложение и врезка.
24. Членение.
25. Формат.
26. Масштаб и пропорции.
27. Ритм и метр.
28. Контраст и нюанс.
29. Цвет.
30. Композиционные оси.
31. Симметрия.
32. Фактура и текстура.
33. Стилизация.
34. Эстетический аспект формальной композиции.
35. Стиль и стилевое единство.
36. Ассоциативная композиция.
37. Понятие «ассоциация».
38. Художественная выразительность композиции.
39. Предметная композиция.
40. Художественный образ.

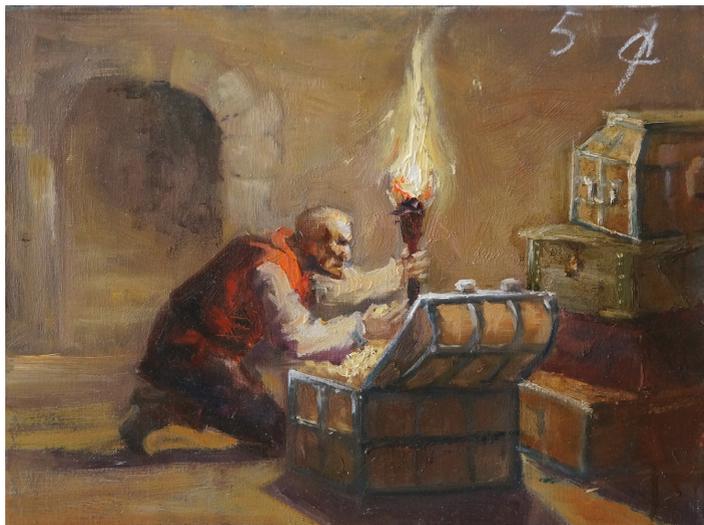
41. Композиционный анализ картины.
42. Анализ композиции натюрморта.
43. Композиция пейзажа.
44. Композиция сюжетной картины.
45. Композиция и художественность.
46. Обобщение и типизация.
47. Эмоциональная наполненность.
48. Общественная значимость образа.
49. Проблема целостности. Существенные признаки композиции.
50. Структура. Конструкция композиции.
51. Контраст и аналогия.
52. О движении глаз в композиции.
53. Неоднородность картинного поля и его организация.
54. Симметрия и ритм.
55. Плоскость и пространство.
56. Признаки трехмерного пространства.
57. Перспектива в картоне.
58. Время как фактор и задача композиции.
59. Движение и время в картине.
60. Действие и время.
61. Контекст события. Расширение времени.
62. Предметное построение сюжета. Слово.
63. Сюжет. Предметное содержание. Смысл.
64. Однофигурная композиция. Внутреннее действие. Монолог.
65. Двухфигурная композиция. Проблема общения. Диалог.
66. Многофигурная композиция. Единство действия и единство картин.
67. Композиция и слово.

68. Конкретное (историческое) время. Внеисторическое время.
Проблема единства времени.
69. Декоративная композиция.
70. Цвет в декоративной композиции.
71. Гармония, ритм. Единство.
72. Контраст. Акцент. Доминанты.
73. Формат.
74. Тональность в декоративной композиции.
75. Стилизация в декоративной композиции.
76. Стилизация в орнаменте.
77. Стилизация в пейзаже.
78. Декоративная стилизация в натюрморте.
79. Принципы и методы стилизации в декоративной композиции.
80. Стилизация природных объектов.
81. Декоративная стилизация в портрете.
82. Художественный стиль в изобразительном искусстве.
83. Золотое сечение в композиции.
84. Общий цветовой тон в картине.
85. Сюжетно-композиционный центр.
86. Идейность в картине.
87. Художественный образ в картине.
88. Замысел, его зарождение.
89. Колорит в станковой картине.
90. Свет, его значение и использование в станковой картине.
91. Стиль в композиции.
92. Повествование в станковой картине.
93. Равновесие, единство и соподчинение.
94. Композиционный центр.

Композиция
(учебные студенческие работы)

Примерное задание по композиции

Лист № 1

Наталья Явленнина

Композиция по произведениям
А.С. Пушкина «Маленькие трагедии», 1 курс
Холст, масло, 30×40

Примерное задание по композиции

Лист № 2

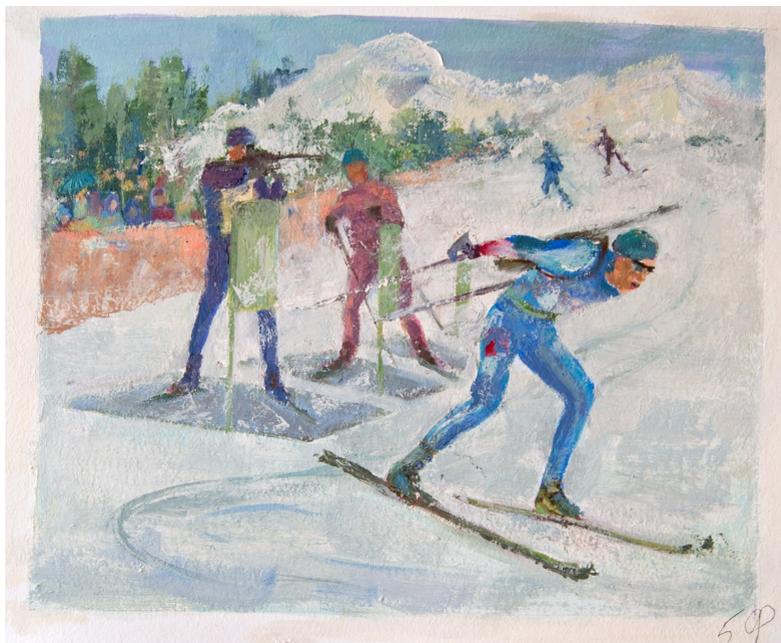

Екатерина Коробова

Связист, 1 курс
Холст, масло, 23×46

Лидия Егорейченкова
Домашний ремонт, 1 курс
Картон, масло, 40×35

Марина Соныгина
Биатлонисты, 1 курс
Картон, масло, 35×43

Наталья Явленниа

Семейная трагедия, 2 курс

Холст, масло, 25×35

Екатерина Коробова

Поздним вечером, 2 курс

Холст, масло, 40×50

Екатерина Коробова
Вечер с мамой, 3 курс
Холст, масло, 35×45

Екатерина Коробова

Новогодние хлопоты, 3 курс

Холст, масло, 35×50

Татьяна Абакумова
Последние наставления, 3 курс
Картон, масло, 34×46

Марина Соныгина

Красная карточка, 3 курс

Холст, масло, 40×50

Марина Манжосова

Композиция на тему

«Отечественная война 1812 г.», 3 курс

Картон, масло, 30×50

Ольга Полканова

Вечером дома, 3 курс

Холст, масло, 40×33

Татьяна Абакумова
Играет тальяночка, 3 курс
Холст, масло, 40×50

Марина Манжосова
Композиция на тему «Спорт», 3 курс
Холст, масло, 40×60

Наталья Явленни

Новогодняя сказка, 3 курс

Холст, масло, 50×60

Анна Фомина

Последнее наставление, 3 курс

Холст, масло, 40×55

Алиса Хомутова

Перед Новым годом у нас во дворе, 3 курс

Холст, масло, 60×50

Екатерина Коробова
Штрафной удар, 3 курс
Холст, масло, 60×45

Марина Манжосова
Композиция на тему «Моя семья». Провинился, 2 курс
Картон, масло, 36×50

Ольга Ращупкина
Репетиция молодежной группы, 3 курс
Холст, масло, 40×50

Алина Изотова
Композиция на свободную тему, 3 курс
Холст, масло, 40×50

Марина Соныгина
Масленица, 3 курс
Холст, масло, 50×60

Лидия Егорейченкова

Композиция на заданную тему, 3 курс

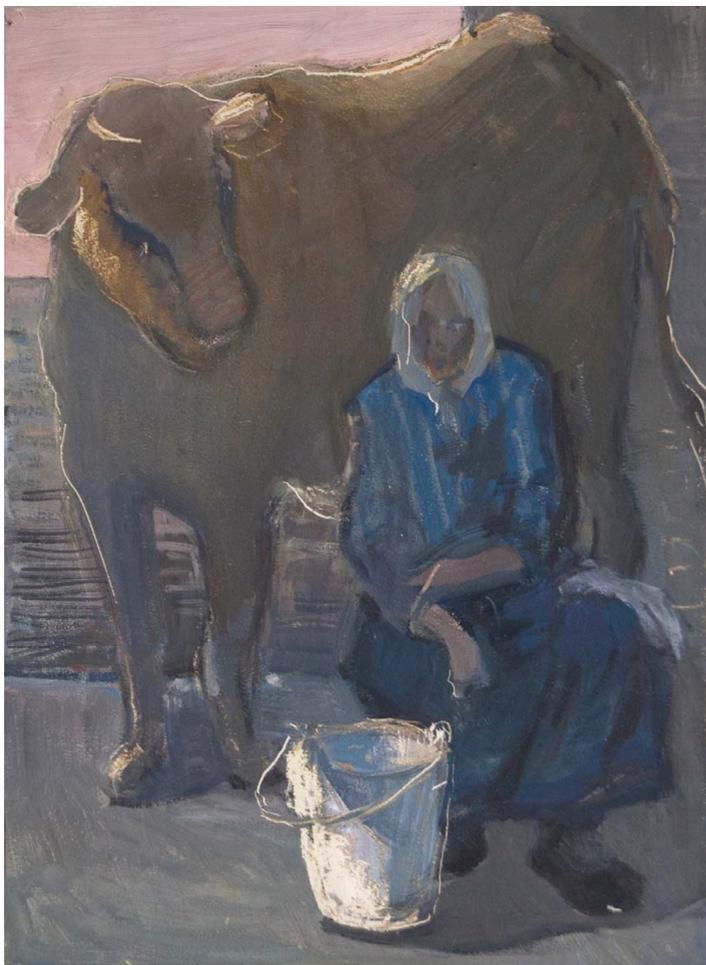
Картон, масло, 43×53

Татьяна Абакумова

На приеме у врача, 3 курс

Холст, масло, 40×50

Полина Градова
Суровые годы, 3 курс
Картон, масло, 35×26

Марина Манжосова

В гости к бабушке, 3 курс

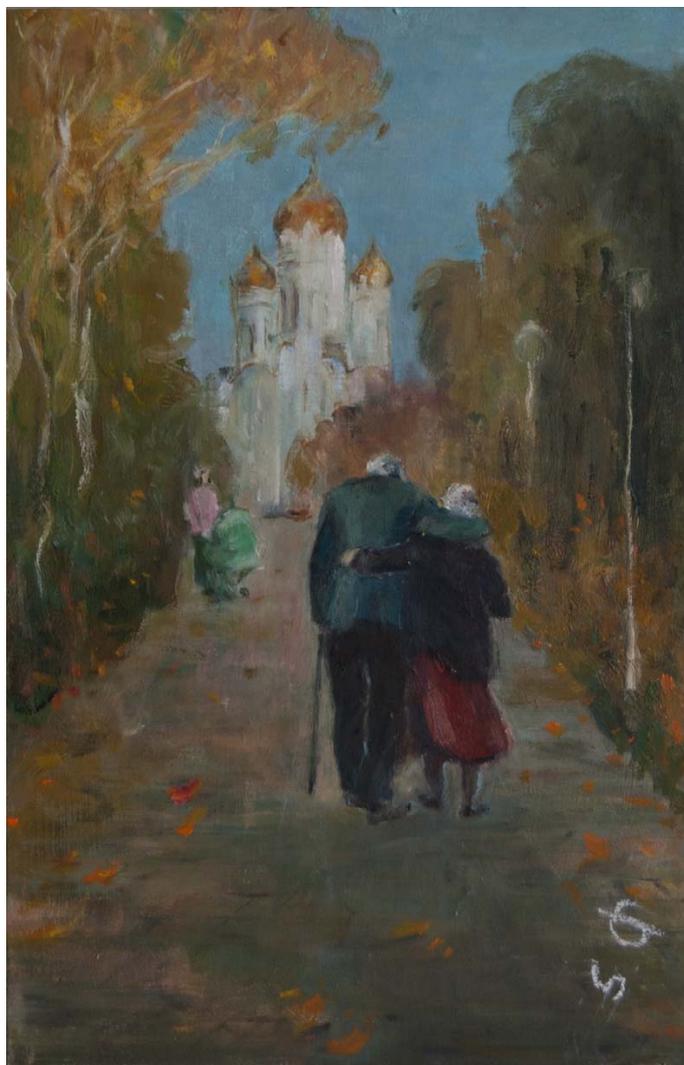
Холст, масло, 50×35

Алина Изотова
Партизанская песня, 3 курс
Холст, масло, 55×60

Полина Градова
В землянке, 3 курс
Холст, масло, 50×60

Марина Соныгина
Дорога к храму, 4 курс
Картон, масло, 50×40

Марина Соньгина

В балетном классе, 4 курс

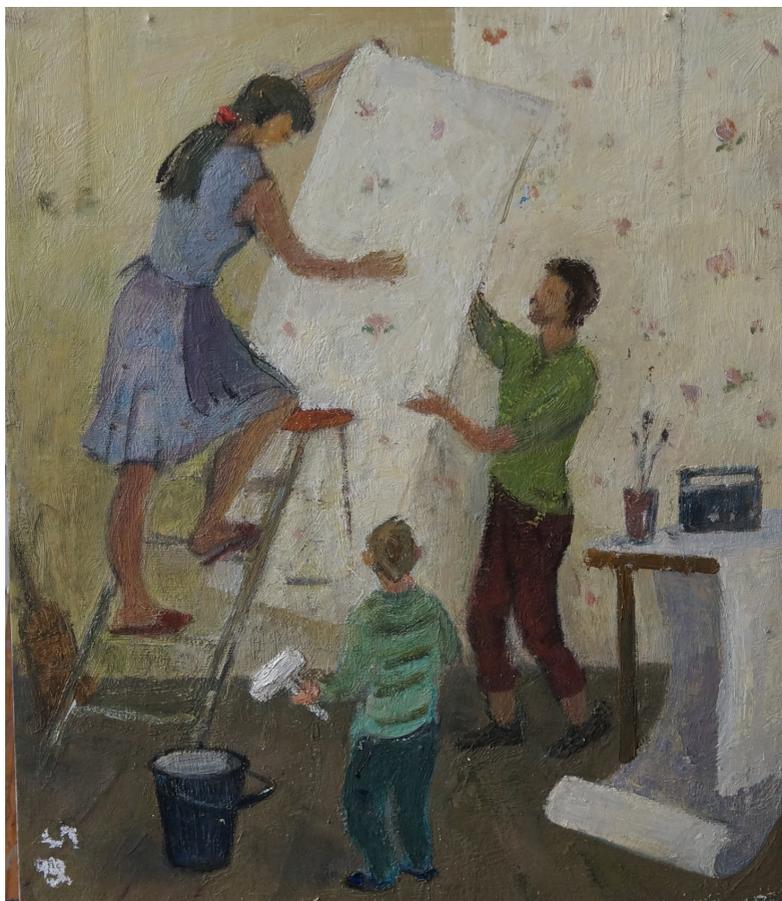
Картон, масло, 46×40

Марина Манжосова

Отдых после боя, 4 курс

Холст, масло, 30×40

Ольга Полканова
У нас ремонт, 4 курс
Холст, масло, 50×40

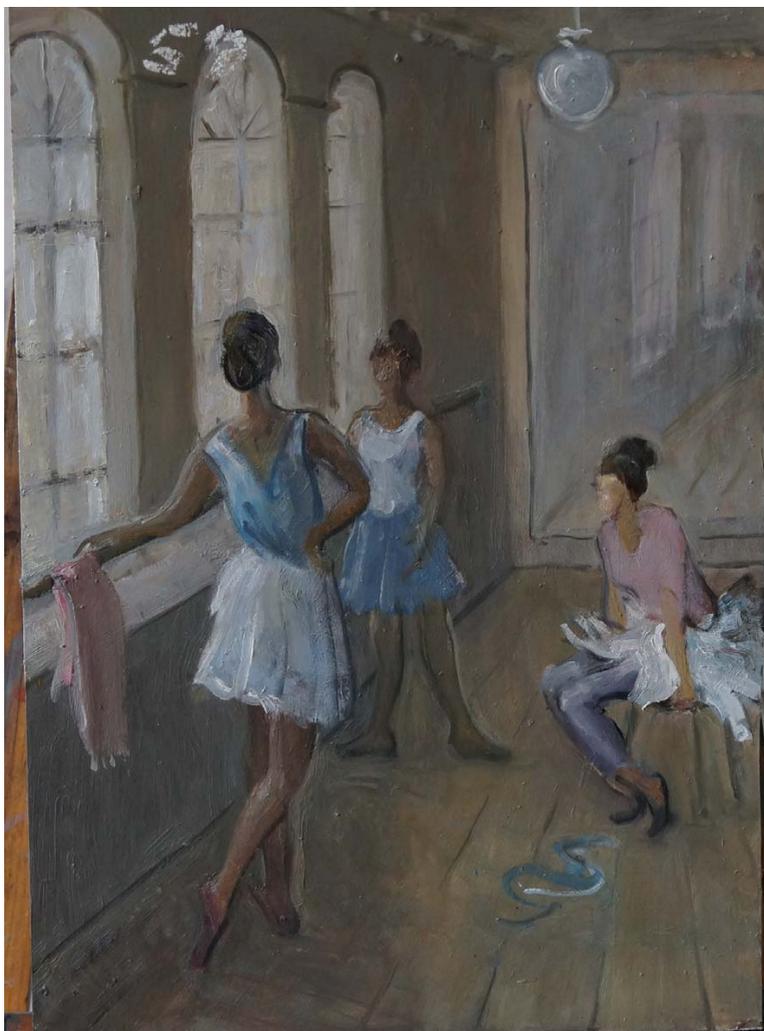
Екатерина Коробова

На отдыхе, 4 курс

Холст, масло, 50×60

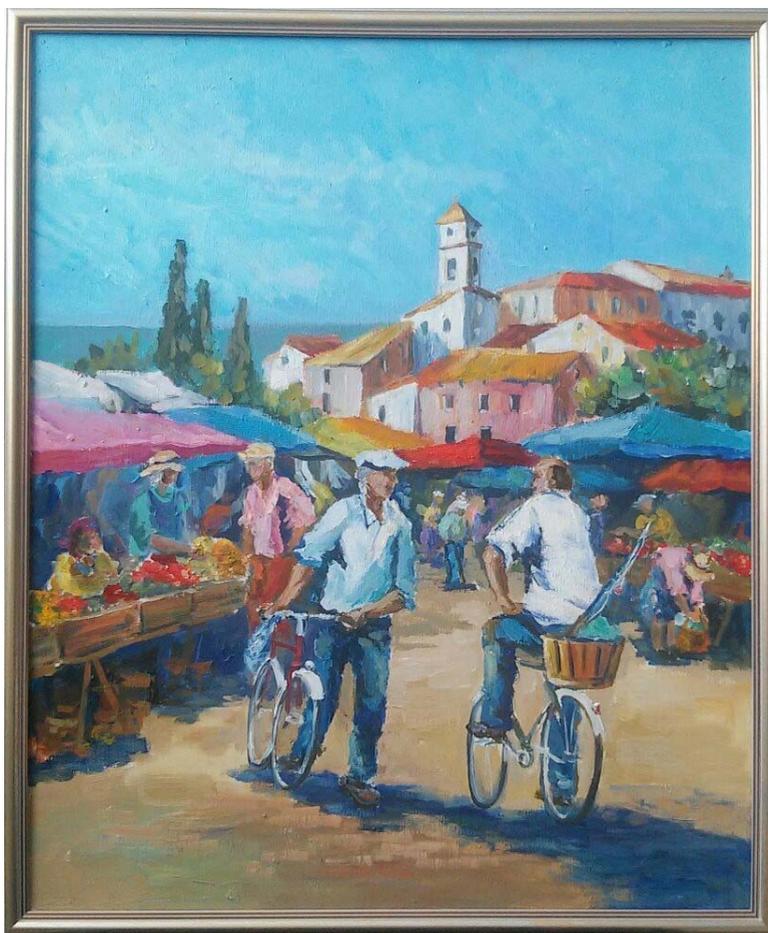
Татьяна Абакумова
Исповедь, 5 курс
Холст, масло, 60×40

Марина Соныгина
Репетиция, 5 курс
Холст, масло, 60×40

Полина Градова
Расставание, 5 курс
Холст, масло, 40×50

Марина Соныгина
Южный рынок, 5 курс
Холст, масло, 60×50

Часть III. КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Копирование знакомит студентов с восприятием и теоретическим анализом, с композиционными и смысловыми закономерностями. При копировании произведений искусства руководитель дает методические рекомендации и разъяснения конкретных художественных целей и задач, стоящих перед студентом в процессе копирования.

Целью копирования являются объяснение основных художественных задач и специфики процесса копирования произведений искусства в высших учебных заведениях, раскрытие специальных профессиональных требований, обозначение роли копирования в практике подготовки художника-живописца, в познании сущности (структуры) построения художественного изображения в живописи и графике с помощью копирования.

Во все времена, начиная с основания Академии художеств, в русской школе живописи и рисунка копирование было одним из основных методов обучения изобразительному искусству.

Копирование произведений искусства в методике обучения студентов направления подготовки 54.05.02 «Живопись», происходит через копирование произведений живописи и графики мастеров прошлого, для которых предметом изображения являлся окружающий мир. При этом смысл копирования не в механическом воспроизведении образца, а в изучении живописного языка, а через него – в осознанном подходе к пониманию композиции, сюжета, образа, в проникновении в более глубокие структуры, связывающие образ и его изобразительную форму. Копирование есть часть процесса создания современного живописного языка, соединяющего традиционные и современные требования. Проникновение элементов копирования в современную живопись связано с обязательностью этого метода в процессе обучения художника-живописца.

В данном пособии копирование представляет собой один из способов эффективного обучения. Изучить творческий метод мастера, его приемы невозможно без практики, читая только описание. Копирование – одна из основ художественного образования.

Процесс копирования можно рассматривать как лабораторию творческого опыта, как одну из необходимых сторон развития потенциальных возможностей профессиональных компетенций.

Картинная плоскость и пространство имеют структурное сходство. Закономерности композиционных построений в живописи подчинены общим категориям организации пространства. Работа над композицией начинается с первых же заданий по копированию с оригиналов. Приучить студента строить изображение – будь то копия или рисунок с натуры – всегда и только в заданном размере листа, заставить его, условно говоря, мыслить форматом является первой и важнейшей задачей.

Копируя произведения живописи и графики, студенты должны точно передавать пропорции формата произведения и расположения в нем предметов, не прибегая к каким бы то ни было вспомогательным сеткам и квадратам. Поэтому перед студентом с первого же рисунка встает задача приучить глаз воспринимать расположение предметов в зависимости от форматов оригинала и копии. Именно такое начало вырабатывает у начинающего художника понимание листа как единого замкнутого пространства. Приобретая полезные навыки, такие как тончайшая изощренность и натренированность глаза, студент, «оживляя» свою копию, работает все-таки с уже готового рисунка, композиционно решенного автором оригинала. И при переходе к работе с натуры студент не избавляется от значительных трудностей, так как реальный материальный предмет не только нужно перевести из трехмерного измерения в плоскостное двухмерное изображение, дающее ощущение трехмерности, но и прежде всего скомпоновать в листе.

Если студент обладает умением зрительно ограничивать объект изображения в натуре воображаемой рамкой, приблизительно соответствующей формату бумаги, то в этом отношении большую и несомненную роль сыграла та установка на композиционное равновесие, которую студент приобрел в результате копирования.

Нужно отметить, что выполнение копий шедевров живописи и графики известных мастеров неизменно связано с основной задачей копирования – овладением законами изображения формы предметов, среды, постижением живописного и графического языка.

При работе с оригиналами (репродукцией) на первом месте стоит задача не развития технической стороны копирования предмета, а развития глаза, притом не в смысле точности, а в отношении целостного восприятия изображения как необходимого условия воспроизведения реальной формы.

Произведения мастеров искусства – самый объективный свидетель своего времени. Они хранят память о мастерстве автора, о его виртуозном владении различными рисовальными приемами, они доносят до нас трепетное движение мысли и широту творческих устремлений художника. Студенту, создающему копии подобных произведений искусства, предоставляется редкая возможность увидеть художественную эпоху как бы изнутри, ощутить и почувствовать атмосферу того или иного периода истории искусства в его становлении и развитии. Тонированная бумага или холст способствуют пониманию воздушной перспективы. Материал помогает восприятию пространства студентом, заставляя его рисовать как бы в глубине. Студент отучается от контурной линии, работа тоном становится для него основным средством передачи формы.

И тут возникает одно из самых серьезных противоречий, которое ставит под сомнение любой опыт копирования с произведений искусства: что мы копируем?

Как правило, за очень редким исключением (например, фото рисунков известных мастеров), копии с репродукций очень далеки от оригинала. Но оригиналы бывают недоступны. И может так случиться, что копирование с репродукции – единственная возможность «поработать» с великим художником. Печатная продукция не может соответствовать оригиналу в силу технического несовершенства, особенно из многотиражных книг, которые продают в музейных киосках. Много печатается для продажи, и у производителей появляется соблазн приукрасить, сделать картинку цветнее, контрастнее. Сделать репродукции для копирования лучше с приобретенного в музее файла, где цветокоррекция выполнена сотрудниками музея, связаться с музеем, купить максимального размера цифровое изображение и напечатать хорошую репродукцию – задача студента.

В учебном процессе работа по копированию носит аналитический характер. Во время практической работы студент заостряет

внимание на композиционной структуре произведения, его колористическом решении, характере изображения и технике.

По нашему мнению, необходимо копировать живописные произведения опытных мастеров, где найдено характерное, где нет ничего случайного и лишнего. Их бесценный опыт учит творчески подходить к изображению самого существенного в композиции, что и должно быть логически необходимым. «Разумное подражание» произведениям мастеров, где происходит претворение образов природы в образы искусства, способствует тому, что копирующий уславливает и раскрывает эту взаимосвязь.

Оригинал или репродукцию не следует класть на стол, лучше всего повесить перпендикулярно лучу зрения. Расстояние от образца до глаз должно быть относительно большим, чтобы весь рисунок был виден, а не просматривался частями. Обязательное условие для успешной работы при копировании – хорошее освещение.

Конечной целью копирования является изучение конструкции произведения. Перед копированием также полезно изучить историю произведения и биографию автора. Важно копировать не поверхность, а метод.

Копирование следует рассматривать как обязательную подготовительную ступень для овладения разными видами искусства. Надо понимать, что школа, построенная на одном лишь копировании, пренебрегающая изучением натуры, не может выпускать сколько-нибудь значительных личностей в области искусства. Перед началом копирования целесообразно составить план действий, согласно предложенному плану:

1. Определить предмет копирования; сформулировать задание; определить (обозначить) вид копии: художественная, документальная.

2. Собрать и проанализировать исторические сведения об оригинале, фрагменте, участке копирования картины.

3. Осуществить описание фрагмента копии, снять копию по форме; осуществить анализ манеры письма и приёмов копируемой техники исполнения; дать краткое иконографическое описание изображения; указать состояние сохранности живописной поверхности; изучить метод, манеру письма мастера (рисунок, тональность, пигменты, характер нанесения), последовательность нанесения мазков, состав, фактуру прописей.

4. Описать материалы и технику исполнения копии: основу, грунт, красочный слой (пигменты); описать приемы подготовительной работы (последовательность операций, выполнение калек, подготовку основы, нанесение рисунка (перевод)) и живописный метод (общий подход, последовательность, характер наложения красочного слоя, завершение прописей, уточнение деталей, нанесение лака).

5. Подвести итоги работы (отметить, закончена ли работа и на каком этапе); указать отвечает ли итог работы заданию, кем, как и когда оценена (с художественной точки зрения) работа по копированию.

Освоение закономерностей композиции, владение методами, приемами и техникой рисунка и живописи через копирование произведений искусства необходимо, чтобы иметь возможность визуально представлять объекты в пространстве.

Копирование произведений искусства является одним из самых эффективных методов обучения. Но его нужно применять наряду с натурной работой и подбирать задания, исходя из конкретных задач, зависящих от конкретной ситуации в учебном процессе, от особенностей подготовки студентов.

Таким образом, при подготовке художника-живописца копирование произведений изобразительного искусства является необходимым компонентом художественного образования, способствующим формированию как общепрофессиональных, так и профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета. К таким компетенциям относятся:

- способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения ОПК-2;
- свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи (ПСК-1.1);
- способность к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей

действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства (ПСК-1.2);

- способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи (ПСК-1.3);
- способность профессионально использовать художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи (ПСК-1.4);
- способность применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры (ПСК-1.5).

Цели и задачи раздела

Раздел «Копирование произведений искусства» является составной частью учебной дисциплины «Живопись».

Специфика профессии «художник-живописец» и требования, предъявляемые к ней, заставляют обратить внимание на многие вопросы в области обучения студентов данного направления.

Среди блока дисциплин, дополняющих и усиливающих базовые компоненты, копирование как учебный курс занимает особое место, поскольку в ходе его освоения происходит приобщение студентов к шедеврам мировой живописи, а при грамотном подходе к этому виду учебной деятельности выстраивается своего рода специфический диалог между студентом, изучающим секреты мастерства живописи сегодня, и великими мастерами прошлого.

Копирование – это работа по классическим образцам в академической системе обучения, которая всегда была и по сей день остается одним из условий специальной подготовки будущего художника.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают владение навыками создания картины, умение решать задачи образного построения всей композиции и характера его персонажей на основе собранного натурального материала, выражать задуманное различными техническими материалами.

Копирование произведений искусства требует не только огромных знаний в области материальной культуры, литературы, искусства, но и воспитания культуры восприятия произведений изобразительного искусства, знаний об изобразительном искусстве как о способе эмоционально-практического освоения окружающего мира, мира выразительных средств живописи. Кроме того, необходимо знание образного языка изобразительных искусств (на основе изучения культурного наследия) как важнейшего средства формирования духовного мира студента и творческого отношения к действительности, развития художественно-творческих способностей, образного, композиционного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности.

Копирование произведений искусства – это самостоятельный жанр изобразительного творчества, дающий студенту возможность приобрести профессиональные знания в области техники и технологии живописи и графики, овладеть навыками и основными техническими приемами исполнения копии, необходимыми в дальнейшей творческой работе выпускника по избранной специальности.

Копирование учит студента понимать, какими материалами и техническими навыками пользовался мастер при создании того или иного произведения живописи и графики.

Копирование – это также деятельность, формирующая у студента представление о подготовительных работах по выполнению копии, систему знаний о технике живописи и графики в произведениях зарубежных и российских художников, способствующая овладению профессиональными умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и различными приёмами и средствами изобразительного языка.

Цель раздела: формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков в области копирования произведений искусства через вдумчивое и детальное изучение выдающихся произведений изобразительного искусства живописи и графики великих мастеров прошедших эпох, а также воспитание и развитие необходимой художественной культуры как одного из основополагающих профессиональных качеств.

Задачи раздела: освоение студентами системы последовательно-го копирования с произведений искусства, раскрывающего научно-теоретические и методические основы живописи, основ академической живописи и графики; овладение основными принципами работы мастеров прошлого, принципами построения и моделирования формы, техническими приемами в изображении и выражении пластических качеств природы на примере изучения и копирования произведений мастеров изобразительного искусства: от подготовки материала основы, выполнения первоначального эскиза до воспроизведения всех технических приемов, использовавшихся при создании произведений известными художниками прошлого.

Копирование наиболее значительных произведений итальянской, испанской, голландской, немецкой, а также российской академической школы живописи следует рассматривать как метод эффективного практического познания и закрепления необходимых профессиональных, технических навыков.

Копирование наряду с постижением художественных и духовных ценностей произведения позволяет познать все об «организме» картины, ее структурных, технологических, стилевых особенностях.

В результате копирования студент должен

• *знать:*

- методику копирования живописных и графических произведений, основные методы и технологии исторических и современных техник живописи и графики;
- историю мирового и отечественного искусства, произведения выдающихся художников;
- выразительные средства живописи и графики, образный язык изобразительного искусства;
- технологию процесса копирования произведений искусства;
- особенности различных стилевых течений в живописи и графике;
- технологии и технику живописи и графики выдающихся художников;

• *уметь:*

- анализировать художественные произведения, использованные художником изобразительно-выразительные средства и его идейно-творческие искания;

- применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над копируемым произведением;
- четко соблюдать технологические процессы в работе над копией;
- пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании живописи;
- видеть композиционное пространство и объемное пространство элементов копируемого произведения;
- выделять главное в копируемом произведении, осуществлять художественно-образный разбор композиции в копируемом произведении и поэтапный разбор практического владения техническими приемами в процессе копирования;
- дифференцированно использовать различные технические средства в процессе передачи цветовой гармонии копируемого произведения;
 - *владеть:*
- навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости, различными приёмами и средствами изобразительного языка;
- техниками, технологиями живописи и рисунка, методиками сбора подготовительного материала для копирования;
- знаниями по теории и истории развития различных художественных систем в собственной творческой и педагогической деятельности;
- навыками и методами использования архивных материалов и других источников при изучении и копировании произведений живописи и графики.

1. Принципы копирования произведений искусств строятся на нескольких основах, при этом предполагается, что студент уже владеет некоторыми знаниями и умениями, как то:

- знание техники и технологии при создании произведений искусства живописи и графики, теоретические знания и практические умения в области использования материалов живописи и графики;
- умение передавать форму и пространство в достаточной степени для решения задач при копировании произведений искусств;
- умение решать колористические и тональные задачи при копировании произведений живописи и графики;

– умение при учебном копировании работать с архивными и общекультурными материалами для большего погружения в эпоху, в которую творил автор выбранного произведения.

2. Образцы для копирования и общая направленность курса «Копирование произведений искусства»

Важное место при копировании произведений искусства занимает выбор образца для копирования. Это связано с формированием у студентов представления о предмете и методах копирования, профессионального подхода к решению образа картины, с выработкой представления и понимания основных теоретических и методологических положений в области композиции, тона, формы, объема, цвета, колорита, образа, необходимых в творческой работе художника, чтобы студенты овладели знаниями и навыками академического рисунка и живописи в контексте создания художественного произведения.

Необходимо, чтобы студенты были способны копировать произведения искусства не только изучая технику мастера, его образный язык, но и обретая способность погружаться в творческий мир художника, эмоционально воспринимать произведение и постигать основы эстетического восприятия жизни художника, времени, эпохи.

Копирование произведений искусства идет параллельно текущей программе по рисунку и живописи. При этом студент должен подобрать материал, которым будет выполняться копия, загрунтовать бумагу или холст по возможности ближе к оригиналу, так как формирование хорошего вкуса начинается с сочетания бумаги, холста и материала.

При этом следует соблюдать определенные требования:

1) размер репродукции должен соответствовать размеру выбранного формата листа, иначе воспроизвести технику будет крайне сложно и придется постоянно думать о соблюдении пропорций;

2) следует убедиться, что на фоторепродукции цвета максимально соответствуют оригинальному произведению. Искажения будут в любом случае, поэтому лучше сопоставить свою репродукцию с оригиналом (если есть такая возможность), чтобы понять, следует ли писать копию светлее, ярче, бледнее или с зеленоватым оттенком. Искажения будут минимальными, если фото будет в большом

разрешении с хорошей печатью. Можно воспользоваться услугами обычной фотостудии и распечатать там файл (возможно, на нескольких листах, которые придется склеить между собой) или использовать качественный постер с фоторепродукцией нужной картины. Необходимо также иметь распечатки фрагментов в увеличенном виде – так будет проще рассмотреть технику и приемы;

3) перед началом работы нужно изучить как историю создания выбранной картины, так и творческий путь автора в целом. Это поможет понять основные принципы работы мастера, пользоваться именно тем способом и теми материалами, какие использовал он;

4) студенту необходимо определить, какая именно часть работы художника ему интересна, и сосредоточиться на ней. В обучении не всегда так важно фактическое копирование каждого элемента. Возможно, что в одной работе важнее всего скопировать композицию – тогда следует уделить внимание этому, не углубляясь в прорисовку деталей. В другой же картине бывает важен колорит – в этом случае нужно изучить как можно подробнее манеру работы с цветом данного художника;

5) важно правильно организовать место работы: обеспечить дневное освещение. Установить порядок ведения работы над копией, выбрать максимально близкие к оригиналу материалы (бумага или холст по фактуре, а также характер грунта должен соответствовать оригиналу произведения). Затем берется масштабная сетка и переводится рисунок с оригинала на подготовленную основу.

Изучение возможностей художественного материала, соблюдение стилистики, освоение художественной манеры, постижение в полном объеме глубины мастерства избранного художника – все это в конечном итоге и послужит профессиональному росту студента, грамотному ведению работы с натуры, моделированию формы, пониманию изобразительно-выразительных задач произведения и умению завершить работу над копией.

Не случайно копирование произведений искусств начинается с первого года обучения и идет параллельно с обучением рисунку и живописи с натуры. Только познав мастерство великих профессионалов, в живописи и графике можно достичь высокого уровня в исполнении своих замыслов. Это должен понять каждый студент, занимающийся изобразительным искусством.

Программа курса «Копирование произведений искусства»

№ модуля (семестра)	Задание	Количество часов
1	Рисунок. Копирование портрета в технике выбранного мастера	72
2	Живопись. Копирование портрета в технике выбранного мастера	72
3	Рисунок. Копирование обнаженной полуфигуры в технике выбранного мастера	72
4	Живопись. Копирование портрета с руками в технике выбранного мастера	108
5	Живопись. Копирование натюрморта в технике выбранного мастера	108
6	Живопись. Копирование пейзажа в технике выбранного мастера	144
7	Живопись. Копирование портрета в интерьере в технике выбранного мастера	72
8	Живопись. Копирование обнаженной фигуры в технике выбранного мастера	108
9	Рисунок. Картон. Копирование жанровой картины в технике выбранного мастера	72
10	Живопись. Копирование жанровой картины в технике выбранного мастера	72
11	Живопись. Копирование произведений, близких по тематике к дипломной работе, в технике выбранного мастера	108

Модуль 1. Рисунок. Копирование портрета в технике выбранного мастера (I семестр)

Задания модуля направлены на художественно-пластическое изучение структуры головы человека, так как это сочетается с заданиями по живописи и рисунку для студентов данной специальности, где большое внимание уделяется подробному анализу живой головы и черепа человека.

В основу заложены принципы изучения предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования.

Объектом изучения являются голова человека и плечевой пояс, которые рассматриваются с точки зрения законов перспективы,

формообразования предмета, конструкции, пластического и анатомического анализа.

В качестве образцов для копирования могут выступать студенческие рисунки мужских и женских голов в исполнении М. Девятова, А. Филиппова, Г. Ананьева, И. Логинова, где хорошо разобран tonальный строй произведений, детально проработаны части лица, грамотно скомпонована и выразительно стыкуется голова с плечевым поясом.

Модуль направлен на освоение правил графического изображения, достижение правильного понимания в изучении натуры и способов ее изображения; на познание законов конструктивного строения формы, их наиболее характерных особенностей, законов перспективного построения реалистического изображения на плоскости, а также законов распределения света на объемной форме.

Основная цель модуля – развитие объемно-пространственного мышления и умения лаконично изображать формы на плоскости. Занятия академическим рисунком, где объектом являются не только предметы реального мира, но и человек, готовят будущего художника к профессиональной деятельности, так как в процессе рисования развиваются и совершенствуются такие качества, как глазомер, чувство пропорций и гармонии, целостность видения, уверенность руки.

Осваивая средства выразительности рисунка, студенты учатся передавать форму предмета, его объем, положение в пространстве, фактуру и текстуру, глубину пространственной среды. Также формируется эстетическое отношение к действительности, активнее познается окружающий мир.

Задачи модуля:

- научить студентов правильно рисовать голову человека, используя методы линейно-объемного, светотеневого и tonально-живописного рисунка. На основе простых форм студенты учатся строить сложную форму, выявлять конструктивные особенности головы, объем способом световых отношений;
- научить правильно видеть и понимать характерные особенности строения формы головы;
- объяснить закономерности строения формы головы и правила ее изображения на плоскости;
- раскрыть последовательный ход работы над рисунком;
- заложить основы профессионального мастерства;

- разъяснить законы перспективы, анатомии, светотени, необходимые для достижения убедительности в передаче образа;
- развить у студентов адекватное восприятие реальной действительности.

Методические рекомендации:

- рекомендуемый формат – 50×40 см, материал – бумага, картон, уголь, соус, сангина. В качестве образцов для копирования могут использоваться листы № 1–3 «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства»;
- выбрать подходящий образец рисунка головы человека для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- натянуть бумагу на планшет и затонировать цветом исходного рисунка для копирования (тушь, темпера, акварель);
- перевести контур рисунка на подготовленную бумагу для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- подобрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- в соответствии с заданием применить навыки и знания по построению головы человека, обратив особое внимание на ее конструкцию и мышечную систему торса, его связь с головой, ключицами;
- передать портретное сходство модели.

Модуль 2. Живопись. Копирование портрета в технике выбранного мастера (II семестр)

Модуль посвящен дальнейшему изучению головы человека в живописи. Здесь большое внимание уделяется изучению наследия великих художников прошлых эпох и их умения «лепить форму цветом» при исполнении учебных постановок по живописи.

Задачи модуля: изучение головы человека, пропорциональных соотношений отдельных ее частей (носа, рта, глаз, подбородка) друг с другом и со всей головой; изучение пластики, ритмической и механической зависимости частей и целого, конструктивных и анатомических связей головы человека, колористических и фактурных особенностей натуры; художественное познание и осмысление окружающего мира, закономерностей живописно-пластического строения формы; овладение навыками колористического решения изображения.

Для копирования головы человека в живописи желательно выбирать четкие по форме и колориту головы, где читается большая форма, а также ясно видны вставки частей головы (нос, губы, подбородок, лоб, уши и т. д.).

Для учебной копии головы человека подойдут работы П. Рубенса, Д. Веласкеса, И.Е. Репина, В.А. Серова, Ф.А. Малявина, представленные на листах № 4–6 «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства».

Методические рекомендации:

- рекомендуемый формат – 50×40 см; материал – холст, масло;
- выбрать подходящий образец живописи головы человека для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый); желательно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;
- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- подобрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- подобрать палитру и колористическое решение для выполнения копии;
- в соответствии с заданием применить навыки и знания по построению головы человека, обратив особое внимание на конструкцию и мышечную систему, связь с торсом, ключицами;
- передать портретное сходство модели.

Модуль 3. Рисунок. Копирование обнаженной полуфигуры в технике выбранного мастера (III семестр)

В этом модуле студенты изучают фигуру человека в движении и в ракурсе – анатомические связи форм, их архитектонику, ритм и пластику, пространственно-анатомическую связь отдельных частей и целого объема в создании пластического образа.

При выполнении задания этого модуля студент должен овладеть умением выражать форму человеческого тела в самых различных

движениях, переходя к грамотному решению сложных ракурсов, научившись понимать их анатомические закономерности и пластику.

Задачи модуля: изучение фигуры человека, пропорций, соотношения как отдельных его частей (конечностей, торса), так и всей фигуры в целом; изучение пластики, ритмической и механической зависимости частей и целого, конструктивных и анатомических связей в фигуре человека.

Для копирования наилучшим образом подходят рисунки с хорошо проработанной тональной моделировкой формы. Так, хорошие образцы оставили художники русской и советской школы рисунка, такие как А.П. Лосенко, П.И. Соколов, В.К. Шебуев, А.М. Шелковников, В.И. Албычев, И.П. Мартос, А.Е. Егоров, О.А. Кипренский, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, И.К. Макаров, П.П. Чистяков, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Е. Савинский, В.А. Серов, А.А. Дейнека, В.А. Фаворский, В.В. Фокин, М.М. Девятов, В.В. Филиппенко, А.В. Семяшкин, А.Л. Королёв, П.П. Белоусов, А.П. Соколов, А.К. Быстров, М.В. Клионский, Л.А. Фокин, Ю.М. Опарин, В.Д. Дервиз, О.Г. Пономаренко. Работы этих художников смело можно рекомендовать для изучения посредством копирования. Некоторые из таких образцов представлены в «Материалах для копирования произведений изобразительного искусства» (листы № 7–9).

Методические рекомендации:

- формат – около 70×50 см, материал – бумага, картон, уголь, соус, сангина, карандаш;
- выбрать подходящий образец рисунка фигуры человека для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- натянуть бумагу на планшет и затонировать цветом исходного рисунка для копирования (тушь, темпера, акварель);
- перевести контур рисунка на подготовленную бумагу для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- подобрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- применить навыки и знания по построению обнаженной фигуры человека;
- определить композиционные и пластические связи изображения;
- найти пропорции и особенности анатомического торса человека;

– передать в рисунке характерное сходство модели, тональные отношения, цельность рисунка.

Модуль 4. Живопись. Копирование портрета с руками в технике выбранного мастера (IV семестр)

В модуле 4 продолжается изучение фигуры человека через портрет с руками с упором на психологический образ, колористическую выразительность, явную лепку формы, техническую грамотность.

Задачи модуля: добиться понимания конструктивной анатомической связи головы с торсом; научить достигать сходства с оригиналом, передавать его правдивую характеристику; научить студентов применять навыки и знания по построению головы человека, обратив их особое внимание на конструкцию и мышечную систему, связь с торсом, ключицами, лопатками, руками.

Студенту нужно стараться технически грамотно вести работу над копией: ознакомиться с архивными материалами, раскрывающими методы и секреты копируемого мастера, предварительно подготовить холст – грунтовать определенным цветом, подобрать палитру красок для работы над копией.

Для выполнения задания этого модуля можно выбрать для копирования портреты Х. Рембрандта, Ф. Халса, А. Ван Дейка, П. Рубенса, Д. Веласкеса, И.Е. Репина, В.А. Серова, В.М. Орешникова из «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства» (листы № 10–12).

Методические рекомендации:

- формат – около 80×60 см, материал – холст, масло;
- выбрать подходящий образец живописи портрета с руками для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый), желательно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;
- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- подобрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;

- подобрать палитру и колористическое решение для выполнения копии;
- в соответствии с заданием применить навыки и знания по построению портрета с руками;
- передать характер модели, особенности портрета, уделяя особое внимание образно-художественному решению.

Модуль 5. Живопись. Копирование натюрморта в технике выбранного мастера (V семестр)

Натюрморт может иметь как самостоятельное значение, так и быть составной частью композиции жанровой картины или портрета. В отдельных случаях натюрморт приобретает настолько важное значение, что становится своеобразным композиционным центром картины. В зависимости от задач, которые решает художник, меняются роль и место натюрморта в композиции. Воздействие натюрморта на зрителя происходит по линии ассоциативных представлений и мыслей, возникающих при рассмотрении изобразительных предметов. Объединенные доступными средствами композиции вещи слагаются в изображении в эмоционально насыщенный образ.

Художники обращаются к натюрмортам как к средству характеристики создаваемого образа и при работе над портретом. В сюжетно-тематических картинах натюрморт имеет хотя и важное, но все же подчиненное значение.

Задачи модуля: изучение материального мира вещей, достижение передачи фактуры и объемно-пространственных отношений предметов, решение колористических и образно-пластических задач.

В качестве образцов для копирования нужно выбирать натюрморты с четко выраженными тональными, цветовыми и фактурными отношениями. Рекомендуется для копии натюрморта обратиться к творчеству живописцев Ж.-Б. Шардена, П. Сезанна, В.Ф. Стожарова, И.И. Машкова и др. («Материалы для копирования произведений изобразительного искусства», листы № 13–15).

Методические рекомендации:

- формат – около 80×60 см, материал – холст, масло;
- выбрать подходящий образец живописи натюрморта для копирования оптимального для печати разрешения и качества;

- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый), желательно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;
- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- выбрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- подобрать палитру и найти колористическое решение для выполнения копии;
- применить навыки и знания при копировании натюрморта;
- передать тонально-живописную среду, объем предметов в пространстве, распространение света в среде, единство освещения;
- передать характер натуры, пропорции, конструкцию, фактуру;
- добиться единства среды и освещенности.

Модуль 6. Живопись. Копирование пейзажа в технике выбранного мастера (VI семестр)

Пейзаж часто является неотъемлемой частью жанровой картины, портрета или натюрморта. Поэтому будущему художнику-живописцу так важно овладеть навыками работы над пейзажем при работе на пленэре и в мастерской.

Учебный модуль копирования пейзажа в технике выбранного мастера помогает решить эту задачу.

Задачи модуля: изучение пейзажа как жанра, попытка создания иллюзии глубины пространства и глубокой перспективы; формирование умения подбирать колорит и соблюдать тонально-пластические отношения. Поэтому при выборе образца для копирования пейзажа следует уделить внимание на такие качества произведения, как четкая композиция, выражающая некий чувственный смысл автора, гармоничный колорит, внятное плановое решение пространства посредством тона и цвета.

В качестве образцов подойдут работы И.И. Шишкина, К.Д. Фридриха, И.И. Левитана, К. Коро («Материалы для копирования произведений изобразительного искусства», листы № 16, 17).

Методические рекомендации:

- формат – около 50×70 см, материал – холст, масло;
- выбрать подходящий образец живописи пейзажа для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый), желательно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;
- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- выбрать материал и технический метод для выполнения копии, предварительно изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- подобрать палитру и найти колористическое решение для выполнения копии;
- применить навыки и знания при копировании пейзажа;
- передать световоздушную среду с учетом значения и расположения композиционных центров холста;
- передать характер натуры, композицию холста, уделяя внимание художественной выразительности образа.

Модуль 7. Живопись. Копирование портрета в интерьере в технике выбранного мастера (VII семестр)

В этом модуле студентам предстоит научиться определять объемно-пространственные соотношения портретируемого к окружающей среде, передавать образно-художественное решение портрета на подготовленной поверхности, портретное сходство, находить решение среды, а также освоить понятие среднего тона и приобрести навыки работы на тонированном холсте.

Задачи модуля: научить студента передавать плавность, глубину движения фигуры в интерьере, выявлять пластику, характерные особенности фигуры; научить организовывать композицию холста, передавать сходство, характер фигуры и глубину интерьера, определять взаимосвязь между ними и их роль в общей композиции; помочь студенту найти выразительные живописные средства для характеристики портретируемого; сформировать профессиональный подход к

копированию образца с использованием чувственно-художественного восприятия окружающей действительности, образного мышления.

Хорошими образцами для копирования портрета в интерьере в технике выбранного мастера служат произведения К.П. Брюллова, В.А. Серова, И.Е. Репина, Ф.А. Малявина, К.А. Сомова (листы № 18–20 «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства»).

Методические рекомендации:

- формат – около 90×70 см, материал – холст, масло;
- выбрать подходящий образец живописи портрета в интерьере для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый), желательно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;
- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- выбрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- подобрать палитру и найти колористическое решение для выполнения копии;
- применить навыки и знания при копировании портрета в интерьере;
- передать положение фигуры в интерьере через детали;
- передать портретное сходство;
- найти объемно-пространственное соотношение портретируемого и окружающей среды.

Модуль 8. Живопись. Копирование обнаженной фигуры в технике выбранного мастера (VIII семестр)

На старших курсах особое внимание уделяется изучению обнаженной фигуры человека, поэтому копирование обнаженной фигуры в технике выбранного мастера является важным элементом профессиональной подготовки будущих художников-живописцев.

При копировании произведений обнаженного мужского или женского тела можно приблизиться к пониманию проблем этого

аспекта: тональности, ритма, колорита, пропорций, глубины изображения.

Задачи модуля: сформировать навык передачи пластических особенностей обнаженной фигуры и гармонии движения тела, передачи положения стоящей фигуры на плоскости в ракурсном сокращении; научить студента показывать характер фигуры в ракурсе через анализ пропорций, прорабатывать объем фигуры человека с учетом плановости, подбирать колорит, подобный использованному мастером, и нужные цветовые отношения.

Для копирования подойдут произведения А.А. Иванова, К.П. Брюллова, П. Рубенса, М. Караваджо, Г.И. Семирадского (листы № 21–23 «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства»).

Методические рекомендации:

- формат – около 80×60 см, материал – холст, масло;
- выбрать подходящий образец живописи обнаженной фигуры для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый), желательно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;
- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- подобрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- подобрать палитру и колористическое решение для выполнения копии;
- применить навыки и знания при копировании обнаженной фигуры;
- передать тонально-живописную среду, объем фигуры в пространстве, распространение света в среде, соблюсти единство освещения;
- передать характер натуры, пропорции, конструкцию, фактуру;
- добиться единства среды и освещенности;
- показать характер фигуры в ракурсе через анализ пропорций;
- проработать объем фигуры человека с учетом плановости.

Модуль 9. Рисунок. Картон. Копирование жанровой картины в технике выбранного мастера (IX семестр)

Модуль направлен на формирование у студентов пространственного мышления, видения обостренной характеристики предметов и явлений, умения чувствовать фактуру материалов, пластику формального пятна композиции. За основу берется готовое живописное произведение мастера, которое переводится в графический формат. Свободное владение этими навыками в дальнейшем поможет студенту в выполнении картона к дипломной работе.

Задачи модуля: научить студентов с помощью различных графических средств достигать образной выразительности при копировании жанровой картины; научить проявлять креативность мышления, передавать образно-художественное решение произведения с использованием мягкого материала на тонированной поверхности, находить решение среды; сформировать навыки работы на тонированной бумаге, предварительно ознакомив студентов с понятием среднего тона.

Здесь можно обращаться к наследию творчества «малых голландцев», которые демонстрируют образцы качественной живописи с изысканными формальными пятнами композиции, превосходным рисунком и большой любовью к деталям. Однако для копирования подойдут и произведения П. Рубенса, Д. Веласкеса, И.Е. Репина, А.А. Пластова, А.П. и С.П. Ткачёвых, Д.Д. Жилинского и художников различных эпох, школ, художественных традиций (листы № 24–30 «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства»).

Методические рекомендации:

- формат на выбор студента, материал – бумага, картон, уголь, соус, сангина;
- выбрать подходящий образец жанровой картины для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- натянуть бумагу на планшет и затонировать подходящим цветом для копирования (тушь, темпера, акварель);
- перевести контур рисунка на подготовленную бумагу для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- выбрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;

- в соответствии с заданием применить навыки и знания при выполнении копии жанровой картины;
- передать в картоне характерное сходство моделей, соблюсти тональные отношения, добиться цельности рисунка;
- правильно передать тон, объем предметов в пространстве, распространение света в среде, соблюсти единство освещения;
- подчеркнуть характер натуры, прослеживая пропорции, конструкцию, фактуру;
- добиться единства среды и освещенности.

Модуль 10. Живопись. Копирование жанровой картины в технике выбранного мастера (X семестр)

Необходимость копирования жанровой картины в технике выбранного мастера в живописном варианте обусловлена подготовкой студента к будущей дипломной работе и к самостоятельному решению задач творческой жанровой картины. Копия подобного вида помогает понять те проблемы, которые могут возникнуть при выполнении дипломной работы – общая тональность, интрига формального пятна композиции, внимание к деталям и законченность произведения.

Задачи модуля: вызвать у студента стремление к законченности копии; добиться от него максимального приближения к оригиналу, правильной передачи колорита и тонально-пространственного решения; научить студента творчески интерпретировать замысел автора для применения в своей практике.

Как и в предыдущем модуле, здесь можно обращаться к творчеству П. Рубенса, Д. Веласкеса, И.Е. Репина, А.А. Пластова, А.П. и С.П. Ткачёвых, Д.Д. Жилинского и художников различных эпох, школ, художественных традиций (листы № 25–30 «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства»).

Методические рекомендации:

- формат по выбору студента. Материал: холст, масло;
- выбрать подходящий образец жанровой картины для копирования оптимального для печати разрешения и качества;
- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый), желателно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;

- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- выбрать материал и технический метод для выполнения копии, изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- подобрать палитру и найти колористическое решение для выполнения копии;
- применить навыки и знания при выполнении копии жанровой картины;
- передать тонально-живописную среду, объем предметов в пространстве, распространение света в среде, соблюсти единство освещения;
- передать характер натуры, пропорции, конструкцию, фактуру;
- добиться единства среды и освещенности;
- вести работу поэтапно.

Модуль 11. Живопись. Копирование произведений, близких по тематике к дипломной работе, в технике выбранного мастера (XI семестр)

В последнем модуле выпускник вплотную подходит к выполнению дипломной работы, где будет сам составлять композиционно-структурное решение произведения (картины). Для решения объёмно-пластических, композиционных и колористических задач студенту предлагается выполнить копирование произведения, близкого по тематике к дипломной работе, соблюдая технику выбранного художника. Навыки и приёмы, применяемые в заданиях по копированию произведения, близкого по тематике к дипломной работе, способствуют повышению творческого, технического и живописного мастерства выпускников.

Задачи модуля: подготовить выпускника к самостоятельному творческому исполнению задуманных им произведений живописи; помочь студенту в выборе произведения для копирования. В качестве образцов могут служить листы № 25–31 «Материалов для копирования произведений изобразительного искусства».

Методические рекомендации:

- формат по выбору студента, материал – холст, масло;
- выбрать подходящий образец жанровой картины для копирования оптимального для печати разрешения и качества;

- подобрать холст, исходя из задач рельефности основы (мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый), желательно затонировать цветом среднего тона копируемой работы (темпера, масло) для облегчения наложения теней и светов;
- перевести контур рисунка на подготовленный холст для копирования (диапроектор, масштабная сетка, перевод через кальку печатного изображения);
- выбрать материал и технический метод для выполнения копии, предварительно изучив исторический, изобразительный материал о художнике;
- подобрать палитру и найти колористическое решение для выполнения копии;
- применить навыки и знания, приобретенные при выполнении копии жанровой картины в предыдущих модулях;
- передать тонально-живописную среду, объем предметов в пространстве, распространение света в среде, выдержать единство освещения;
- передать характер натуры, соблюдая пропорции, конструкцию, фактуру;
- добиться единства среды и освещенности;
- вести работу поэтапно.

Вопросы для самостоятельного изучения и самоконтроля

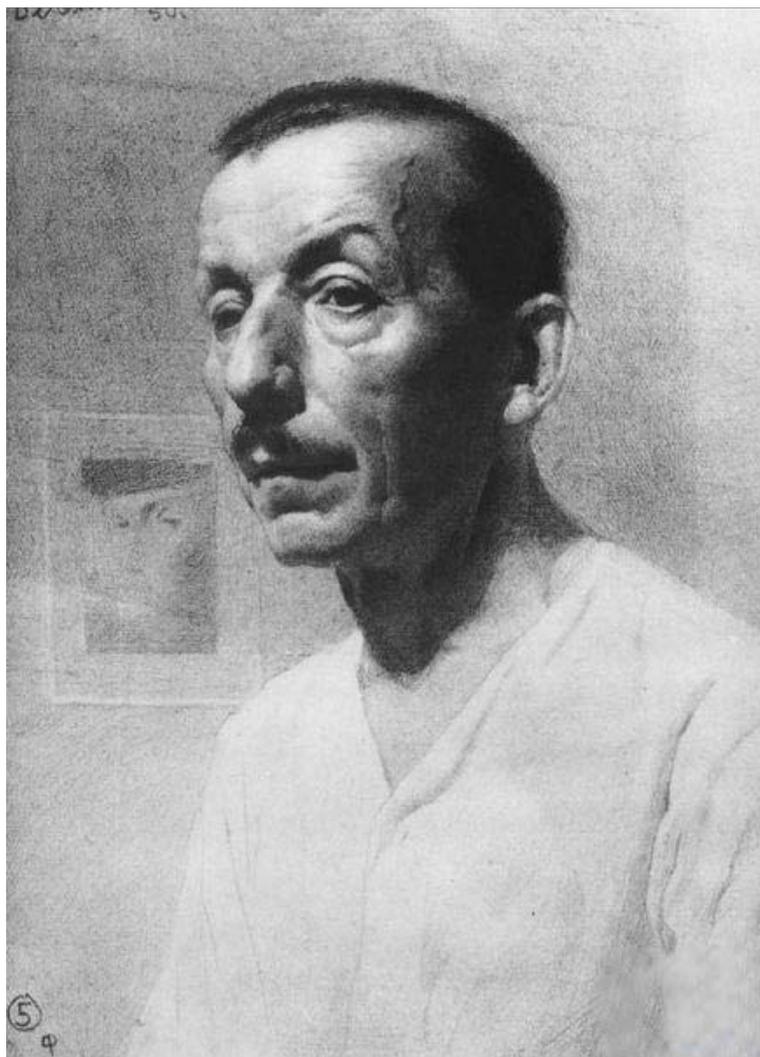
1. Необходимость изучения курса «Копирование произведений искусств» для будущего художника-живописца.
2. Материалы, используемые в живописи.
3. Формальные элементы – пятно, линия, цвет – как средство выразительности художественного произведения.
4. Этапы работы при ведении учебного копирования произведений искусства.
5. Разбавители масляной краски.
6. Устранение пожухлости масляных красок.

7. Техника «алла прима» в масляной живописи.
8. Подмалёвок в масляной живописи.
9. Лессировка в масляной живописи.
10. Лаки для живописи.
11. Назначение покрывного лака в масляной живописи.
12. Кисти для живописи масляными красками.
13. Назначение и свойства ретушных лаков.
14. Хранение готовых произведений масляной живописи.
15. Имприматура в масляной живописи.
16. Общие цветовые зоны в изображении головы и фигуры человека.
17. Значение и роль касаний силуэта с фоном при изображении предметов и объектов.
18. Принцип выбора кистей по размеру.
19. Выбор наиболее выгодно воспринимаемого размера головы человека в живописи при изображении на плоскости холста.
20. Сложность раскрытия образа через жанр «портрет с руками» на примере творчества живописцев прошлого (Рембрандт, Веласкес, Рубенс).
21. Руки как мощное выразительное средство при передаче образа в портрете с руками.
22. Цветовые и тоновые отличия в частях тела при изображении обнаженной фигуры человека.
23. Влияние возраста натурщика при передаче образа в портрете с руками.
24. Влияние костюма при передаче образа в портрете с руками.
25. Фактуры как изобразительное средство в живописи.
26. Значение и роль касаний силуэта с фоном при изображении торса человека.
27. Значение и роль касаний силуэта с фоном при изображении предметов и объектов.

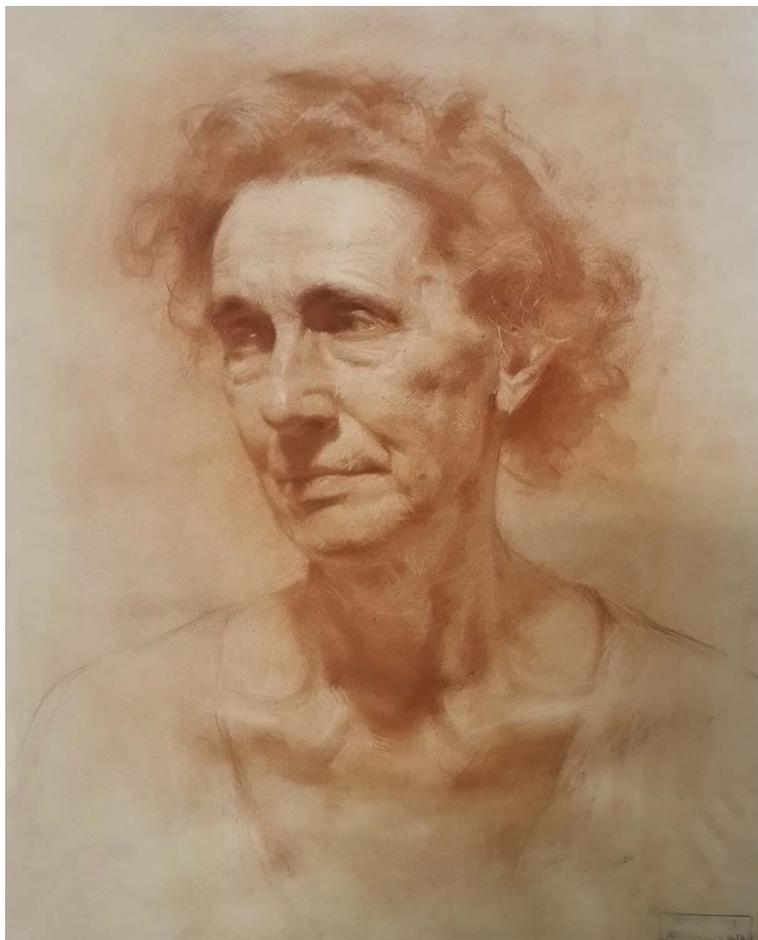
28. Влияние цвета фона на общий цвет натуры.
29. Формальные элементы — пятно, линия, цвет — как система знаков, средств выразительности художественного произведения при изображении торса человека в живописи.
30. Общие композиционные правила при изображении торса человека в живописи.
31. Сложность раскрытия образа через жанр «торс человека» на примере творчества известных живописцев (Тициан, Рембрандт, Веласкес, Рубенс).
32. Смешанный способ живописи.
33. Фламандский метод живописи масляными красками.
34. Итальянская манера масляной живописи.
35. Оптическое смешение красок в живописи мастеров прошлого.
36. Долговечность старинной живописи.
37. Техника живописи Леонардо да Винчи.
38. Техника живописи Рафаэля.
39. Техника живописи Корреджо.
40. Техника живописи Тинторетто.
41. Техника живописи Веронезе.
42. Техника живописи Рубенса.
43. Техника живописи Ван Дейка.
44. Техника живописи Рембрандта.
45. Техника живописи Веласкеса и Мурильо.
46. Техника живописи Хальса.
47. Техника живописи Эль Греко.
48. Техника живописи Кипренского, Рокотова, Боровиковского.
49. Техника живописи Серова, Репина.
50. Техника живописи Орешникова, Стожарова.

**Материалы для копирования произведений
изобразительного искусства**

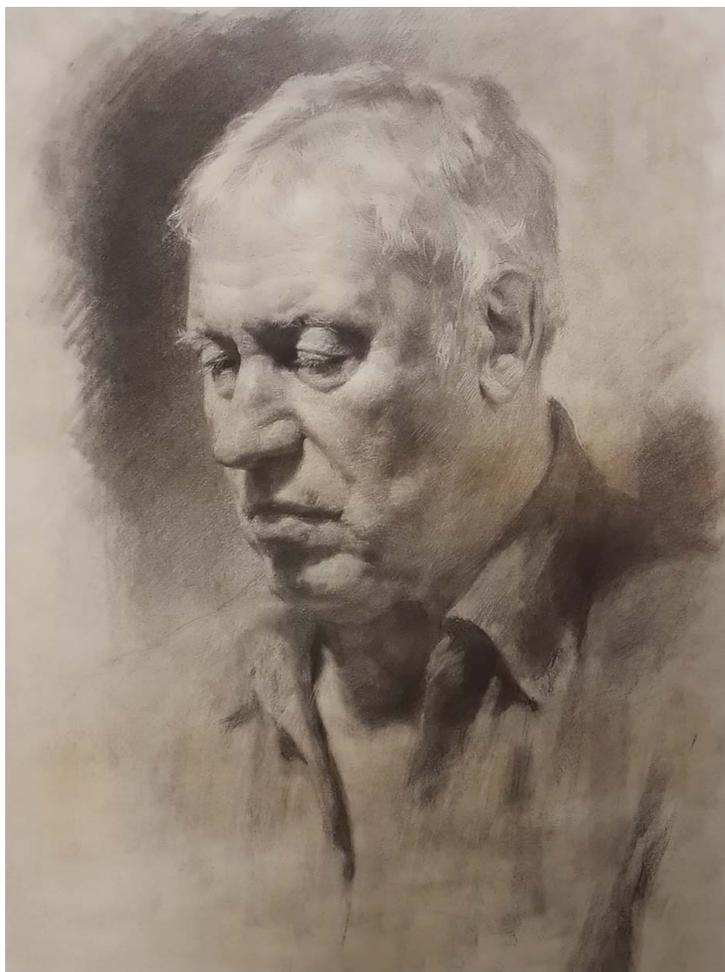
Лист № 1

М.М. Девятов
Мужская голова

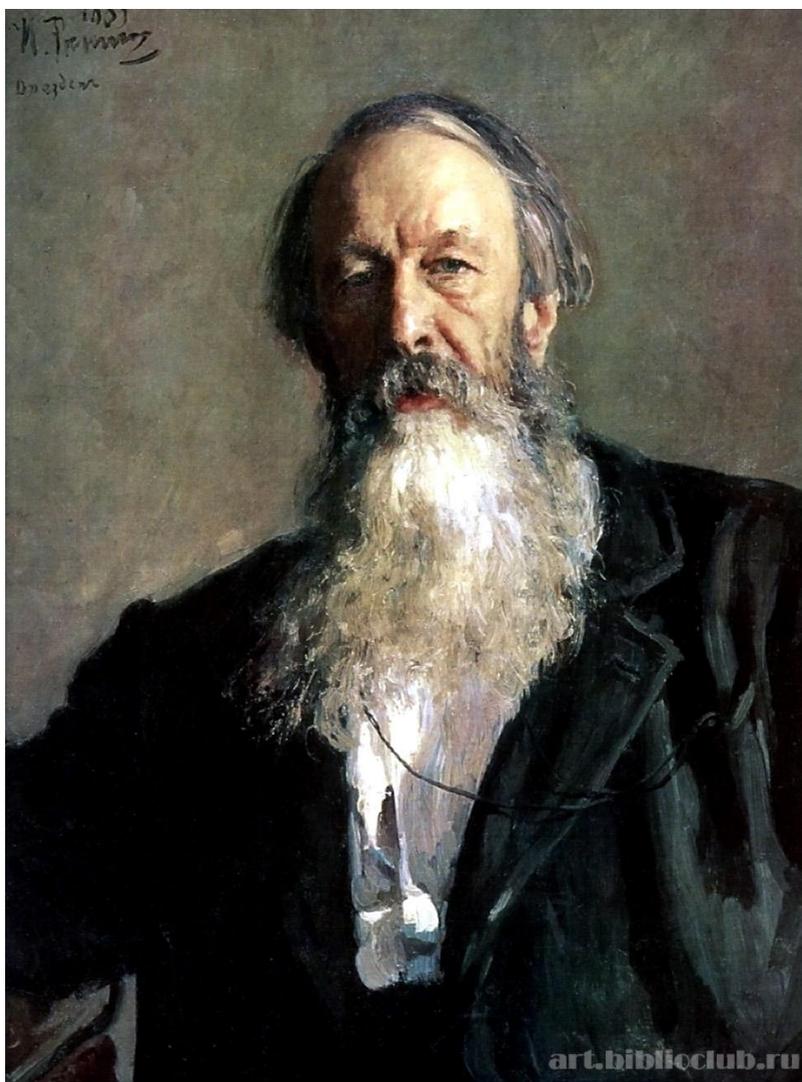
Г. Ананьев
Голова женская

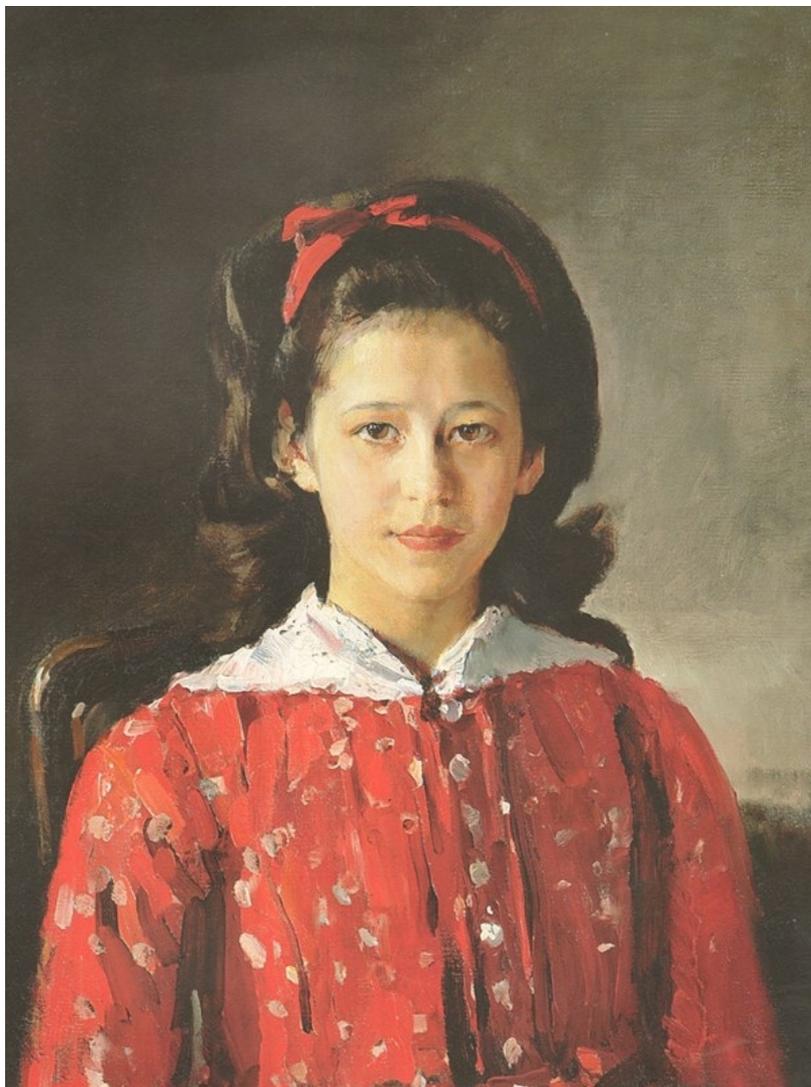
Г. Ананьев
Голова мужская

Д. Веласкес
Портрет графа-герцога Оливареса

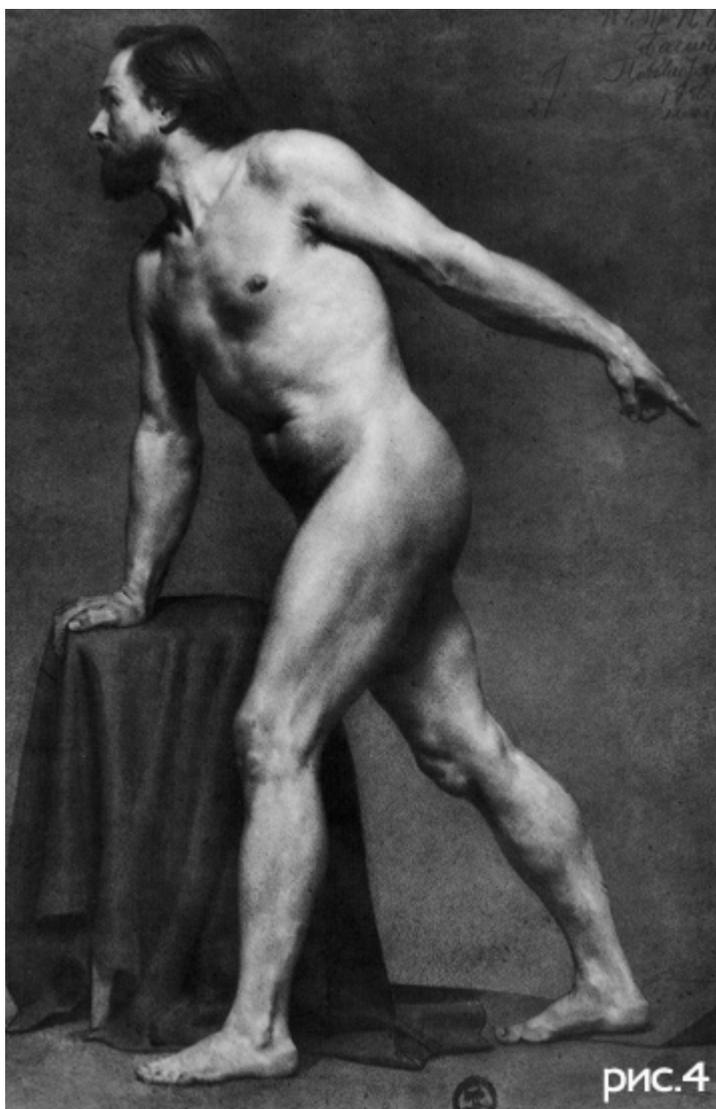
И.Е. Репин
Портрет В.В. Стасова

В.А. Серов
Портрет Л.А. Мамонтовой

А.П. Лосенко
Натурщик

П.П. Чистяков
Натурщик

В.И. Суриков
Мужчина

New Crafts LLC

Х. Рембрандт
Портрет старика в красном

В.А. Серов
Портрет князя В.М. Голицына

В.М. Орешников
Портрет Н.А. Абдуловой

В. Кальф
Десерт

И.И. Машков
Снедь московская. Хлебы

В.Ф. Стожаров
Натюрморт с картошкой

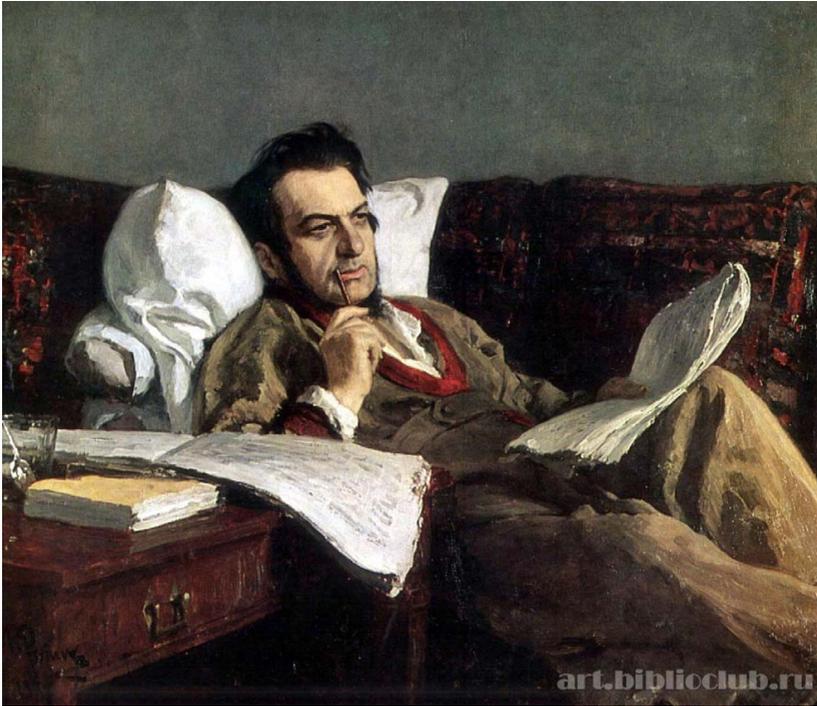
К. Коро
Луг с двумя большими деревьями

И.И. Левитан
Вечерний звон

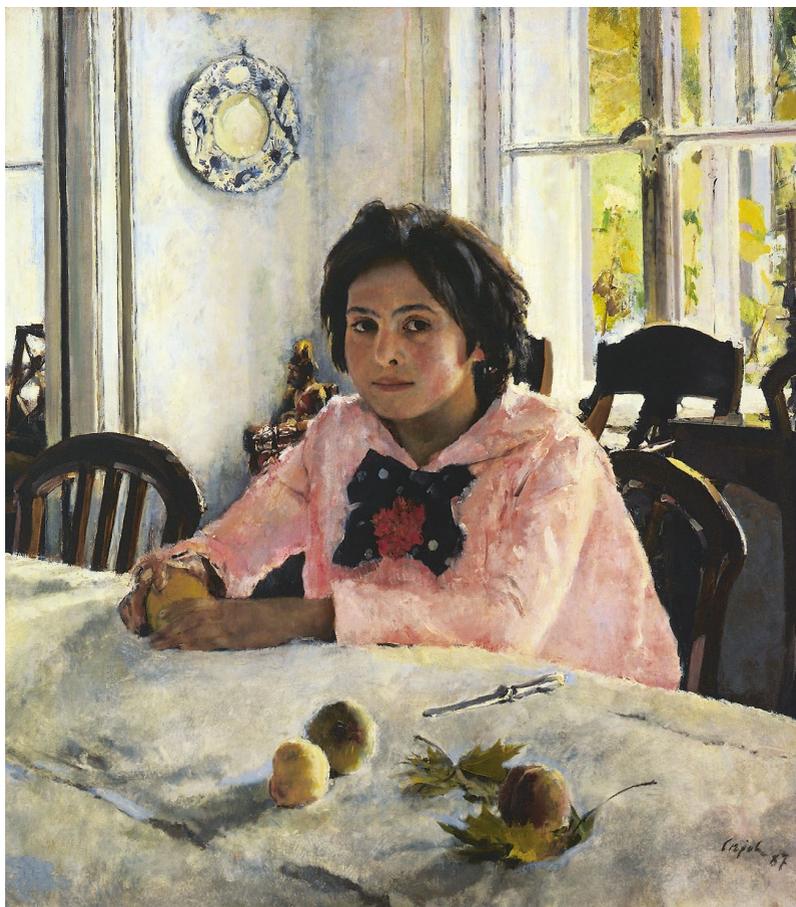

К.П. Брюллов
Портрет архитектора и художника А.П. Брюллова

И.Е. Репин

Михаил Иванович Глинка в период сочинения
оперы «Руслан и Людмила»

В.А. Серов
Девочка с персиками

Д. Веласкес
Венера перед зеркалом

Ж.-Л. Давид
Обнаженный

П. Ренуар
Обнаженная

Я. Вермеер
Офицер и смеющаяся девушка

Г. Терборх
Письмо

И. Е. Репин
Иван Грозный убивает своего сына

Ф. С. Журавлев
Перед венцом

А.А. Пластов
Ужин трактористов

А.П. Ткачёв, С.П. Ткачёв
Май сорок пятого

Д.Д. Жилинский
Гимнасты СССР

Библиографический список

1. Алексеев-Алюрви, Ю.В. Основания и грунты для станковой живописи (иллюстрированный справочник для художников) / Ю.В. Алексеев-Алюрви. – Самара : Самарский Дом печати, 2010. – 208 с.
2. Барышников, А.П. Основы композиции : учеб. пособие для худож.-ремесл. училищ / А.П. Барышников, И.В. Лямин. – М. : Трудрезервиздат, 1951. – 191 с.
3. Беда, Г.В. Живопись : учеб. пособие / Г.В. Беда. – М. : Просвещение, 1986. – 192 с.
4. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты : учеб. пособие / Г.В. Беда. – Л. : Учпедгиз, 1963. – 158 с.
5. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов [и др.]. – М. : Владос, 2007. – 223 с.
6. Монументальная мастерская. Живопись / А.К. Быстров [и др.]. – СПб. : Типография НП-Принт, 2012. – 156 с.
7. Ветрова, И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству : учеб. пособие для вузов / И.Б. Ветрова. – М. : Ижица, 2004. – 171 с.
8. Вибер, Ж. Живопись и ее средства / Ж. Вибер. – М. : В. Шевчук, 2004. – 232 с.
9. Виннер, А.В. Материалы живописи / А.В. Виннер. – М. : Искусство, 1954. – 138 с.
10. Виннер, А.В. Техника живописи советских мастеров / А.В. Виннер. – М. : Советский художник, 1958. – 206 с.
11. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи / А.В. Виннер ; под ред. И.Э. Грабаря. – М. : Сварог и К, 2000. – 480 с.
12. Виннер, А.В. Как работать над пейзажем масляными красками / А.В. Виннер. – М. : Профиздат, 1971. – 136 с.
13. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М. : Искусство, 1977. – 246 с.
14. Голубева, О.Л. Основы композиции : учебник / О.Л. Голубева. – М. : Сварог и К, 2008. – 144 с.
15. Герчук, Ю.Я. Основы художественной грамоты : учебное пособие / Ю.Я. Герчук. – М. : Учебная литература, 1998. – 208 с.

16. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К.Т. Даглдиян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 313 с. – (Высшее образование).
17. Ермаков, Г.И. Пленэр : учеб.-метод. пособие / Г.И. Ермаков. – М. : Прометей, 2013. – 182 с.
18. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев. – М. : Искусство, 1986. – 158 с.
19. Иогансон, Б.В. Молодым художникам о живописи / Б.В. Иогансон. – М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1959. – 248 с.
20. Кадырова, Л.Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству : учеб. пособие / Л.Х. Кадырова. – М. : Владос, 2012. – 95 с.
21. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. – М. : Сварог и К, 2002. – 357 с.
22. Ковалев, Ф.В. Золотое сечение в живописи : учеб. пособие / Ф.В. Ковалев. – М. : РИП-холдинг, 2013. – 185 с.
23. Котляров, А.С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие / А.С. Котляров. – М. : Университетская книга, 2008. – 152 с.
24. Кудреватый, М.Г. Композиция. Путь к образу : учеб. пособие для студентов факультета живописи / М.Г. Кудреватый. – СПб. : Артindex, 2015. – 224 с.
25. Макарова, М.Н. Пленэрная практика и перспектива : учеб. пособие / М.Н. Макарова. – М. : Академический проект, 2014. – 248 с.
26. Могилевцев, В.А. Образцы для копирования. Фигура / В.А. Могилевцев. – СПб. : Артindex, 2013. – 132 с.
27. Могилевцев, В.А. Основы живописи : учеб. пособие / В.А. Могилевцев. – СПб. : 4 арт, 2012. – 96 с.
28. Паранюшкин, Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства : учеб. пособие / Р.В. Паранюшкин. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 80 с.
29. Прокофьев, Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учеб. пособие / Н.И. Прокофьев. – М. : Владос, 2013. – 158 с.
30. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие для вузов / П.П. Ревякин. – М. : Архитектура-С, 2015. – 248 с.

31. Смирнов, Г.Б. Живопись : учеб. пособие / Г.Б. Смирнов. – М. : Просвещение, 1975. – 240 с.
32. Советы мастеров. Живопись и графика : сборник / сост. А.С. Зайцев ; ред. Л.А. Голубенкова. – 2-е изд. – Л. : Художник РСФСР, 1979. – 374 с.
33. Строгановская школа композиции : сборник статей / под ред. А.Н. Лаврентьева, О.Л. Голубевой. – М. : Сварог и К, 2005. – 352 с.
34. Третьяков, Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции : учеб. пособие / Н.Н. Третьяков. – Козельск : Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2001. – 304 с.
35. Тютюнник, В.В. Материалы и техника живописи / В.В. Тютюнник. – М. : В. Шевчук, 2009. – 216 с.
36. Тютюнова, Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды : учеб. пособие для вузов / Ю.М. Тютюнова. – 2-е изд. – М. : Академический проект, 2015. – 175 с.
37. Унковский, А.А. Живопись. Вопросы колориста / А.А. Унковский. – М. : Просвещение, 1980. – 145 с.
38. Филиппов, Ю.И. Композиция в живописи : монография / Ю.И. Филиппов. – Самара : Изд-во СГПУ, 2005. – 95 с.
39. Шорохов, Е.В. Композиция : учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Е.В. Шорохов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 207 с.
40. Шорохов, Е.В. Основы композиции : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 2109 «Черчение, рисование, труд» / Е.В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1979. – 303 с.
41. Шегаль, Г.М. Колорит в живописи / Г.М. Шегаль. – М. : Искусство, 1957. – 110 с.
42. Юон, К.Ф. О живописи / К.Ф. Юон. – М. : Изогиз, 1937. – 284 с.
43. Яшухин, А.П. Живопись : учеб. пособие / А.П. Яшухин. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с.