

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

Подписано цифровой подписью: Лобавин Анатолий Александрович
DN: cn=RU, st=г. Москва, ln=г. Москва, title=Ректор, o=ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ", 1.2.643.100.3=120830333993335323630333538,
1.2.643.3.131.1.1=1203353033363039313038313833, email=prof_zalen@mail.ru, givenName=Анатолий
Александрович, sn=Лобавин, cn=Лобавин Анатолий Александрович
Дата: 2024.03.07 12:18:01 +03'00'

Рассмотрено и принято

« 15 » января 2024г.

Проректор по учебной работе

 С.А.Зенкова

Учебная программа
Курс «Скетчинг»

Составитель:

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

г. Москва,
2024г.

Практическая учебная программа ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят получить базовые знания или углубить, усовершенствовать свои навыки в таких дисциплинах, как Скетчинг и Композиция. Курс подойдет для желающих опробовать различные графические техники, приемы и материалы. Слушатели научатся быстро схватывать образ и передавать характер портретируемого, создавать композиционные решения на основе натуральных набросков и зарисовок.

Программа включает в себя изучение принципов быстрого рисования, работы с натуры в различных графических техниках и материалах. Задача курса - освоение законов скетчинга и композиции через такие материалы, как акварель, тушь, маркеры, линеры, а также уголь, сепия, сангина, соус. Знакомство с техникой быстрого рисования по тонированной и белой бумаге. Умение быстро рисовать фигуру и портрет человека, выявлять главное и второстепенное в рисунке, создавать и передавать образ по средствам графических и композиционных приемов.

Подробнее о дисциплинах

Скетчинг

Задания будут выполняться широким спектром графических материалов, такими как акварель, тушь, маркеры, линеры, мягкие карандаши.

Программа построена на последовательном выполнении определенных развивающих заданий «от простого к сложному», которые, в итоге, ведут к накоплению профессиональных знаний и навыков быстрого рисования, помогающих в создании художественного произведения. Слушатели освоят быстрое рисование фигуры и головы человека. Научатся грамотно передавать характер и настроение персонажа, видеть главное и второстепенное, сочетать различные графические приемы и материалы, с целью придания большей выразительности образу портретируемого.

Композиция

Композиция — это основа любого художественного произведения, без нее не обходится ни одна дисциплина в изобразительном искусстве. Любое визуальное высказывание основывается на знании композиционных принципов. Обучение Композиции строится на освоении базовых приемов и понятий, с помощью которых можно организовать пространство листа или холста, добиться максимальной образной выразительности. 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 «Скетчинг» и «Композиция».

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

- умение использовать широкий спектр графических приемов и материалов
- знание пропорций человеческого тела
- знание основных принципов рисования головы человека
- умение передать пространство на плоскости листа
- умение передавать характер и образ человека в быстром рисунке
- умение работать с натуры
- умение выявлять главное и второстепенное в быстром рисунке
- умение рисовать фигуру в ракурсе

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

- знание основных законов композиционного построения изображения на плоскости
- знание основных понятий, за счет которых складывается композиция
- умение применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе
- навыки сбора натурального материала и выполнении ситуационных набросков для дальнейшего использования их в создании композиций
- умение работать с разными видами перспектив
- умение работать с ритмами и композиционными регистрами
- умение создавать образ и передавать настроение по средствам колористических решений и комбинации графических материалов

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

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

Распределение учебного времени по видам занятий

Наименование дисциплины		
Скетчинг		
№	Тема	Кол-во часов
1	<p>Вводная лекция</p> <p>Знакомство с вариантами графических материалов, различными средствами художественной выразительности. Основные принципы рисования фигуры человека: пропорции, точки опоры, статика и движение формы, рисование одежды на фигуре.</p> <p>Применение полученных знаний на практике: рисуем быстрые наброски по 5-7 минут мягким карандашом, с целью выявить общий уровень группы.</p>	4
	<i>Лекция с демонстрацией учебных материалов.</i>	
2	<p>Мягкий карандаш: уголь, сепия, сангина, простой карандаш</p> <p>Показать основные принципы рисования мягким карандашом. Понятия главного и второстепенного в быстром рисунке. Тональное и линейное рисование мягким материалом.</p> <p>Слушатели рисуют друг друга по 7 минут. После каждого наброска важно обсудить удачные и ошибочные моменты в работах обучающихся, с целью задать правильный вектор последующего рисования.</p>	4
	<i>Практическая работа с группой в аудитории.</i>	

3	<p>Основные этапы рисования головы человека: форма, пропорции, характер. Принципы быстрого рисования от общего к частному, выявление главного и второстепенного в образе портретируемого.</p> <p>Выполняются портретные зарисовки друг друга по 10-15 минут мягким карандашом.</p>	4
<p><i>Лекция и практическая работа с группой в аудитории.</i></p>		
4	<p>Силуэт, пятно. Линейный рисунок</p> <p>Понятие большого пятна и силуэта. Техника рисования набросков водными техниками: акварель и тушь. Задача выявить большую форму, характерные детали в силуэте фигуры, увидеть разницу пропорций и характеров и разных людей. Рисование только светом или только тенью. Наброски по 7-10 минут.</p> <p>Принципы линейного рисования: способы создания объема, формы и глубины пространства по средствам линии.</p> <p>Рисование набросков по 7 минут линером, перьевой и капиллярной ручками без использования ластика. Задание на концентрацию внимания, развитие ответственного отношения к рисунку.</p>	4
<p><i>Практическая работа с группой в аудитории.</i></p>		
5	<p>Линия и пятно. Плоское и объемное</p> <p>Понятие отношений линии и пятна, пропущенного плана, ритмов и веса тональных пятен в рисунке. Понятие негативного света.</p> <p>Рисование набросков по 7-10 минут смешанными : маркер+линер, акварель+карандаш, кисть+перо.</p> <p>Показать, как можно использовать и сочетать различные графические приемы и техники в рисунке. Задание предполагает свободный выбор материалов и техник исполнения, по желанию слушателей, на основе изученного ранее на курсе.</p> <p>Рисование набросков по 7-10 минут</p>	4
<p><i>Практическая работа с группой в аудитории.</i></p>		
6	<p>Комбинирование графических материалов и техник в набросках</p> <p>Отношения цвета и тона, пятна и линии, фактур материалов. Внедрение пропущенного плана, текста или двойной экспозиции при создании образа.</p> <p>Задание предполагает рисование набросков по 7-10 минут в различных техниках и материалах, изученных на курсе.</p>	4
<p><i>Практическая работа с группой в аудитории.</i></p>		
<p>Общее кол-во часов по дисциплине «Скетчинг»</p>		<p>24</p>

Наименование дисциплины		
Композиция		
№	Тема	Кол-во часов
1	<p>Понятие Композиции в изобразительном искусстве</p> <p>Выбор формата: горизонталь, вертикаль, квадрат. Разговор о ритме, пятне, силуэте, линии, паузе, соотношении масштабов. Разговор о композиции краёв формата.</p> <p>Наброски 7-10 минут с компоновкой фигуры внутри заданного формата.</p>	4
2	<p>Создание образа персонажа</p> <p>Лекция с демонстрацией иллюстративных материалов. Способы передачи характера персонажа в быстром рисунке, графике и иллюстрации. Разница форм, силуэтов, композиционных решений в зависимости от поставленной задачи и области применения художественного произведения.</p> <p>Наброски по 7-10 минут. Слушатели рисуют друг друга. Задача на выявление разности образов у разных людей.</p>	4
3	<p>Композиция цвета</p> <p>Понятие колорита, сложных цветов, цветового камертона в композиции. Основные принципы сочетаний подбора цветов в художественном произведении. Композиция цветовых пятен, ритмы и паузы, вес цвета. Понятие цветного света.</p> <p>Рисование набросков по 10-15 минут цветными материалами: акварель, маркеры, карандаши. Задача передать атмосферу и настроение в рисунке по средствам цветового решения композиции.</p>	4
4	<p>Перспектива. Ракурс</p> <p>Виды перспективы: прямая, линейная, аксонометрическая, сферическая. Интерьерное и открытое пространства.</p> <p>Интерьерные зарисовки по 15-20 минут выбранным материалом. Задача увидеть привычное пространство в различных видах перспективы.</p> <p>Лекция с демонстрацией иллюстративных материалов. Понятия далекого и близкого, статики и динамики, перспективного искажение формы. Использование ракурса при создании образа.</p> <p>Композиционные зарисовки людей и предметов по 10-15 минут в разных ракурсах и масштабах.</p>	4

5	<p>Композиционные эскизы</p> <p>Выполнение композиционных эскизов на основе полученных на курсе знаний и навыков, набросков, созданных в процессе обучения.</p> <p>Натяжка планшетов для выполнения авторской композиции. Показать, как натягивать бумагу на планшеты и натянуть их со слушателями. Размер 30x40см, 40x50см.</p>	4
6	<p>Создание авторской композиции или серии работ на основе набросков и зарисовок, выполненных в процессе обучения на курсе. Применение полученных навыков на практике.</p>	4
7	<p>Создание авторской композиции или серии работ на основе набросков и зарисовок, выполненных в процессе обучения на курсе. Применение полученных навыков на практике.</p>	4
	Общее кол-во часов по дисциплине «Композиция»	28

	Общее кол-во часов по программе Скетчинг	52
--	---	-----------