

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 2

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 уже имеют базовые знания в области академической живописи и желают развить свои творческие способности в таких дисциплинах, как: портретная живопись Акварелью, Скетчинг и Композиция.

Программа включает в себя изучение принципов работы с натуры в технике Акварель. На курсе будут широко раскрыты такие жанры как Натюрморт с гипсовыми слепками, Портрет человека, Обнаженная фигура, Фигура в интерьере. Задача курса - освоение законов Академической живописи и композиции, а так же знакомство с современными тенденциями в области акварельной живописи такими как Скетчинг и Коммерческая иллюстрация. Слушатель освоит различные техники многослойной акварели и техники А-ля Прима, научится передавать настроение и характер героя за счет колорита, композиции и форм.

«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 и скетчи. 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, создавать образы. 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 длительной работе большего формата. 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:

- Простой натюрморт из 3-4 предметов
- Натюрморт с розеткой/гипсовым рельефом
- Натюрморт с гипсовой головой
- Этюд головы натурщика акварелью
- Быстрые портретные наброски акварелью
- Портрет натурщика
- Портрет натурщика с руками

- Наброски обнаженной фигуры
- Обнаженная фигура в пространстве
- Наброски людей. Скетчинг
- Фигура в пространстве интерьера

«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 людей в интерьере
- Выполнение сюжетной композиции

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

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

- умение работать с натуры
- научиться рисовать портреты и фигуру человека
- освоит технику скетчинга
- научиться передавать характер человека
- умение передавать на плоскости большое пространство
- научиться понимать композицию и живопись

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

- углубит знания о композиции, перспективе и ракурсе
- научиться выявлять главное, расставлять акценты
- управлять вниманием и зрителя
- создавать собственные композиционные решения
- вызывать эмоциональный отклик у зрителя по средствам визуальных инструментов

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	Занятие мастер-класс. Показать, как пользоваться красками, палитрой и кистями тем кто не умеет. Показать основные техники и приемы работы акварелью. Объяснить пропорции и построение предметов. Показать, как создавать композиционный эскиз и для чего он необходим. «Простой натюрморт из 3-4 предмета» Сделать несколько композиционных эскизов. Выполнить небольшой натюрморт акварелью, для выявления общего уровня группы	4
	<i>Практическая работа с группой в аудитории.</i>	

2	<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.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с группой в аудитории.</i></p>	
3	<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.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с группой в аудитории.</i></p>	
4	<p>Лекция «Рисование головы и плечевого пояса человека» Пропорции головы, изучение черепа, костей шеи, мышц лица и шеи. Выполнить эскизы к натюрморту с гипсовой головой.</p>	4
	<p><i>Лекция с демонстрацией тематических материалов. Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
5	<p>«Натюрморт с гипсовой головой» Пространственный натюрморт ставится на боковой дневной свет. Гипсовая голова должна быть повернута в 3/4 к свету, чтобы максимально читался объем. Натюрморт может быть дополнен драпировкой и бытовыми предметами, в зависимости от общей подготовки группы.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
6	<p>«Натюрморт с гипсовой головой» Пространственный натюрморт ставится на боковой дневной свет. Гипсовая голова должна быть повернута в 3/4 к свету, чтобы максимально читался объем. Натюрморт может быть дополнен драпировкой и бытовыми предметами, в зависимости от общей подготовки группы.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
7	<p>«Этюд головы натурщика» Учимся рисовать портрет человека акварелью. Голова натурщика должна быть повернута 3/4 к свету. Освещение мягкое дневное без резких теней.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	

8	<p>«Быстрые портретные наброски акварелью» Студенты позируют друг другу по 10-15 минут. Учимся быстро схватывать образ и характер разных людей.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
9	<p>«Портрет натурщика» Ставится постановка на цветном фоне. Перед началом работы делаем серию композиционных эскизов. Пишем портрет в технике многослойной акварели, создаем общий колорит пространства формата. Уделяем внимание большой форме, фактурам и деталям. Определяем главное и второстепенное.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
10	<p>«Портрет натурщика» Ставится постановка на цветном фоне. Перед началом работы делаем серию композиционных эскизов. Пишем портрет в технике многослойной акварели, создаем общий колорит пространства формата. Уделяем внимание большой форме, фактурам и деталям. Определяем главное и второстепенное.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
11	<p>«Портрет натурщика» Ставится постановка на цветном фоне. Перед началом работы делаем серию композиционных эскизов. Пишем портрет в технике многослойной акварели, создаем общий колорит пространства формата. Уделяем внимание большой форме, фактурам и деталям. Определяем главное и второстепенное.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
12	<p>Лекция «Анатомия человека» Общее понятие пластической анатомии. Пропорции фигуры, виды канонов. Устройство позвоночника, торса и плечевого пояса и таза. Кости и мышцы конечностей. Устройство кистей и стоп.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
13	<p>«Наброски людей. Скетчинг» Рисуем наброски акварелью по 7 минут. Учащиеся позируют друг другу. Задание на быстрое создание образов и передачу характера персонажа. Возможно сочетание разных графических материалов в дополнение к акварели.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4

14	<p>«Портрет натурщика с руками» Перед началом постановки необходимо выполнить композиционные эскизы с разных ракурсов. Продумать контрасты и паузы. Помнить о колорите и общем движении света. Вести работу от общего к частному и от деталей к большому объему.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
15	<p>«Портрет натурщика с руками» Перед началом постановки необходимо выполнить композиционные эскизы с разных ракурсов. Продумать контрасты и паузы. Помнить о колорите и общем движении света. Вести работу от общего к частному и от деталей к большому объему.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
16	<p>«Портрет натурщика с руками» Перед началом постановки необходимо выполнить композиционные эскизы с разных ракурсов. Продумать контрасты и паузы. Помнить о колорите и общем движении света. Вести работу от общего к частному и от деталей к большому объему.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
17	<p>«Наброски людей. Скетчинг» Рисуем наброски акварелью по 7 минут. Учащиеся позируют друг другу. Задание на быстрое создание образов и передачу характера персонажа. Возможно сочетание разных графических материалов в дополнение к акварели.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
18	<p>«Фигура в интерьере» Сложносочиненная многоплановая постановка с большим пространством. Фигура может быть дополнена ширмами, предметами и драпировками, создающими разноплановость композиции. Имеет богатую вариативность композиционных решений. Перед началом работы создается серия эскизов с пониманием акцентов, а камертонов, большого пятна и пространства.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	
19	<p>«Фигура в интерьере» Сложносочиненная многоплановая постановка с большим пространством. Фигура может быть дополнена ширмами, предметами и драпировок, создающими разноплановость композиции. Имеет богатую вариативность композиционных решений. Перед началом работы создается серия эскизов с пониманием акцентов, а камертонов, большого пятна и пространства.</p>	4
	<p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	

20	<p>«Фигура в интерьере» Сложносочиненная многоплановая постановка с большим пространством. Фигура может быть дополнена ширмами, предметами и драпировками, создающими разноплановость композиции. Имеет богатую вариативность композиционных решений. Перед началом работы создается серия эскизов с пониманием акцентов, а камертонов, большого пятна и пространства.</p> <p><i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
Раздел 2. Композиция		
21	<p>Лекция «Общие принципы создания образа» Пропорции персонажа в графике и иллюстрации. Иллюстрация в книге, журнале и постере. Выбор формата: горизонталь, вертикаль, квадрат. Виды перспективы. Выбор точки зрения и ее влияние на восприятие пространства. Понятие ракурса. Движение и статика, пятно и линия. Выявление главного и второстепенного. Виды графических приемов. <i>Лекция с демонстрацией тематических материалов.</i></p>	4
22	<p>«Композиционные зарисовки людей в интерьере» <i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
23	<p>Эскизы к сюжетной композиции на основе пройденного материала <i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
24	<p>Выполнение сюжетной композиции на основе выбранного эскиза <i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
25	<p>Выполнение сюжетной композиции на основе выбранного эскиза <i>Практическая работа с преподавателем в аудитории.</i></p>	4
26	<p>Заключительный 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 по работе с Акварелью» Ступень II	104