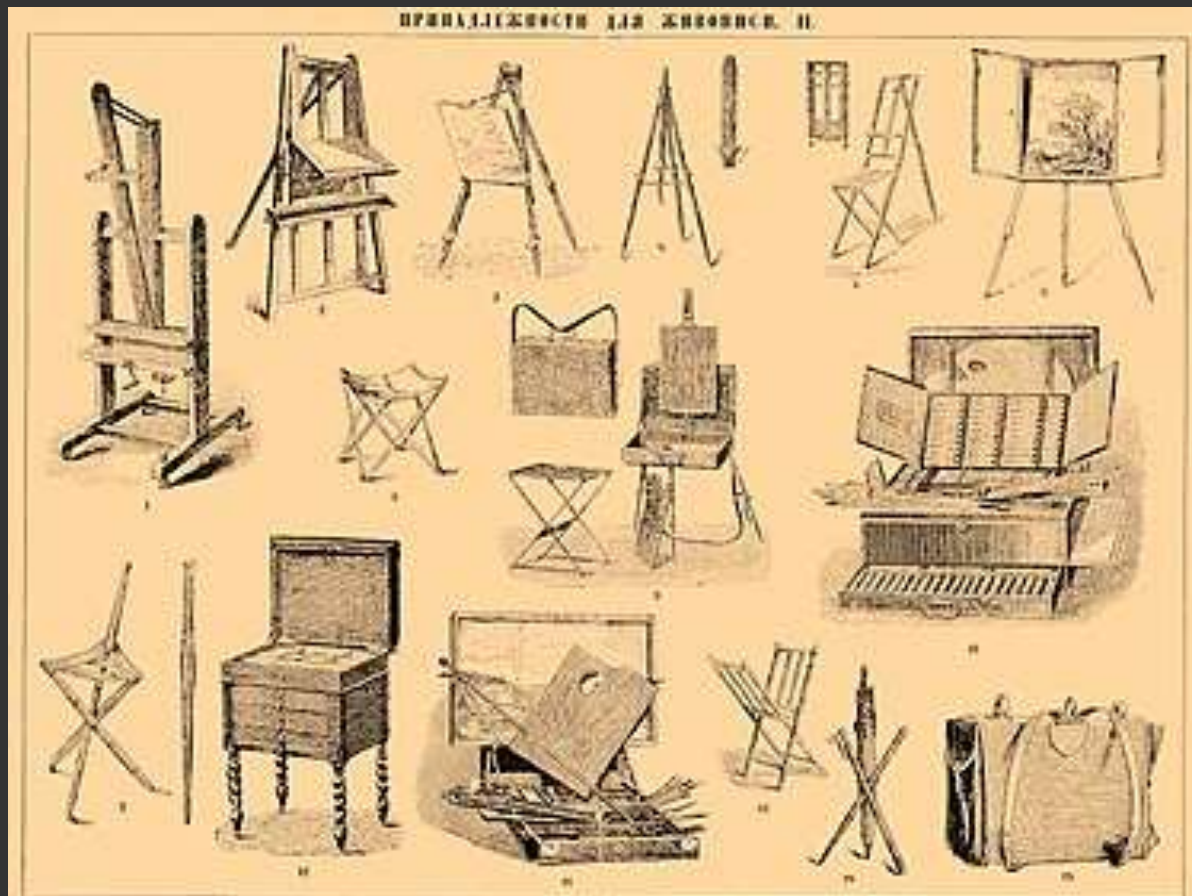

СТАНКОВИЙ ЖИВОТУС

Презентація дисципліни

- **Станко́вий живо́пис**, також **станко́ве маля́рство** — рід живопису, твори якого мають самостійне значення і сприймаються незалежно від оточення. Буквально — живопис, створений на станку (мольберті).
- **Станковий живопис** (від слова станок, мольберт, на який ставиться приготовлена основа — картон, дошка, полотно для малювання картин) об'єднує твори самостійного значення, не пов'язані з архітектурним ансамблем. Їх можна переносити, зберігати в житлових приміщеннях, установах, музеях.
- Твір станкового живопису — картина — створюється на нестационарній (на відміну від монументального живопису) і не утилітарній (на відміну від декоративного живопису) основі (полотні, картоні, дошці, папері, шовку тощо) і передбачає самостійне і не обумовлене оточенням сприйняття.

Обладнання для виконання станкового живопису

Незалежно від виду живопис розрізняють за окремими жанрами: портрет, пейзаж, натюрморт, тематична картина. Особливий жанр живопису складає іконопис.

Станковий живопис включає твори самостійного значення, не пов'язані з будь-яким художнім ансамблем.

Він різнобічно відбиває життя в його соціальних, фантастичних, казкових, героїчних і сатиричних аспектах.

Широкого розвитку станковий живопис набув в епоху

Відродження. Твори станкового живопису почали розповсюджуватися не тільки у громадських, але й у приватних будинках. З часом набули розвитку його різноманітні жанри: історичний, побутовий, портретний, пейзажний, натюрморт та ін.

За основу станковому живопису слугують наступні матеріали: полотно, картон, дерев'яні дошки, папір, шовк, метали, тощо). Основні матеріали станкового малярства — олійні, темперні і акварельні фарби, гуаш, пастель, акрил. На Далекому Сході отримав переважне поширення живопис тушшю (в основному — монохромною), часто інтегруючий каліграфію. Формами станкового живопису є також етюди (зроблені переважно за один сеанс твори, фрагментарні за змістом та формальним вирішенням) та ескізи (підготовчі композиції до майбутнього твору).

Мета і завдання курсу

- **Метою** викладання навчальної дисципліни є оволодіння засобами відтворення форми та простору, їх тонально-живописних особливостей, практичному освоєнні різних живописних технік.
- **Завдання:** вироблення творчого підходу до створення художнього образу засобами академічного живопису; набуття необхідних практичних навичок для досягнення композиційної цілісності; правильно передавати кольорово-тональні відношення в натурі.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Об'єктивні основи реалістичного живописного зображення в техніці олійного живопису.

- ТЕМА 1. Різні види живописних технік. Техніка живопису по мокрому: «alla prima». Передача особливостей форми та колірної гамми квітів за допомогою живопису акварельними фарбами по мокрому аркуші паперу. Розвиток вміння узагальнювати форми і виділяти характерне не деталізуючи об'єкти зображення.
- ТЕМА 2. Живописна техніка «гризайль» в олійному живописі. Виконання лінійно-конструктивної побудови архітектурних споруд з детальним відтворенням всіх елементів архітектури, та передача повітряної перспективи за допомогою живопису олійними фарбами в одному кольорі.
- ТЕМА 3. Застосування набризку в живописі. Передача характерного в зображенні певного стану природи за допомогою набризку фарби на пропоблену пензлем художню роботу.
- ТЕМА 4. Композиційно-колористичні рішення зимового пейзажу.
- Виконання короточасних етюдів на зміну стану освітлення в зимовому пейзажі з натури.
- ТЕМА 5. Прийоми роботи із застосуванням техніки подряпування. Передача фактури хутра різними видами подряпування прокритої шаром олійної фарби поверхні полотна.

Об'єктивні основи реалістичного живописного зображення в техніці олійного живопису.

«ala prima»

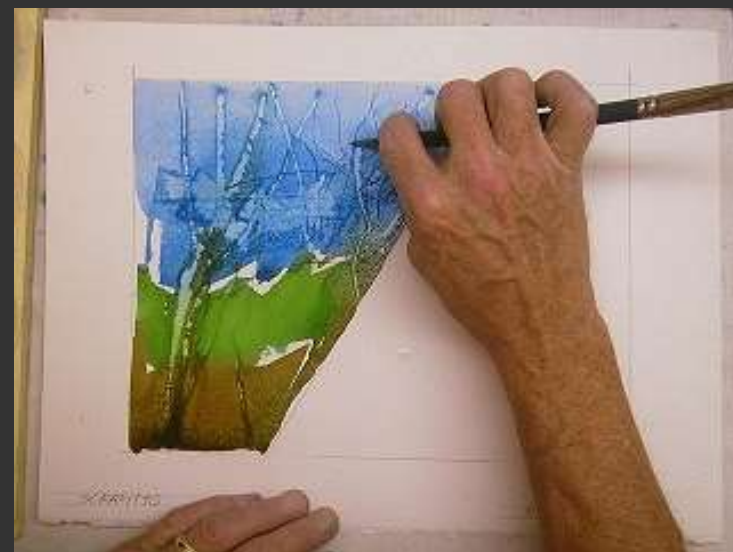
«гризайль»

«набризк»

Колорит зимового пейзажу

продряпування

Передача живописними засобами матеріальності та фактури предметів складного натюрморту.

- ТЕМ 5. Техніка живопису мастихіном. Засвоєння прийомів роботи різними видами мастихінів, створення фактурності в роботі, виявлення загальних форм зображуваних об'єктів.
- ТЕМА 6. Застосування новітніх матеріалів в сучасному живописі. Ознайомлення із сучасними прийомами роботи в живописі різними матеріалами, приладдям, поєднанням технік. Використання новітніх матеріалів в живописі.

Декоративний підхід у живописі натюрморту.

- **ТЕМА 7. Мистецькі течії в живописі. Методика виконання.** Особливості виконання живописних робіт певної мистецької течії живопису: імпресіонізму, експресіонізму, кубізму, сюрреалізму, футуризму та ін.
- **ТЕМА 8. Техніка пуантилізму.** Передача кольору, об'єму, плановості, за допомогою крапки або дрібного мазка.
- **ТЕМА 9. Передача різноманітних фактур в олійному живописі.** Розвиток уяви, вміння передавати тематику в роботі, поєднувати декоративне зображення об'єктів на площині з об'ємними деталями, або підкреслювати загальні маси за допомогою контурів різної конфігурації.
- **ТЕМА 10. Застосування набризку в живописі.** Ознайомлення з роботою в техніці лесирування. Поетапне зображення предметів натюрморту.
- **ТЕМА 11. Прийоми роботи м'якими матеріалами (пастель).** Виконання складного натюрморту із скляних предметів в контражурі.

Виконання робіт у різних стилях живопису

"Купання червоного коня" у різних стилях живопису

Класицизм

Сюрреалізм

Конструктивізм

Поп-Арт

Петров-Водкін
"Купання червоного коня"
Символізм

Модерн

Примітивізм

Імпресіонізм

Абстракціонізм

Як би намалювали "Купання червоного коня" в давнину?

Первісний наскельний
живопис

Древній Єгипет

Древня Індія