

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА
при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.А. Любавин

«24» июля 2023г.

Рассмотрено и принято

«24» июля 2023г.

Проректор по учебной работе

С.А.Зенкова

Учебная программа
Курс «Композиционный портрет
мягкими материалами»

Составитель:

В.О. Нагорнова – преподаватель на
факультете дополнительного
профессионального образования

г. Москва,
2023г.

Учебная программа ориентирована на слушателей, которые уже имеют опыт работы с натуры, базовые знания и умения в дисциплине Рисунок (обучение в художественных школах, на различных художественных курсах, у частных преподавателей).

Программа включает в себя изучение принципов работы с натуры в жанре Портрет.

«Рисунок». Данная дисциплина будет начинаться с закрепления ранее полученных знаний и приведения их к общему знаменателю, предусмотренному программой Академического образования. Будут восполнены пробелы предыдущего образования. Задачи будут усложняться, с перспективой выхода от рисования зарисовок модели, к рисованию длительных композиционных портретов.

Программа построена на последовательном выполнении определенных развивающих заданий «от простого к сложному», которые, в итоге, ведут к накоплению профессиональных знаний и навыков, помогающих в создании художественного произведения.

Программа может стать дополнительной ступенью слушателей, продолжающих групп факультета доп. образования МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Программа включает в себя изучение принципов работы с натуры (в жанре Портрет) в различных графических техниках и материалах. Задача курса - освоение законов Академического рисунка и композиции через такие материалы, как: уголь, сепия, сангина, соус. Знакомство с техникой рисования по имприматуре (жидкий соус), цветной бумаге, белой бумаге.

«Композиция». Элементы этой дисциплины включены в Рисунок. Также слушателям даются задания по Композиции для самостоятельной работы (ситуационные наброски, зарисовки, композиционный интерьер). Обучение Композиции строится на освоении базовых приемов и понятий, с помощью которых можно организовать пространство листа или холста, добиться максимальной образной выразительности и звучания произведения. В ходе обучения слушатель учится грамотно размещать изображение на плоскости, выявлять главное и соподчинять элементы изображения друг другу, выстраивать изображение за счет ритма, контраста, колорита. Работа ведется так же с привлечением различных образцов мирового искусства, что расширяет кругозор и повышает уровень общей художественной культуры.

Результаты освоения дисциплин «Рисунок», «Композиция».

В результате изучения дисциплины «Рисунок» слушатель приобретает следующие знания и навыки:

- умение использовать основные техники и материалы рисунка (мягкие материалы)
- умение логически обосновать построение формы в пространстве.
- умение передать пространство на плоскости листа.
- умение вести работу в различных тональных спектрах, в зависимости от поставленной задачи.

- умение работать с натуры.

В результате изучения дисциплины «Композиция» слушатель приобретает следующие знания и навыки:

- знание основных законов композиционного построения изображения на картинной плоскости, художественные материалы и техники, применяемые в композиции.
- знание основных понятий, за счет которых складывается композиция.
- умение применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе.
- умения выявлять максимальную композиционную вариативность, опираясь на натурные впечатления.
- навыки сбора натурального материала и выполнении ситуационных набросков для дальнейшего использования их в создании Композиций

Технологии освоения дисциплин: осуществляются через практические занятия с преподавателем в мастерской и самостоятельную работу слушателя.

Форма контроля полученных знаний и умений - заключительный просмотр в конце курса.

Распределение учебного времени

Наименование дисциплины		
Рисунок		
№	Тема	Кол-во часов
1	Знакомство с материалами (уголь, сепия, сангина, соус) и техниками рисунка мягким материалом. Показать, как натягивать планшет. Эскизы и зарисовки к постановке. <i>Самостоятельная работа: портретные зарисовки с натуры</i>	4
2	Композиционный портрет (голова) Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 30*40, 40*50 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы). <i>Самостоятельная работа: портретные зарисовки с натуры</i>	4
3	Композиционный портрет (голова) Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы,	4

	<p>ть, рефлекс. Формат 30*40, 40*50 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p> <p><i>Самостоятельная работа: портретные зарисовки с натуры</i></p>	
4	<p>Композиционный портрет (голова с плечевым поясом) .</p> <p>Эскизы. Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 30*40, 40*50 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p> <p><i>Самостоятельная работа: портретные зарисовки с натуры</i></p>	4
5	<p>Композиционный портрет (голова с плечевым поясом)</p> <p>Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 30*40, 40*50 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p> <p><i>Самостоятельная работа: портретные зарисовки с натуры</i></p>	4
6	<p>Композиционный портрет (голова с плечевым поясом)</p> <p>Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 30*40, 40*50 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p> <p><i>Самостоятельная работа: портретные зарисовки с натуры</i></p>	4
7	<p>Композиционный портрет с руками на простом однотонном фоне.</p> <p>Эскизы и зарисовки. Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс.</p> <p><i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i></p>	4
8	<p>Композиционный портрет с руками.</p> <p>Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс.</p>	4

	<i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i>	
9	<p>Композиционный портрет с руками.</p> <p>Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс.</p>	4
	<i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i>	
10	<p>Композиционный портрет с руками.</p> <p>Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс.</p>	4
	<i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i>	
11	<p>Композиционный портрет с руками в среде. Эскизы.</p> <p>Сложная постановка с куском интерьера. Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 40-50, 50-60 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p>	4
	<i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i>	
12	<p>Композиционный портрет с руками в среде.</p> <p>Сложная постановка с куском интерьера. Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 40-50, 50-60 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p>	4
	<i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i>	
13	<p>Композиционный портрет с руками в среде.</p> <p>Сложная постановка с куском интерьера. Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тоналностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие</p>	4

	<p>«Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 40-50, 50-60 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p> <p><i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i></p>	
14	<p>Композиционный портрет с руками в среде.</p> <p>Сложная постановка с куском интерьера. Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тональностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 40-50, 50-60 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p> <p><i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i></p>	4
15	<p>Композиционный портрет с руками в среде.</p> <p>Сложная постановка с куском интерьера. Понятие «тонально-светового пространства». Диапазон тональностей. Тональный рисунок, решение тональной среды, передача материальности. Выявление силуэта. Понятие «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов «от самого Темного до самого Светлого». Освещенность: свет, полутон, основной перелом (гребень) формы, тень, рефлекс. Формат 40-50, 50-60 (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня группы).</p> <p><i>Самостоятельная работа: копии рисунков. Серов, Серебрякова, Рубенс, Дега и др.</i></p>	4
Общее кол-во часов по дисциплине «Рисунок»		60
Композиция		
№	Тема	Кол-во часов
16	<p>Понятие «Композиции».</p> <p>Выбор формата: горизонталь, вертикаль, квадрат. Разговор о правильном переносе пространства на плоскость листа. Разговор о ритме, пятне, силуэте, линии, паузе, соотношении масштабов. Разговор о композиции краёв формата.</p> <p>Лекция по композиции и практическое занятие (копирование образцов на предмет композиционных решений)</p>	4
Общее кол-во часов по дисциплине «Композиция»		4
Общее кол-во часов по программе «Композиционный портрет мягкими материалами»		64