

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минобрнауки России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ**
имени А. Л. Штиглица

Кафедра монументально-декоративной живописи

И. Р. Четышов

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Учебно-методическое пособие
по специальности 54.05.01

*Монументально-декоративное искусство,
специализация*

«Художник монументально-декоративного искусства (живопись)»

Санкт-Петербург

2018

УДК 75.05
ББК 85.14
Ч 547

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензенты

А. И. Ларионов, кандидат искусствоведения, профессор кафедры монументально-декоративной живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица

Ю. Н. Сухоруков, заслуженный художник России, председатель секции «Монументальное искусство» Санкт-Петербургского Союза художников, доцент кафедры «Монументальное искусство» Института дизайна и искусств СПбГУПТД

Ч 547 Четышов И. Р.

Академическая живопись : учебно-методическое пособие / И. Р. Четышов ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 60 с. : ил.

ISBN 978-5-6041312-9-9

Учебно-методическое пособие раскрывает особенности преподавания дисциплины «Академическая живопись» на кафедре монументально-декоративной живописи, а также предлагает методические рекомендации по проведению заданий с 1-го по 5-й курс в соответствии с учебной программой по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство и специализации «Художник монументально-декоративного искусства (живопись)».

ISBN 978-5-6041312-9-9

© И. Р. Четышов, 2018

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Преподавание живописи на кафедре МДЖ в СПГХПА им. А. Л. Штиглица	5
2. Особенности учебной работы по дисциплине «Академическая живопись»	6
2.1. Этюды, короткие по времени.....	7
2.2. Длительные аналитические этюды.....	7
2.3. Задачи 5-летнего курса по академической живописи.....	8
3. Задания с рекомендациями	9
3.1. I курс, I семестр.....	9
3.2. I курс, II семестр.....	12
3.3. II курс, III семестр.....	15
3.4. II курс, IV семестр.....	18
3.5. III курс, V семестр.....	21
3.6. III курс, VI семестр.....	23
3.7. IV курс, VII семестр.....	26
3.8. IV курс, VIII семестр.....	28
3.9. V курс, IX семестр.....	30
3.10. V курс, X семестр.....	32
4. Наглядное и техническое обеспечение	34
Заключение	35
Список рекомендуемой литературы	36
Иллюстрации	39
Приложение	57
Распределение заданий по часам.....	57
Синхронизация заданий по академической и специальной живописи.....	58

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие составлено на основе программы обучения дисциплины «Академическая живопись» на кафедре монументально-декоративной живописи (МДЖ) в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.

Для работы в области монументально-декоративной живописи требуется специальная подготовка, которая позволяет создавать изображения в соответствии с общим решением архитектурного убранства, используя при этом различные материалы. Дисциплина «Академическая живопись» является основополагающей для работы над изображением в цвете и его подготовки к дальнейшему выполнению в соответствующем материале. В ней изучается применение способов трактовки формы и пространства, необходимых в создании эскизов и картонов для последующего выполнения в материалах стенописи.

Методика, разработанная в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, лежит в основе программ по дисциплинам «Академическая живопись» и «Специальная живопись», действующих в наше время в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Программы рассчитаны на работу со студентами, имеющими подготовку уровня среднего специального образования.

Работающие на кафедре монументально-декоративной живописи преподаватели глубоко понимают особенности изобразительных средств в монументальном искусстве, будучи практикующими монументалистами, вносящими в методику обучения дополнения, соответствующие требованиям времени. Одним из создателей программы по живописи, созданной по принципам академической подготовки художников, был профессор Г. А. Савинов. Его ученик, помощник и соавтор учебной программы — заслуженный художник Российской Федерации профессор

С. П. Пономаренко, — сегодня преподает на кафедре дисциплины «Академическая живопись» и «Специальная живопись» на старших курсах. Огромный вклад в модернизацию методики обучения на кафедре внес также профессор О. И. Кузнецов, творчество которого оказало влияние на целые поколения монументалистов.

1. ПРЕПОДАВАНИЕ ЖИВОПИСИ НА КАФЕДРЕ МДЖ В СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

В 2008 г. в СПГХПА им. А. Л. Штиглица произошло деление дисциплины «Живопись» на две части — «Академическая живопись» и «Специальная живопись». Задания, направленные на приобретение навыков изображения с натуры, вошли в программу академической живописи, а задания, непосредственно определяющие специфику монументально-декоративной живописи, — в курс специальной живописи.

Обе программы в большинстве заданий синхронизированы и имеют общие натурные постановки. На начальных этапах дисциплина «Специальная живопись» помогает профессионально построить процесс работы над длительным живописным заданием по академической живописи. На старших курсах задания дисциплины «Академическая живопись» являются подготовкой для заданий по специальной живописи, имеющих композиционную направленность с задачей отражения темы.

Задания дисциплин последовательно усложняются. Так, на 1-м курсе на примере натюрморта усваиваются основные законы гармонизации цвета, построения формы цветом, принципы изображения пространственной среды и плоскости. Основой для заданий 2-го курса становится последовательное изучение человека и освоение живописных приемов, использовавшихся мастерами прежних эпох. Задания 3-го курса

усложняются введением постановок фигуры человека в различной освещенности и окружении. На 4-м курсе вводятся постановки с двумя фигурами, делается акцент на поиск индивидуального подхода в трактовке изображения. 5-й курс подводит итог изучения с натуры, который служит подготовкой для композиционных заданий и картонов под материалы стенописи. Особенное внимание уделяется формированию у будущего художника творческой самостоятельности.

Огромное значение для изображения человека имеет знание пластической анатомии, основы которой закладываются на начальных курсах обучения, на дисциплинах «Пластическая анатомия» и «Академический рисунок». Убедительность изображения, которое должно подчиняться законам стенописи (плоскостность, обобщение и увеличение масштаба) достигается благодаря заданиям дисциплины «Специальный рисунок». Принципы работы цветом и колерами изучаются на дисциплинах «Теория цвета» и «Монументальная стенопись».

2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

Учебная работа по специальности «Художник монументально-декоративного искусства (живопись)», предполагает подготовку, позволяющую впоследствии создавать живописные произведения в различных материалах с учетом архитектурного стиля. В учебных заданиях варьируются живописные приемы и форматы, а основой служат грунтованные холсты, натянутые на подрамники, и бумага, натянутая на планшет (для эскизов и картонов).

В заданиях последовательно выполняются следующие задачи:

– композиция в формате;

- общее цветовое решение;
- пропорциональное и пластическое построение изображения;
- выбор способа трактовки формы и пространства;
- гармонизация в цветовом решении деталей и целого.

Задания по академической живописи имеют два направления: этюды, короткие по времени и длительные аналитические этюды.

2.1. Этюды, короткие по времени

Первое впечатление от предложенной постановки, которое возникает у художника, несет в себе свежесть и остроту восприятия, что необходимо зафиксировать достаточно быстро: время выполнения этюда с натуры варьируется от 45 минут до 2 часов. Так вырабатываются навыки быстрой и точной передачи основных цветовых отношений и обобщения форм. Самый удобный материал для этюдов — масляные краски, обладающие достаточной пластичностью и неизменностью цветовых качеств по высыхании. Для этюдов используются грунтованные холсты, натянутые на подрамник, или картоны, размеры которых могут варьироваться от А3 до А2.

2.2. Длительные аналитические этюды

В этих заданиях решается комплекс задач работы с натуры сложных форм. Для их успешного выполнения требуется подготовительная работа, в которую входят:

- форэскизы в масштабе 1:10 к формату подготовленного холста;
- эскизы в цвете в масштабе 1:5 к формату подготовленного холста;
- линейные или тональные картоны в масштабе 1:1 к формату подготовленного холста.

Трактовка изображения в заданиях должна включать в себя возможность передачи объема и характера модели. Материалами здесь

служат холст на подрамнике, масляные краски, темпера, акрил. Размеры могут варьироваться в зависимости от сложности заданий от 50x70 см для натюрмортов и портретов до 180x170 см для двухфигурных постановок.

2.3. Задачи 5-летнего курса по академической живописи

1. Приобретение навыков применения основных традиционных и современных живописных средств изображения: темпера, масло, акрил.

2. Изучение образцов живописи в искусстве разных стран и эпох.

3. Приобретение навыка точной и эмоциональной передачи цветовых отношений.

4. Овладение принципами композиции цвета в формате.

5. Приобретение навыков анализа живописных качеств форм различной сложности, в сочетании с окружающим пространством.

6. Владение принципами и приемами моделировки объема форм различной сложности с помощью цвета.

7. Владение живописными способами изображения человеческой фигуры в различных движениях и ракурсах.

8. Владение живописными способами изображения человека и группы фигур в гармоничном взаимодействии с одеждой и пространственным окружением.

9. Владение живописными способами сбора натурального изобразительного материала для выполнения произведений монументальной живописи различной сложности.

3. ЗАДАНИЯ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

3.1. I КУРС, I СЕМЕСТР

Закладываются фундаментальные принципы композиции в формате, гармонизации цвета, построения формы в пространстве и моделировки объема цветом.

Натюрморт ознакомительный (*Рис. 1.1*). Натюрморт из предметов искусства и быта. Объемно-пространственное решение. Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 60x70 до 100x100 см. Самостоятельный этюд.

Натюрморт красный (*Рис. 1.2*). Натюрморт из предметов искусства и быта с преобладающими оттенками красного. Рекомендуется подбор предметов и фоновых плоскостей, локальный цвет которых приближен к красному, сближенных по тону, имеющих матовую поверхность. В трактовке объема и пространства должно преобладать силуэтное решение, раскрывающее соотношение цветовых пятен.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 60x70 до 100x100 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от натюрморта. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

4. Картон. Линейное решение в масштабе 1:1. Уточнение композиции натюрморта и пластики деталей.

5. Перевод на холст изображения с картона.

6. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Натюрморт синий (Рис. 1.3). Натюрморт из предметов искусства и быта с преобладающими оттенками синего. Рекомендуется подбор предметов и фоновых плоскостей, локальный цвет которых приближен к синему, сближенных по тону, имеющих матовую поверхность. В трактовке объема и пространства должно преобладать силуэтное решение с трактовкой объема на два тона, раскрывающее соотношение цветовых характеристик пятен и общей композиции света и тени на объемных формах. Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 60х70 до 100х100 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от натюрморта. Размер 30х40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические эскизы с раскладкой на два тона объемных форм в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени в натюрморте.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

5. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Моделировка формы предметов средствами живописи.

6. Картон. Линейное решение с обозначением границ света и тени на объемных формах в масштабе 1:1. Уточнение композиции натюрморта и пластики деталей.

7. Перевод на холст изображения с картона.

8. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Натюрморт белый (*Рис. 1.4*). Натюрморт из предметов искусства и быта, имеющих светлый тон. Рекомендуется подбор предметов и фоновых плоскостей, локальный цвет которых приближен к белому, сближенных по тону, имеющих матовую поверхность. В трактовке объема и пространства должно преобладать силуэтное решение с трактовкой объема на два-три тона, раскрывающее соотношение цветовых характеристик пятен и общей композиции света и тени на объемных формах. Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 60x70 до 100x100 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от натюрморта. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические эскизы с раскладкой на два тона объемных форм в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени в натюрморте.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

5. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Моделировка формы предметов средствами живописи.

6. Картон. Линейное решение с обозначением границ света и тени на объемных формах в масштабе 1:1. Уточнение композиции натюрморта и пластики деталей.

7. Перевод на холст изображения с картона.

8. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.2. I КУРС, II СЕМЕСТР

Осваиваются принципы гармонизации в более сложных и контрастных цветовых ситуациях. Начинается изучение принципов изображения головы человека.

Натюрморт, контрастный по цвету (Рис. 2.1). Натюрморт из предметов искусства и быта, имеющих контрастные по отношению друг к другу цвета. Рекомендуется подбор предметов и фоновых плоскостей, активных по цвету, сближенных по тону, имеющих матовую поверхность. В трактовке объема и пространства должно преобладать силуэтное решение, раскрывающее соотношение цветовых пятен.

Выполняется темперными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 60х70 до 100х100 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от натюрморта. Размер 30х40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

4. Картон. Линейное решение в масштабе 1:1. Уточнение композиции натюрморта и пластики деталей.

5. Перевод на холст изображения с картона.

б. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Натюрморт с орнаментом (Рис. 2.2). Натюрморт из предметов искусства и быта, имеющих орнамент. Рекомендуется подбор предметов и фоновых плоскостей, некоторые из которых имеют орнамент и различную поверхность. В трактовке объема и пространства должно преобладать силуэтное решение с трактовкой объема на два-три тона, раскрывающее соотношение цветовых характеристик пятен и общей композиции света и тени на объемных формах, в сопоставлении с плоскостным орнаментом.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 60х70 до 100х100 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от натюрморта. Размер 30х40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении с включением орнамента в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические эскизы с раскладкой на два тона объемных форм в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени в натюрморте.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

5. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Моделировка формы предметов средствами живописи.

6. Картон. Линейное решение с обозначением границ света и тени на объемных формах и включением орнамента в масштабе 1:1. Уточнение композиции натюрморта и пластики деталей.

7. Перевод на холст изображения с картона.

8. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Голова натурщика (*Рис. 2.3*). Три этюда головы натурщика на простом локальном фоне в трех поворотах. Для этюдов головы натурщика ставится постановка на сдержанном по цвету и по тону локальном фоне, служащем ясному прочтению силуэта и объема головы. Выполняются три аналитических этюда, с трех позиций, примерно соответствующих положениям головы: анфас, профиль и три четверти, где в соответствии с изменением позиции меняются количественные отношения света и тени. Голова натурщика изображается в связи с шеей и плечевым поясом.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 50х70 до 80х80 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30х40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки головы с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики головы в связи с шеей и плечевым поясом.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение трех аналитических живописных этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.3. II КУРС, III СЕМЕСТР

Изучение принципов изображения головы человека в орнаментальной среде. Начало фрагментарного изучения фигуры человека и изображения рук и ног человека в различных движениях средствами живописи.

Голова натурщика на орнаментальном фоне (*Рис. 3.1*). Постановка ставится на фоне с несложным орнаментом, который по цвету взаимосвязан с одеждой или головным убором, которые также могут иметь включения орнамента. Для более ясного прочтения силуэта головы, окружающую живописную среду рекомендуется формировать из оттенков одной из гаммы, определенно теплой или холодной. Голова натурщика изображается в связи с шеей и плечевым поясом.

Выполняется темперными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 50х70 до 80х80 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30х40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении с включением орнамента в масштабе 1: 10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки головы с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени во взаимосвязи с орнаментом.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме и орнаментом в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики головы в связи с шеей и плечевым поясом.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Руки (Рис. 3.2). Короткие аналитические этюды рук натурщика в различных ракурсах в масштабе, приближенном к натуре. Ставится постановка на сдержанном по цвету и по тону локальном фоне, служащим ясным прочтению силуэта и объема рук. Выполняются 6–7 этюдов с разных позиций, где в соответствии с изменением позиции будут меняться количественные отношения света и тени, в различных движениях. В изучении рук необходимо рассмотреть взаимосвязи кисти руки с предплечьем, предплечья с локтем, локтя с плечом.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размер холста, позволяющий разместить несколько этюдов.

Последовательность работы на холсте:

1. Построение пропорций, конструкции и характерных особенностей рук натурщика в данном ракурсе. Выполняется мягким графическим материалом (уголь) или кистью (масляная краска, темпера).

2. Моделировка формы средствами живописи.

3. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Ноги (Рис. 3.3). Короткие аналитические этюды ног натурщика в различных ракурсах, в масштабе, приближенном к натуре. Ставится постановка на сдержанном по цвету и по тону локальном фоне, служащем ясным прочтению силуэта и объема ног. Выполняются 6–7 этюдов с разных позиций, где в соответствии с изменением позиции

будут меняться количественные отношения света и тени, в различных движениях. В изучении ног необходимо рассмотреть взаимосвязи стопы и голени, голени и колена, колена и бедра.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размер холста, позволяющий разместить несколько этюдов.

Последовательность работы на холсте:

1. Построение пропорций, конструкции и характерных особенностей ног натурщика в данном ракурсе. Выполняется мягким графическим материалом (уголь) или кистью (масляная краска, темпера).
2. Моделировка формы средствами живописи.
3. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Портрет с руками (Рис. 3.4). Этюд головы натурщика с обнаженным плечевым поясом и руками. Для этюдов головы натурщика ставится постановка на сдержанном по цвету и по тону локальном фоне, служащем ясному прочтению силуэта и объема. Рекомендуется использование дополнительной опоры для рук. Голова натурщика рассматривается в пластической и цветовой взаимосвязи с шеей, плечевым поясом и руками.

Выполняется темперными или акриловыми красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 50x70 до 80x80 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветное впечатление от постановки. Размер 30x40 см.
2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.
3. Графические зарисовки головы с плечевым поясом и руками, с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени.
4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветное решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики головы в связи с шеей, плечевым поясом и руками.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.4. II КУРС, IV СЕМЕСТР

Фрагментарное изучение фигуры человека в изображении торса человека в различных движениях и фигуры в целом средствами живописи.

Торс анфас (*Рис. 4.1*). Аналитический этюд торса анфас в масштабе, приближенном к натуре. Ставится постановка на сдержанном по цвету темном локальном фоне, служащим ясному прочтению силуэта и объема. Рекомендуется использование дополнительной опоры для рук. Торс рассматривается в пластической и цветовой взаимосвязи с шеей, головой, началом верхних и нижних конечностей. Основное внимание уделяется изучению отделов грудной клетки, плечевого пояса и таза.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 60x80 до 100x120 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки торса с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики торса в связи с шеей, головой и началом верхних и нижних конечностей.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Торс — спина (Рис. 4.2). Аналитический этюд торса со спины в масштабе приближенном к натуре. Ставится постановка на сдержанном по цвету светлом локальном фоне, служащем ясному прочтению силуэта и объема. Рекомендуется использование дополнительной опоры для рук. Торс рассматривается в пластической и цветовой взаимосвязи с шеей, головой, началом верхних и нижних конечностей. Основное внимание уделяется изучению отделов грудной клетки, плечевого пояса и таза.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры холста от 60x80 до 100x120 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки торса с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики торса в связи с шеей, головой и началом верхних и нижних конечностей.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Фигура обнаженная (Рис. 4.3). Аналитический этюд стоящей обнаженной модели. Ставится постановка на локальном по цвету фоне, служащем ясному прочтению силуэта и объема.

Выполняется темперными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x120 до 100x150 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки фигуры с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигуры.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.5. III КУРС, V СЕМЕСТР

Изучение способов изображения фигуры человека средствами живописи в различной цветовой и тональной окружающей среде.

Фигура одетая (Рис. 5.1). Аналитический этюд стоящей модели. Для постановки подбираются фоны, имеющие большие контрастные по цвету плоскости, композиционно взаимосвязанные с цветом одежды натурщика, служащие ясному прочтению силуэта фигуры.

Выполняется темперными или акриловыми красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x120 до 100x150 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветное впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветное решение. Составление палитры.

5. Картон. Линейный рисунок в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигуры.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Фигура обнаженная, сидящая на контрастном по тону фоне (Рис. 5.2). Длительный этюд обнаженной модели на тонально контрастном фоне. Для постановки подбираются фоны, имеющие контрастные по тону плоскости, служащие ясному прочтению цельности силуэта фигуры.

Выполняется темперными или акриловыми красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x120 до 100x150 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Эюда, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки фигуры с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени во взаимосвязи с фоном.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объемных формах в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигуры.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Фигура обнаженная. Контражур (*Рис. 5.3*). Аналитический этюд стоящей обнаженной модели на фоне источника света. Для постановки может использоваться большое окно, служащее источником света или ряд окон, на фоне которых ставится постановка. Для ясного прочтения цельности силуэта фигуры могут использоваться светлые драпировки, дополняющие форму окна и пластически связанные с движением фигуры. Основное внимание уделяется трактовке формы в сложном освещении.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x120 до 100x150 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветное впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки фигуры с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени во взаимосвязи с фоном.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветное решение. Составление палитры.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объемных формах в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигуры.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение длительного живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.6. III КУРС, VI СЕМЕСТР

Овладение способами изображения характера человека средствами живописи во взаимодействии со сложными элементами окружения. Начало взаимодействия с дисциплиной «Специальная живопись» в плане сбора натурального материала.

Голова натурщика (*Рис. 6.1*). Этюд головы натурщика на активном по цвету фоне. В задании ставится задача выявления особенности характера модели и поиск образного соответствия теме композиционного задания дисциплины «Специальная живопись». Голова натурщика изображается в связи с шеей и плечевым поясом.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 50x70 до 80x80 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки головы с включением тона в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики головы в связи с шеей и плечевым поясом.

6. Перевод на холст изображения с картона.

7. Выполнение трех аналитических живописных этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Фигура обнаженная с натюрмортом (Рис. 6.2). Длительный этюд сидящей обнаженной модели в постановке с натюрмортом. Рекомендуется использовать фоновые плоскости с несложным орнаментом в ограниченной цветовой гамме и предметы натюрморта, композиционно и пластически связанные с движением фигуры.

Выполняется темперными или акриловыми красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x120 до 100x150 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические зарисовки фигуры с натюрмортом с включением тона и орнамента в масштабе 1:5. Общая композиция света и тени.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры. Моделировка объема средствами живописи.

5. Картон. Линейный рисунок с обозначением границ света и тени на объеме в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигуры в связи с натюрмортом и орнаментом.

6. Перевод на холст изображения с картона.

8. Выполнение трех аналитических живописных этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Фигура обнаженная, лежащая на орнаментальном фоне (Рис. 6.3). Длительный этюд лежащей обнаженной модели в композиционной и цветовой взаимосвязи с орнаментальным фоном. Для постановки используются фоновые плоскости с активным по цвету орнаментом. Основное внимание уделяется цветовой и тональной цельности силуэта фигуры в сопоставлении с контрастным окружением.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x120 до 100x150 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1: 10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1: 5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

4. Картон. Линейный рисунок в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигуры в связи с натюрмортом и орнаментом.

5. Перевод на холст изображения с картона.

6. Выполнение трех аналитических живописных этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.7. IV КУРС, VII СЕМЕСТР

Взаимодействие с дисциплиной «Специальная живопись» в сборе натурального материала для композиционных заданий. Овладение способами изображения двух фигур в цветовом и пластическом взаимодействии.

Обнаженная фигура (Рис. 7.1). 3–4 коротких аналитических этюда обнаженной модели. В постановках используются активные по цвету фоновые плоскости, создающие для каждого этюда отдельную цветовую гамму. Основное внимание уделяется гармонизации окружения с живописными средствами трактовки объема и ясности силуэта фигуры.

Выполняются масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80х120 до 100х150 см.

Последовательность работы на холсте:

1. Построение пропорций, конструкции и характерных особенностей фигуры натурщика в данном движении. Выполняется мягким графическим материалом (уголь) или кистью (масло, темпера).
2. Моделировка формы средствами живописи.
3. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Постановка двух обнаженных фигур (Рис. 7.2). Аналитический этюд двух обнаженных моделей в различных движениях, но связанных общей пластической идеей. Фоном для постановки могут служить большие локальные плоскости, сдержанные по цвету и по тону, дающие возможность ясного прочтения силуэтов фигур. Особое внимание уделяется сопоставлению цветовых качеств фигур по отношению друг к другу и их цельности по отношению к фону.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 120x150 до 150x180 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30x40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

4. Картон. Линейный рисунок в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигур.

5. Перевод на холст изображения с картона.

6. Выполнение аналитического живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Портрет с руками (*Рис. 7.3*). Аналитический этюд головы натурщика с плечевым поясом, торсом и руками. Этюд служит подготовительным этапом тематического задания по дисциплине «Специальная живопись». В постановке могут быть использованы дополнительные точки опоры для руки, дополнительный антураж.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x100 до 100x120 см.

Последовательность работы на холсте:

1. Построение пропорций, конструкции и характерных особенностей головы натурщика с руками.

2. Сопоставление цветового решения форм головы с пластикой рук, плечевого пояса и торса.

3. Моделировка формы средствами живописи.

4. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.8. IV КУРС, VIII СЕМЕСТР

Овладение навыками анализа и детального сбора натурального материала для заданий дисциплины «Специальная живопись». Применение различных способов трактовки в сложных декоративных постановках с использованием различных одежд и антуража, соответствующего теме композиционного задания.

Обнаженная фигура в сложной орнаментальной среде (Рис. 8.1).

Аналитический этюд обнаженной модели в сопоставлении с фоновыми плоскостями, имеющими различный по масштабу и активный по цвету орнамент. В задании ставится задача поиска пластического и цветового взаимодействия трактовки объемной формы фигуры и плоскостного орнамента. В постановке может быть использован натюрморт или соответствующий общей идее постановки антураж.

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80х120 до 100х150см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 30х40 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Графические тональные эскизы с разработкой орнамента.

4. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

5. Эскизы с моделировкой формы цветом.

6. Картон. Линейный рисунок в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигур во взаимодействии с орнаментом.

7. Перевод на холст изображения с картона.

Обнаженная фигура (Рис. 8.3). Аналитический этюд обнаженной модели с антуражем, необходимым для раскрытия темы композиционного задания по дисциплине «Специальная живопись».

Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x120 до 100x150 см.

Последовательность работы на холсте:

1. Построение пропорций, конструкции, характерных особенностей фигуры в цветовой и пластической взаимосвязи с антуражем.
2. Сопоставление цветового решения фигуры с антуражем.
3. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.9. V КУРС, IX СЕМЕСТР

Приобретение опыта эмоциональной передачи цветовых отношений в этюдах, служащих подготовкой к композиционным заданиям дисциплины «Специальная живопись». Отработка индивидуального подхода в трактовке формы, пространства и образа.

Этюд для тематического портрета (Рис. 9.1). Аналитический этюд головы натурщика с плечевым поясом для композиционного задания по дисциплине «Специальная живопись». В постановке может быть использован дополнительный антураж или головной убор. Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x100 до 100x120 см.

Последовательность работы на холсте:

1. Пластическое построение с учетом характера головы натурщика в поиске образа, соответствующего композиционному заданию.
2. Моделировка формы средствами живописи.
3. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Постановка двух обнаженных моделей в контрастной среде (*Рис. 9.2*). Аналитический этюд двух обнаженных моделей в различных сложных движениях, но связанных общей пластической и цветовой идеей с антуражем для композиционного задания по дисциплине «Специальная живопись». Поиск индивидуального способа трактовки формы цветом. Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 120x150 до 180x200 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветное впечатление от постановки. Размер 60x80 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветное решение. Составление палитры.

4. Картон. Линейный рисунок в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигур.

5. Перевод на холст изображения с картона.

6. Выполнение аналитического живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Этюды обнаженной фигуры в сложной цветовой среде (*Рис. 9.3*). Аналитические этюды фигуры натурщика в постановках, фоновые плоскости которой имеют различный цвет. Возможно применение индивидуальных способов трактовки и свободный выбор меры условности изображения. Выполняются 3–4 этюда масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80x100 до 100x120 см.

Последовательность работы на холсте:

1. Пластическое построение фигуры с учетом характерных особенностей модели. Сопоставление пластики и цвета форм фигуры с активными по цвету фонами.

2. Моделировка формы средствами живописи.

3. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

3.10. V КУРС, X СЕМЕСТР

Приобретение опыта эмоциональной передачи цветовых отношений в этюдах, служащих подготовкой к композиционным заданиям дисциплины «Специальная живопись». Отработка индивидуального подхода в трактовке формы, пространства и образа.

Одетая фигура на контрастном фоне (*Рис. 10.1*). Аналитический этюд одетой модели на фоне драпировок, контрастных по цвету и имеющих разнообразную орнаментику, для композиционного задания по дисциплине «Специальная живопись». Индивидуальный способ трактовки формы цветом. Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 80х120 до 100х150 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветовое впечатление от постановки. Размер 60х80 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветовое решение. Составление палитры.

4. Картон. Линейный рисунок в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигуры.

5. Перевод на холст изображения с картона.

6. Выполнение аналитического живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Постановка из двух обнаженных фигур с антуражем (Рис. 10.2). Аналитический этюд двух обнаженных моделей в различных движениях, связанных общей пластической и цветовой идеей в сопоставлении с антуражем, необходимым для раскрытия темы композиционного задания по дисциплине «Специальная живопись». Объемно-пространственное решение. Выполняется масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размеры от 120x150 до 180x200 см.

Последовательность работы и задачи каждого этапа:

1. Этюд, короткий по времени. Передать первое цветковое впечатление от постановки. Размер 60x80 см.

2. Графические эскизы в линейном решении в масштабе 1:10. Композиция расположения в формате.

3. Эскизы в цвете в масштабе 1:5. Общее цветковое решение. Составление палитры.

4. Картон. Линейный рисунок в масштабе 1:1. Уточнение пропорций и пластики фигур.

5. Перевод на холст изображения с картона.

6. Выполнение аналитического живописного этюда на основе решений, найденных в работе над эскизами. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

Серия коротких этюдов обнаженной модели (Рис. 10.3). Аналитические этюды обнаженной модели, короткие по времени, в различных движениях, с разных точек и в разных цветовых гаммах. Время выполнения этюдов варьируется от 45 минут до 3 академических

часов. Выполняется 3–4 этюда масляными красками по холсту, натянутому на подрамник. Размер от 20х30 до 60х80 см.

Последовательность работы на холсте:

1. Пластическое построение фигуры с учетом характера модели. Сопоставление пластики и цвета форм фигуры с фонами.
2. Моделировка формы средствами живописи.
3. Приведение деталей и целого в гармоническое единство.

4. НАГЛЯДНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наглядность дисциплины обеспечивается работами, выполненными студентами и хранящимися в методическом фонде кафедры МДЖ, иллюстративным материалом по живописи разных стран и эпох на цифровых носителях и альбомах фонда кафедры, а также альбомами мастеров монументальной живописи в учебной библиотеке.

Все задания курса проводятся в специальных аудиториях, по своей площади позволяющих работать группе студентов с преподавателем. Задания курса обеспечиваются необходимыми фоновыми плоскостями, предметами и драпировками в соответствии с рекомендациями к заданиям. Также задания курса обеспечиваются натурщиками.

Аудитории должны быть хорошо освещены и оснащены подиумами для работы с натурщиками, мольбертами, табуретками и подставками для красок. Этюды и длительные задания выполняются на холстах, качественно проклеенных и загрунтованных в соответствии с размерами, указанными в рекомендациях к заданиям.

Эскизы и картоны должны выполняться на качественной бумаге, позволяющей работать по ней различными графическими материалами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведении всех заданий курса необходим комплексный подход, который обеспечивается синхронизацией дисциплин «Академическая живопись» и «Специальная живопись».

Итогом обучения является опыт, приобретенный в процессе планомерного выполнения заданий по всем дисциплинам, которые изучаются на кафедре монументально-декоративной живописи. По итогам пятилетнего обучения студентам предлагается выбрать объект дипломного проектирования, в процессе которого оттачиваются профессиональные навыки и индивидуальные качества будущего художника-монументалиста. Образование, полученное на кафедре, дает возможность работы в различных направлениях и техниках живописи.

Дисциплина «Академическая живопись» подводит фундамент для дальнейшего развития и совершенствования, необходимого современному художнику для реализации его творческого потенциала.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : учеб. пособие. — М. : Просвещение, 1977.
2. Вибер Ж. Живопись и ее средства. — М. : Зеленый крест, 1991.
3. Визер В. В. Живописная грамота. Основы портрета : учеб. пособие. — СПб. : Питер, 2007.
4. Виннер А. В. Материалы живописи: масло, акварель, гуашь, темпера, клеевые краски. — М. : Искусство, 1954.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи. — М. : Искусство, 1977.
6. Кудрявцева Т. И. Живопись в сближенной гамме : (живописный этюд, выполняемый тремя красками) : учеб.-метод. пособие / СПГХПА. — СПб., 2016.
7. Кузин В. С. Психология живописи. — М. : Оникс, 2005.
8. Панксов Г. И. Живопись: форма, цвет, изображение. — М. : Академия, 2007.
9. Тильберг М. Цветная Вселенная : Михаил Матюшин об искусстве и зрении. — М. : Новое литературное обозрение, 2008.
10. Тютюнник В. В. Материалы и техника живописи. — М. : Изд-во Акад. художеств, 1962.

Дополнительная литература

11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М. : Прогресс, 1974.
12. Бенуа А. Н. История живописи. — СПб. : Шиповник, 1912.
13. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. — М. : Искусство, 1965.

14. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследования. — М. : Изобразительное искусство, 1982.
15. Даниэль С. М. Рококо. От Ватто до Фрагонара : учеб. пособие. — СПб. : Азбука-классика, 2007.
16. Иттен И. Искусство цвета. — 7-е изд., испр. — М. : Д. Аронов, 2011.
17. Киплик Д. И. Техника живописи. — М. : В. Шевчук, 2011.
18. Комаров А. А. Технология материалов стенописи. — М. Изобразительное искусство, 1989.
19. Лазарев В. Н. История византийской живописи : в 2 т. — М. : Искусство, 1947—1948.
20. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. — М. : Азбука-классика, 2010.
21. Мандер К. ван. Книга о художниках. — СПб. : Азбука, 2007.
22. Мошков В. М. Пластическая основа композиции. Проблема синтеза искусств / В. М. Мошков, О. И. Кузнецов. — СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1994.
23. Мутер Р. История живописи от средних веков до наших дней : [в 3 т.]. — М. : Печатник, 1914.
24. Нессельштраус Ц. Г. Альбрехт Дюрер. — Л. ; М. : Искусство, 1961.
25. Пернети А. Словарь живописи, скульптуры и гравюры. — Париж, 1757.
26. А. И. Савинов : документы, письма, воспоминания / сост. Г. А. Савинов. — Л. : Художник РСФСР, 1983.
27. Смирнова И. А. Монументальная живопись итальянского возрождения. — М. : Изобразительное искусство, 1987.
28. Фейнберг Л. Е. Секреты живописи старых мастеров / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — М. : Изобразительное искусство, 1989.

29. Холдин Ю. И. Сквозь пелену пяти веков : сокровенная встреча с фресками Дионисия Мудрого : альбом. — М. : ИФА, 2002.
30. Хохгеймер Ф. Подробное сообщение об изготовлении красок. — Лейпциг, 1794.
31. Ченнини Ч. Книга об искусстве, или Трактат о живописи / под ред. А. Рыбникова. — М. : Изогиз, 1933.

Электронные образовательные ресурсы

32. Васильева Э. В. Цветоведение и колористика : учеб. пособие. — Электрон. текстовые дан. — Омск : Омский гос. ин-т сервиса, 2012. — 180 с. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/18266>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
33. Дорофеева Ю. Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : учеб. пособие. / Ю. Ю. Дорофеева, А. А. Моисеев. — Электрон. текстовые дан. — М. : Владос, 2014. — 95 с. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/18512>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
34. Бесчастнов Н. П. Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор И.Н. — Электрон. текстовые данные. — М. : Владос, 2008. — 223 с. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/14169>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
35. Макарова М. Н. Пленэрная практика и перспектива : учеб. пособие. — Электрон. текстовые дан. — М. : Академический проект, 2014. — 249 с. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/36472>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

I КУРС, I СЕМЕСТР

Рис. 1.1. Натюрморт ознакомительный. Автор: Мазанов А.

Рис. 1.2. Натюрморт красный. Автор: Каравай Л.

Рис. 1.3. Натюрморт синий. Автор: Котешов К.

Рис. 1.4. Натюрморт Белый. Автор: Шевардин А.

I КУРС, II СЕМЕСТР

Рис. 2.1. Натюрморт контрастный. Автор: Шорохов А.

Рис. 2.2. Натюрморт с орнаментом. Автор: Леухин В.

Рис. 2.3. Голова натурщика
3 этюда

Автор: Антощенко М.

Автор: Муравина Е.

Автор: Кумаев Г.

II КУРС, III СЕМЕСТР

Рис. 3.1. Голова натурщика на орнаментальном фоне. Автор: Венгерская Д.

Рис. 3.2. Руки. Автор: Венгерская Д.

Рис. 3.3. Ноги. Автор: Климук О.

Рис. 3.4. Портрет с руками. Автор: Климук О.

II КУРС, IV СЕМЕСТР

Рис. 4.1. Торс анфас. Автор: Котешов К.

Рис. 4.2. Торс — спина. Автор: Кобелева Е.

Рис. 4.3. Фигура обнаженная. Автор: Дубровин Ф.

III КУРС, V СЕМЕСТР

Рис. 5.1 Фигура одетая. Автор: Земалитдинов Р.

Рис. 5.2. Фигура обнаженная сидящая на контрастном по тону фоне.

Автор: Фадеев В.

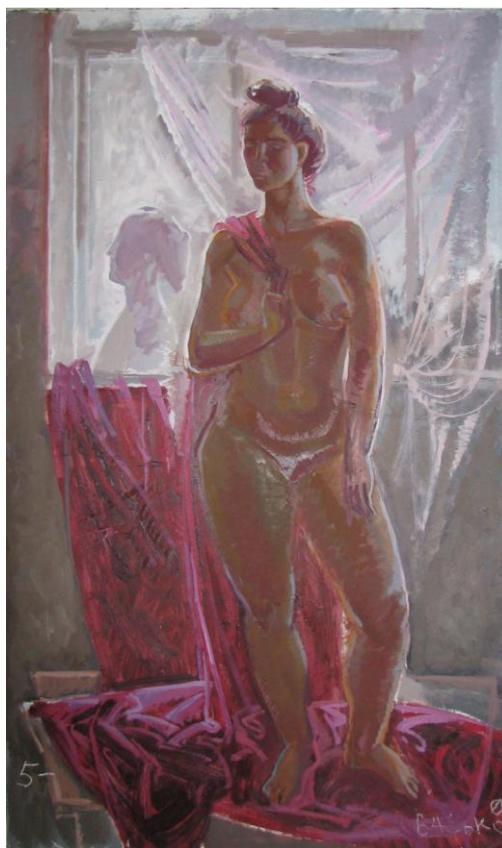

Рис. 5.3. Фигура обнаженная. Контражур. Автор: Васько М.

III КУРС, VI СЕМЕСТР

Рис. 6.1. Голова натурщика. Автор: Шейна В.

Рис. 6.2. Фигура обнаженная с натюрмортом. Автор: Рудьев А.

**Рис. 6.3. Фигура обнаженная лежащая на орнаментальном фоне.
Автор: Климович М.**

IV КУРС, VII СЕМЕСТР

Рис. 7.1. Обнаженная фигура. Автор: Шевардин А.

Рис. 7.2. Постановка двух обнаженных фигур. Автор: Долговых Ю.

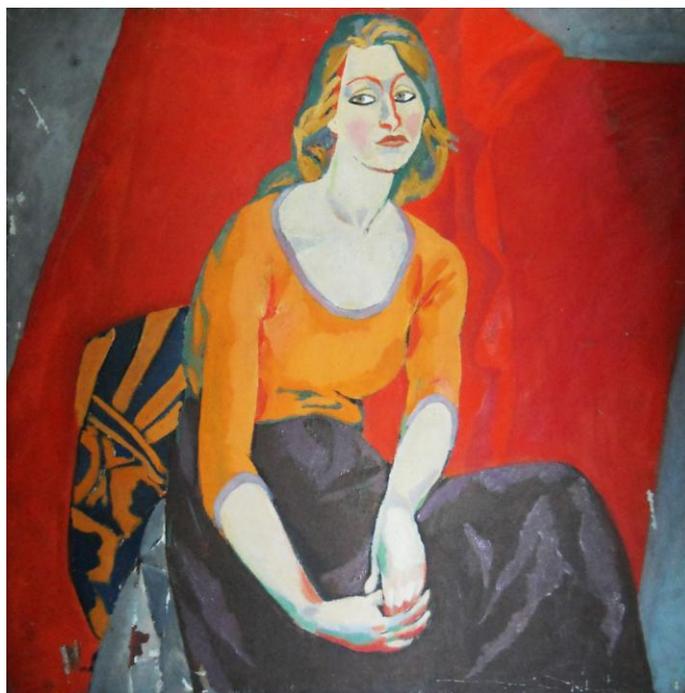

Рис. 7.3. Портрет с руками. Автор: Востокова М.

IV КУРС, VIII СЕМЕСТР

Рис. 8.1. Обнаженная фигура в сложной орнаментальной среде.

Автор: Сорокин П.

Рис. 8.2. Постановка двух одетых моделей. Автор: Михайлова Д.

Рис. 8.3. Обнаженная фигура. Автор: Цоколаев Г.

V КУРС, IX СЕМЕСТР

Рис. 9.1. Этюд для тематического портрета. Автор: Попов С.

Рис. 9.2. Постановка двух обнаженных моделей с орнаментом.
Автор: Попов С.

Рис. 9.3. Этюды обнаженной фигуры в сложной цветовой среде

Автор: Харланов Е.

Автор: Сасова А.

Автор: Никитичева М.

У КУРС, X СЕМЕСТР

Рис. 10.1. Одетая фигура на контрастном по цвету фоне.

Автор: Шеина В.

Рис. 10.2. Постановка из двух обнаженных фигур с антуражем.

Автор: Килина М.

Рис. 10.3. Серия коротких этюдов обнаженной модели

Автор: Карпик А.

Автор: Сергеева Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Распределение заданий по часам

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Практ. Занятия (часы)
1.1	Натюрморт ознакомительный	18
1.2	Натюрморт в теплой гамме «Красный»	24
1.3	Натюрморт в холодной гамме «Синий»	24
1.4	Натюрморт в светлом тоне «Белый»	24
2.1	Натюрморт контрастный	24
2.2	Натюрморт в сложной орнаментальной среде	24
2.3	Голова натурщика	42
	3 этюда с разных точек	
3.1	Голова натурщика на орнаментальном фоне	24
3.2	Этюды рук	24
3.3	Этюды ног	24
3.4	Портрет с руками	18
4.1	Торс анфас	30
4.2	Торс со спины	30
4.3	Фигура обнаженная	30
5.1	Одетая фигура	30
5.2	Обнаженная фигура на контрастном фоне	30
5.3	Обнаженная фигура в контражуре	30
6.1	Голова натурщика	30
6.2	Обнаженная фигура с натюрмортом	30
6.3	Обнаженная фигура, лежащая на орнаментальном фоне	30
7.1	Этюды обнаженной фигуры в различных цветовых гаммах	16
7.2	Две обнаженные фигуры	40
7.3	Портрет тематический с антуражем	16
8.1	Обнаженная фигура в сложной орнаментальной среде	16
8.2	Двухфигурная постановка одетых моделей	40
8.3	Обнаженная фигура в тематической постановке с антуражем	16
9.1	Портрет тематический	16

9.2	Двухфигурная тематическая постановка двух обнаженных моделей в контрастной среде	40
9.3	Обнаженная фигура. Этюды в сложных тональных и цветовых гаммах	16
10.1	Тематическая постановка одетой фигуры на контрастном фоне. Этюд	12
10.2	Двухфигурная тематическая постановка обнаженных моделей с антуражем. Этюд	12
10.3	Этюд обнаженной модели к тематическому заданию	12

Синхронизация заданий по академической и специальной живописи

№ п/п	Наименование раздела дисциплины «Академическая живопись»	Наименование раздела дисциплины «Специальная живопись»
1.1	Натюрморт ознакомительный	Натюрморт ознакомительный
1.2	Натюрморт в теплой гамме «Красный». Длительный этюд	Натюрморт в теплой гамме «Красный». Эскизы, картон
1.3	Натюрморт в холодной гамме «Синий». Длительный этюд	Натюрморт в холодной гамме «Синий». Эскизы, картон
1.4	Натюрморт в светлом тоне «Белый». Длительный этюд	Натюрморт в светлом тоне «Белый». Эскизы, картон
2.1	Натюрморт Контрастный. Длительный этюд	Натюрморт Контрастный. Эскизы, картон
2.2	Натюрморт в сложной орнаментальной среде. Длительный этюд	Натюрморт в сложной орнаментальной среде. Эскизы, картон
2.3	Голова натурщика 3 этюда с разных точек	Голова натурщика. Эскизы, картон для росписи
3.1	Голова натурщика на орнаментальном фоне. Этюд	Голова натурщика на орнаментальном фоне. Эскизы, картон
3.2	Этюды рук	Копия фрагмента росписи старых мастеров
3.3	Этюды ног	Копия фрагмента росписи старых мастеров
3.4	Портрет с руками. Длительный этюд	Портрет с руками. Эскизы, картон
4.1	Торс анфас. Длительный этюд	Торс анфас. Эскизы, картон
4.2	Торс со спины. Длительный этюд	Торс со спины. Эскизы, картон
4.3	Фигура обнаженная. Длительный этюд	Фигура обнаженная. Эскизы, картон

5.1	Одетая фигура. Длительный этюд	Одетая фигура. Эскизы, картон для росписи. Композиционное задание
5.2	Обнаженная фигура на контрастном фоне. Длительный этюд	Обнаженная фигура на контрастном фоне. Эскизы, картон
5.3	Обнаженная фигура в контражуре. Длительный этюд	Обнаженная фигура в контражуре. Эскизы, картон
6.1	Голова натурщика. Длительный этюд	Голова натурщика. Эскизы, картон для мозаики. Композиционное задание
6.2	Обнаженная фигура с натюрмортом. Длительный этюд	Обнаженная фигура с натюрмортом. Эскизы, картон. Композиционное задание
6.3	Обнаженная фигура, лежащая на орнаментальном фоне. Длительный этюд	Обнаженная фигура, лежащая на орнаментальном фоне. Эскизы, картон
7.1	Этюды обнаженной фигуры в различных цветовых гаммах	Композиционное задание
7.2	Две обнаженные фигуры. Длительный этюд	Две обнаженные фигуры. Эскизы, картон
7.3	Портрет тематический с антуражем. Длительный этюд	Портрет тематический с антуражем. Эскизы, картон. Композиционное задание
8.1	Обнаженная фигура в сложной орнаментальной среде. Длительный этюд	Обнаженная фигура в сложной орнаментальной среде. Эскизы, картон
8.2	Двухфигурная постановка одетых моделей. Длительный этюд	Двухфигурная постановка одетых моделей. Эскизы, картон
8.3	Обнаженная фигура в тематической постановке с антуражем. Длительный этюд	Обнаженная фигура в тематической постановке с антуражем. Эскизы, картон. Композиционное задание
9.1	Портрет тематический. Длительный этюд	Портрет тематический. Эскизы, картон. Композиционное задание
9.2	Двухфигурная тематическая постановка двух обнаженных моделей в контрастной среде. Длительный этюд	Двухфигурная тематическая постановка двух обнаженных моделей в контрастной среде. Эскизы, картон. Композиционное задание
9.3	Обнаженная фигура. Этюды в сложных тональных и цветовых гаммах	Эскизы, картон. Композиционное задание
10.1	Тематическая постановка одетой фигуры на контрастном фоне. Этюд	Эскизы, картон. Композиционное задание
10.2	Двухфигурная тематическая постановка обнаженных моделей с антуражем. Этюд	Двухфигурная тематическая постановка обнаженных моделей с антуражем. Эскизы, картон. Композиционное задание
10.3	Этюд обнаженной модели к тематическому заданию	Эскизы, картон. Композиционное задание

И. Р. Четышов

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А. О. Котломанов

Корректор О. Ю. Нестерова

Координатор Редакционно-издательской группы

О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 06.11.2018 г. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 3.49. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38

toroustl@gmail.com

Заказ № от .2018 г. Тираж 100 экз.