

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

(подпись)

«30» сентября 2022 г.

Рассмотрено и принято
«30» сентября 2022 г.

Проректор по УВР

С.А.Зенкова

(подпись)

**Учебная программа «Курсы по Живописи и Рисунку»
(начальный уровень).**

Составитель:
декан факультета ДПО
К.А. Воронова
старший преподаватель
кафедры рисунка

Москва
2022

Введение

Основные дисциплины

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

Программа включает в себя изучение основных принципов работы с натуры в разных жанрах, предусмотренных системой Академического образования, таких как: Натюрморт из бытовых предметов, Натюрморт с Гипсовыми слепками, Формальная и Жанровая Композиции. И так же освоение разных материалов, техник и приемов в области изобразительного искусства.

«Рисунок» — это Основа всего реалистического изобразительного искусства, залог художественного мастерства. Рисунок, как учебная дисциплина, представляет собой систему последовательно усложняющихся заданий по рисованию с натуры. Существующие в Академической школе программы позволяют формулировать цели и задачи обучения, последовательность выполнения определенных развивающих заданий, которые, в итоге, ведут к накоплению профессиональных знаний и навыков, являющихся основой для создания художественного произведения.

«Живопись». Обучение Живописи направлено на воспитание глаза и вкуса художника. Как учебная дисциплина в системе Академического образования, Живопись идет всегда параллельно с Рисунком и так же представляет собой систему заданий «от простого к сложному». Программа обучения живописи направлена на то, чтобы обучающийся научился видеть цвет и его различные оттенки, тепло-холодность, колорит, и переносить эти натурные впечатления на плоскость листа или холста, с учетом законов построения цвета и тона на плоскости.

«Композиция» — это та дисциплина, которая лейтмотивом проходит через всё художественное образование. Элементы этой дисциплины включены и в Рисунок, и в Живопись. Так же студентам даются задания по Композиции для самостоятельной работы (ситуационные наброски, зарисовки). 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 студент 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.

Обучение Рисунку, Живописи и Композиции помогают студенту освоить весь набор элементов, необходимых для создания художественного произведения, таких как: композиционное построение листа и холста, от создания эскиза до его воплощения, умение использовать пластические и колористические средства выразительности, с помощью цвета и тона решать различные пространственные задачи на плоскости.

Все эти навыки являются основой для создания самого главного в искусстве - Художественного Образа.

Подробнее о дисциплинах

«Рисунок»

Основой дисциплины Рисунок будет рисование Графитными карандашами разной мягкости на белой бумаге(ватман). Такой способ изучения Рисунка является базовым в системе классического Академического образования. Эта техника позволяет максимально расширить диапазон выполнения различных задач, от конструктивно-пространственного построения предметов, до разной степени тональной проработки и погруженности тона и выстраивания пространства в листе. Так же, ознакомительно, будут пройдены и другие графические техники, такие как: уголь, соус, сепия, сангина. Такое разнообразие поможет студентам лучше прочувствовать разницу задач и способов их художественной выразительности. Таким образом будут выполняться следующие задания:

- Построение простых геометрических фигур на плоскости.
- Построение простых бытовых предметов на плоскости.
- Простые натюрморты из 3-х предметов разной материалности, с разным типом освещения и разными тональными задачам.
- Рисование отдельно висящей драпировки.
- Сложные натюрморты из 4-х и более предметов быта разной степени материалности, различающиеся по масштабу, с введением драпировок.
- Натюрморты с гипсовой розеткой и простыми предметами, с введением драпировок разной материалности.
- Натюрморт с гипсовой капителью и драпировкой.

«Живопись»

Дисциплина Живопись направлена на изучение основ техники масляной живописи.

Занятия помогут понять как строится свет и цвет, освоить понятие тепло-холодности, настроить глаз на видение тона в цвете. Техника масляной живописи обладает широким спектром возможностей в передаче цвето-тональной среды, колорита, пространственного развития цвета.

За 9 месяцев будут выполнены задания:

- Простые предметы быта, фрукты, овощи, цветы к белому или цветному фону, с различными цветовыми задачами, поиском материалности каждого предмета.
- Простые натюрморты из 3-х бытовых предметов, с различным освещением, разными тональными и цветовыми задачами.
- Простые натюрморты из 3-х и более гипсовых фигур и драпировок, с различными задачами на выявление камертонов в живописи, цвето-тональной среды.
- Сложные натюрморты из 4-х и более предметов разной степени материалности, с разными задачами на декоративность и сближенность колорита, направленными на цельность видения и построение цвето-тональной среды.

- Натюрморты с гипсовой розеткой, драпировками и предметами быта в среде.
- Натюрморт с гипсовой капителью, драпировками, предметами быта в различной тональной и колористической среде.

«Композиция»

Изучение Композиции будет включено в дисциплины Рисунок и Живопись, и так же будет иметь свои отдельные задания, выполнение которых будет проходить как в классе, так и самостоятельно в виде домашнего задания. В ходе обучения студенты научатся правильной и гармоничной композиции формата на примере простых и сложных натюрмортов. Узнают о композиционной вариативности для каждого натюрморта, пейзажа, интерьера или жанровой сцены. Будут на практике постигать перенос пространства, пространственной среды на плоскость. Познакомятся с такими понятиями построения композиции как: Пространственно-предметный ряд, Пластика, Пропорции, Соотношение масс, Свет, Ритм, Состояние, Колорит, Контраст всех уровней (от тонального до материального и цветового). Так же освоят понятие «Силовых линий» и научатся грамотному переносу эскиза в выбранный формат. Таким образом будут выполнены следующие задания:

- От одного до трех композиционных эскизов к каждой постановке по Рисунку и Живописи. С особенным вниманием к разнице выбранных форматов: вертикаль, горизонталь, квадрат, квадрат и его функция (золотое сечение).
- Отдельное задание на выявление: силуэта, ритма, пятна, соотношения паузы в изображении и предметного ряда, композиции краев формата,- на примере двух, противоположных по задачам натюрмортов.
- Композиция простых интерьерных и экстерьерных пространств для самостоятельной работы студента с применением знаний, полученных во время занятий, с последующим разбором выполненной работы с преподавателем.

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

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

- умение использовать основные техники и материалы рисунка.
- умение логически обосновать построение формы в пространстве, размещение предметов на плоскости.
- умение передать пространство на плоскости листа.
- умение конструктивного построения отдельных предметов и сложных натюрмортов.
- умение вести работу в различных тональных спектрах, в зависимости от поставленной задачи.
- умение работать с натуры.

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

- знание технологии проведения подготовительного процесса при создании станковой картины.
- знание технологических особенностей живописных материалов.
- умение на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и художественной деятельности.
- умение собрать подрамник, натянуть и подготовить холст для работы.
- умение последовательно и планомерно вести работу над картиной.
- умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании картины.
- 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.

Освоение базовых знаний в Рисунке, Живописи и Композиции позволит студентам продвинуться дальше в своём художественном образовании и, при желании, продолжить обучение на Курсах Живописи и Рисунка « продвинутый уровень», таким образом получив 2-х летнее базовое образование. Или же, по желанию студента и решению комиссии, продолжить своё обучение сразу на ДПО. Так же студент сможет самостоятельно практиковать занятия изобразительным искусством, используя знания и навыки, полученные на курсах.

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

Форма контроля полученных знаний и умений - заключительный просмотр.