

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

Рассмотрено и принято
« 16 » августа 2023г.

Проректор по учебной работе

 С.А.Зенкова

Учебная программа
Курс «Акварель»
ступень 1

Составитель:

Г.А. Колбасова – ст. преподаватель на
факультете дополнительного
профессионального образования
МГАХИ им. В.И. Сурикова

г. Москва,
2023г.

Учебная программа ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят получить базовые знания и развить свои творческие способности в таких дисциплинах, как: «Живопись Акварелью» и «Композиция».

Программа включает в себя изучение принципов работы с натуры в технике Акварель. На курсе будут широко раскрыты такие жанры как Натюрморт из бытовых предметов, Натюрморт-Обманка, Натюрморт с гипсовыми слепками, предметный и Фуд-скетчинг, Композиционный интерьер. Задача курса - освоение законов Академической живописи и композиции, а так же знакомство с современными тенденциями в области акварельной живописи. Слушатель освоит различные техники многослойной акварели и техники А-ля Прима.

«Живопись Акварелью»

Задания будут выполняться акварельными красками в различных стилях и техниках. Слушатель научится создавать как длительные живописные работы в стиле Реализм, так и делать быстрые акварельные этюды. Программа построена на последовательном выполнении развивающих художественное видение заданий, от простых к сложным. Постепенное решение визуальных задач, собранных в курсе, приведут к накоплению профессиональных знаний и навыков, помогающих в осуществлении художественного замысла. Ученик освоивший принципы академической живописи, сможет самостоятельно ставить перед собой творческие задачи и грамотно их реализовывать.

«Композиция»

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 подчинять 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.

Подробнее о дисциплинах

Курс будет разделён на два блока «Живопись акварелью» и «Композиция». В начале каждого тематического блока, преподавателем будет дана лекция или мастер-класс на тему заданного предмета. Будет объяснена техника работы и последовательность ее проведения. На последующих занятиях слушатели приступают к практическому выполнению работ. Каждое новое задание будет сопровождаться предварительной работой в виде серии эскизов, где будут решены композиционные, пространственные и тональные задачи. После этого учащийся переходит к работе в формате. Для более эффективных результатов, слушатель должен выполнять домашнее задание, и закреплять пройденный в классе материал, самостоятельной домашней работой.

«Живопись акварелью»

Дисциплина будет направлена на изучение техники Акварели. Обучение будет проходить от простых задач к более сложным. Акварель имеет широкие возможности в области передачи визуальных образов.

На курсе будут выполнены следующие задания:

- Плоский предмет. Обманка
- Предмет с фоном в технике цветовая мозаика
- Объемный предмет. Изучение фактур и материальности
- Простой натюрморт в технике цветовая мозаика
- Пространственный натюрморт из 2-3 предметов
- Драпировка. Фактура ткани
- Натюрморт-Обманка
- Натюрморт с глубоким пространством и драпировкой
- Фризовый натюрморт на прямой свет
- Натюрморт с розеткой/гипсовым рельефом
- Натюрморт против света

«Композиция»

Композиция неразрывно связана с понятиями академической живописи и рисунка, лейтмотивом изучения данной дисциплины будет проходить через весь курс. Так же будут даны отдельные домашние задания на развитие композиционного мышления и закрепление пройденного материала в классе.

На курсе будут выполнены следующие задания:

- Композиционные зарисовки интерьера . Выполнение серии эскизов.
- Композиционный интерьер. Реализация выбранного эскиза на планшете.

Результаты освоения дисциплин «Живопись Акварелью», «Композиция».

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

- умение работать с натуры
- умение изображать объемные объекты на плоскости
- умение передавать фактуру предметов
- видеть теплое и холодное
- передавать на плоскости большое пространство
- видеть цвет света и тени
- создавать колорит и атмосферу в пространстве холста

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

- понимать и использовать на практике основные принципы композиции
- формировать пространство на плоскости холста
- выявлять главное, расставлять акценты
- управлять вниманием и зрителя
- создавать собственные композиционные решения

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 по видам занятий

Наименование дисциплины		
Раздел 1. Живопись Акварелью		
№	Тема	Кол-во часов
1	Лекция «Знакомство с техникой Акварели» История возникновения, развитие и области применения. Понятие композиции и пространства. Цветовой круг и колорит в живописи. Тон и камертон в пространстве холста. Показать как натягивать акварельную бумагу на планшет. Натянуть планшеты с группой. Выполнить эскизы к первому заданию.	4

	<i>Лекция с демонстрацией тематических файлов. Практическая работа с группой в аудитории.</i>	
2	<p>Занятие мастер-класс. Показать как пользоваться красками, палитрой и кистями. Показать основные техники и приемы работы акварелью. Объяснить пропорции и построение предметов. Показать как создавать композиционный эскиз и для чего он необходим.</p> <p>«Простой натюрморт из 2-3 предметов» Выполнить небольшой этюд акварелью, для выявления общего уровня группы. 15x20 см.</p>	4
	<i>Самостоятельная работа: Реализация натюрмортов по эскизам с пройденного занятия.</i>	
3	<p>«Плоский предмет. Обманка» Рисование сухого осеннего листа, гербария или другого плоского объекта в технике «Обманка». Задание на выявление чистого понятного силуэта, передачу фактуры, развитие внимания к деталям. Работа выполняется в натуральную величину.</p>	4
	<i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i>	
4	<p>«Предмет с фоном в технике цветовая мозаика» Изучение взаимодействия цветов предмета и фона друг на друга. Понятие тепло-холодности. Цветовой анализ а свету и в тени предмета. Тональная цветовая раскладка.</p>	4
	<i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i>	
5	<p>«Объемный предмет. Материальность» На одном планшете красиво скомпоновать и изобразить несколько объемных предметов разной фактуры: металл, дерево, стекло и т.д. Задание на материальность предмета, изучение большого объема, разницы касаний к фону на свету и в тенях. Изобразить 3-4 небольших предмета разной фактуры в технике многослойной акварели. Фуд-скетчинг акварелью, основные приемы и техники. Размер предметов не должен превышать натуральную величину.</p>	4
6	<p>«Объемный предмет. Материальность» На одном планшете красиво скомпоновать и изобразить несколько объемных предметов разной фактуры: металл, дерево, стекло и т.д. Задание на материальность предмета, изучение большого объема, разницы касаний к фону на свету и в тенях. Изобразить 3-4 небольших предмета разной фактуры в технике многослойной акварели. Фуд-скетчинг акварелью, основные приемы и техники. Размер предметов не должен превышать натуральную величину.</p>	4
	<i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i>	

7	<p>«Простой натюрморт в технике цветовая мозаика» Выполняется два небольших натюрморта на боковой свет с разным колоритом. Один натюрморт контрастный, другой сдержанный по тону. Изучение тональности самого светлого в темном и самого темного в светлом. Влияние цвета на окружающие предметы. Разница тепло-холодности одного цвета на свету и в тени. Размер 15x20 см.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
8	<p>«Пространственный натюрморт из 2-3 предметов» Натюрморт ставится на боковой свет с минимальным количеством драпировок. Понятие колорита, тонально-светового пространства. Диапазон тональностей. Решение пространственной среды, передача материальности предмета. Выявление силуэта. Понятия «Большой свет», «Большая тень». Понятие камертонов. Освещенность предмета: свет, полутон, тень, рефлекс. Формат 30x40 см.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
9	<p>«Драпировка. Фактура ткани» Задание выполняется на изучение фактуры ткани: лен, шелк, шерсть и т.д. Архитектоника складок, закон построения складок, тональный рельеф. Отдельно висящая драпировка сдержанных цветов. Боковой свет. Драпировка на форме. Эскизы. Формат 30x40 см, 40x50 см (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня подготовки группы).</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
10	<p>«Драпировка. Фактура ткани» Задание выполняется на изучение фактуры ткани: лен, шелк, шерсть и т.д. Архитектоника складок, закон построения складок, тональный рельеф. Отдельно висящая драпировка сдержанных цветов. Боковой свет. Драпировка на форме. Эскизы. Формат 30x40 см, 40x50 см (выбор формата и размера зависит от композиционного решения и уровня подготовки группы).</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
11	<p>«Натюрморт Обманка» Ставится плоскостной натюрморт с репродукцией картины, на боковой свет из небольших предметов с различной фактуры. Задача передать материальность и фактуру предметов. Погрузить изображение картины в плоскость натюрморта. Внимательно изучить разность касаний на свету и в тенях. Передать общее движение света на всей плоскости натюрморта. Размер работ 25x30 см, 30x40 см.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	

12	<p>«Натюрморт Обманка» Ставится плоскостной натюрморт с репродукцией картины, на боковой свет из небольших предметов с различной фактуры. Задача передать материальность и фактуру предметов. Погрузить изображение картины в плоскость натюрморта. Внимательно изучить разность касаний на свету и в тенях. Передать общее движение света на всей плоскости натюрморта. Размер работ 25х30 см, 30х40 см.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
13	<p>«Натюрморт с глубоким пространством и драпировкой» Натюрморт ставится на боковой свет или прямой свет. Понятие большого пространства, колорита, тонально-светового пространства. Выявление большого силуэта, большого пятна и тональных ритмов композиции. Понятие камертонов. Освещенность предмета: свет, полутон, тень, рефлекс. Формат 30х40 см, 40х50 см.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
14	<p>«Натюрморт с глубоким пространством и драпировкой» Натюрморт ставится на боковой свет или прямой свет. Понятие большого пространства, колорита, тонально-светового пространства. Выявление большого силуэта, большого пятна и тональных ритмов композиции. Понятие камертонов. Освещенность предмета: свет, полутон, тень, рефлекс. Формат 30х40 см, 40х50 см.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
15	<p>«Фризовый натюрморт на прямой свет» Задание предполагает богатую вариативность композиционных решений. Делаем 5 эскизов на горизонталь, вертикаль, квадрат, золотое сечение. Выявляем ритмы: движение и статику. Камертон: темное/светлое, контрастное/мягкое, главное и второстепенное.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
16	<p>«Фризовый натюрморт на прямой свет» Задание предполагает богатую вариативность композиционных решений. Делаем 5 эскизов на горизонталь, вертикаль, квадрат, золотое сечение. Выявляем ритмы: движение и статику. Камертон: темное/светлое, контрастное/мягкое, главное и второстепенное.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	

17	<p>«Натюрморт с розеткой/гипсовым рельефом» Натюрморт ставится на боковой свет с гипсовой розеткой или рельефом, в зависимости от общей подготовки группы. Задание на изображение белого плоского предмета в среде формата. Постановка может быть дополнена драпировкой со складками и 2-3 бытовыми предметами. Важно передать большое движение света и разность фактур. Размер формата 40x50 см, 50x60 см.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
18	<p>«Натюрморт с розеткой/гипсовым рельефом» Натюрморт ставится на боковой свет с гипсовой розеткой или рельефом, в зависимости от общей подготовки группы. Задание на изображение белого плоского предмета в среде формата. Постановка может быть дополнена драпировкой со складками и 2-3 бытовыми предметами. Важно передать большое движение света и разность фактур. Размер формата 40x50 см, 50x60 см.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
19	<p>«Натюрморт с розеткой/гипсовым рельефом» Натюрморт ставится на боковой свет с гипсовой розеткой или рельефом, в зависимости от общей подготовки группы. Задание на изображение белого плоского предмета в среде формата. Постановка может быть дополнена драпировкой со складками и 2-3 бытовыми предметами. Важно передать большое движение света и разность фактур. Размер формата 40x50 см, 50x60 см.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
20	<p>«Натюрморт против света» Заключительным этапом по дисциплине «Живопись акварелью» будет постановка сложносочиненного натюрморта в контражурном освещении. В зависимости от общего уровня группы в постановку можно включить гипсовую голову, а так же дополнительный источник света. Размер 40x50 см, 50x60 см.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
21	<p>«Натюрморт против света» Заключительным этапом по дисциплине «Живопись акварелью» будет постановка сложносочиненного натюрморта в контражурном освещении. В зависимости от общего уровня группы в постановку можно включить гипсовую голову, а так же дополнительный источник света. Размер 40x50 см, 50x60 см.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4

22	<p>«Натюрморт против света» Заключительным этапом по дисциплине «Живопись акварелью» будет постановка сложносочиненного натюрморта в контражурном освещении. В зависимости от общего уровня группы в постановку можно включить гипсовую голову, а так же дополнительный источник света. Размер 40x50 см, 50x60 см.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
Раздел 2. Композиция		
№	Тема	Кол-во часов
23	<p>Лекция «Общие принципы Композиции» Выбор формата: горизонталь, вертикаль, квадрат, фриз и золотое сечение. Виды перспективы. Выбор точки зрения и ее влияние на восприятие пространства. Понятие ракурса. Разговор о переносе пространства на плоскость листа. Разговор о ритме: силуэт и пауза, соотношение масштабов. Движение и статика, пятно и линия. Выявление главного и второстепенного. Виды графических приемов. «Композиционные зарисовки интерьера» Выполнение серии эскизов.</p>	4
24	<p>«Композиционный интерьер» Реализация выбранного эскиза на планшете. Формат 40x50 см.</p>	4
25	<p>«Композиционный интерьер» Реализация выбранного эскиза на планшете. Формат 40x50 см.</p>	4
26	<p>Заклучительный просмотр Просмотр предполагает показ всех работ, выполненных в течение курса, как в аудитории, так и во время самостоятельной работы. Педагог должен объяснить учащимся основные принципы и логику формирования экспозиции, помочь выгодно представить итог проделанной работы.</p>	4
	Общее кол-во часов по программе «Курс «Акварель» Ступень I	104