

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)

«15» августа 2022 г.

Рассмотрено и принято
«15» августа 2022 г.

Проректор по УВР

С.А. Зенкова

(подпись)

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

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

Москва

Введение.

Основные дисциплины.

Учебная программа ориентирована на слушателей, которые уже имеют базовые знания и умения, в таких дисциплинах как: Рисунок, Живопись и Композиция. Данная программа подойдет тем, кто имеет опыт работы с натуры в техниках Рисунка и Живописи и прошел обучение в художественных школах, на различных художественных курсах, у частных преподавателей.

Программа включает в себя изучение принципов работы с натуры в разных жанрах, предусмотренных системой академического образования, таких как:

Натюрморт из бытовых предметов, Натюрморт с Гипсовыми слепками, Рисование гипсовой головы, Портрет человека, Формальная и Жанровая Композиции. Так же идет совершенствование навыков работы в разных материалах и техниках в области изобразительного искусства.

«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 сложных натюрмортов, к рисованию *Гипсовой головы* и далее к переходу на рисование *Портрета человека* с натуры. 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.

«Живопись». 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, так же как и Рисунку, в начале, будет направлена на то, чтобы закрепить и привести к общему знаменателю ранее полученные знания и навыки работы в технике масляной живописи. Будут углубляться знания и умения обучающегося в передаче цвета и его различных оттенков, тепло-холодности, колорита. Постепенное усложнение заданий подведет студента к написанию *Гипсовой головы* и далее *Портрета человека* с натуры.

«Композиция». Данная дисциплина 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 будет постепенно вести слушателей от композиции натюрморта и интерьера к *жанровой композиции с людьми*.

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 основным 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 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:

- сквозное построение натюрморта из 3-х и более простых геометрических фигур на плоскости.
- сквозное построение натюрморта из 3-х и более бытовых предметов, разных по сложности организации и масштабам, на плоскости.
- натюрморт из 3-х и более предметов разной материалности, с разным типом освещения и разными тональными задачам.
- сложный натюрморты из 4-х и более предметов быта разной степени материалности, драпировкой и гипсовыми слепками.
- Натюрморт с гипсовой розеткой и драпировками разной материалности.
- Гипсовая обрубковка головы, карандашный рисунок к белому листу.
- Гипсовая голова, карандашный рисунок к белому листу.
- Портрет натурщика, карандашный рисунок к белому листу.

«Живопись»

Дисциплина Живопись будет направлена на изучение техники масляной живописи и её совершенствование.

Обучение начинается с простых задач, с их дальнейшим усложнением, чтобы выявить уровень подготовки студента и набор его навыков в технике масляной живописи. Будет изучен весь путь от эскиза, цветового этюда до выхода на формат.

Уже имея первые представления о цвете и колорите, студенты двинутся в более сложное и углубленное изучение живописных законов устройства картины. Техника Масляной живописи обладает широким спектром возможностей в передаче цвето-тональной среды, колорита, пространственного развития цвета.

Таким образом будут выполнены следующие задания:

- натюрморты из 3-х и более бытовых предметов, с различным освещением, разными тональными и цветовыми задачами.
- натюрморты из 3-х и более гипсовых фигур, предметов быта и драпировок, на выявление камертонов в живописи и цвето-тональной среды.
- сложные натюрморты из 4-х и более предметов разной степени материальности, с разными задачами на декоративность или сближенность колорита, направленными на цельность видения и построение цвето-тональной среды.
- натюрморты с гипсовой розеткой, драпировками и предметами быта в среде.
- натюрморты с гипсовой головой, драпировками, предметами быта в различной тональной и колористической среде.
- портрет головы натурщика с выполнением быстрых цветовых этюдов и выходом на формат.

«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.

- выполнение ситуационных набросков и зарисовок с натуры с дальнейшей их интеграцией в Композицию. Изучение Пространственной среды и Органической формы. Поиск соотношения архитектуры и пространства с человеком или группой людей. Работа ведется и самостоятельно и с преподавателем в мастерской.

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

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

- ⑩ умение использовать основные техники и материалы рисунка.
- ⑩ умение логически обосновать построение формы в пространстве, размещение предметов на плоскости.
- ⑩ умение передать пространство на плоскости листа.
- ⑩ умение конструктивного сложных натюрмортов.
- ⑩ умение вести работу в различных тональных спектрах, в зависимости от поставленной задачи.
- ⑩ начальные знания по работе над Портретом человека с натуры.
- ⑩ умение работать с натуры.

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

- ⑩ знание технологии проведения подготовительного процесса при создании станковой картины.
- ⑩ знание технологических особенностей работы в технике масляной живописи.
- ⑩ умение на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и художественной деятельности.
- ⑩ умение последовательно и планомерно вести работу над картиной.
- ⑩ умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании картины.
- ⑩ начальные знания по работе над Портретом человека с натуры.
- ⑩ умение работать с натуры.

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

- ⑩ знание основных законов композиционного построения изображения на картинной плоскости, художественные материалы и техники, применяемые в композиции.
- ⑩ знание основных понятий, за счет которых складывается композиция.
- ⑩ умение применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе.
- ⑩ умения выявлять максимальную композиционную вариативность, опираясь на натурные впечатления.
- ⑩ навыки сбора натурального материала и выполнении ситуационных набросков для дальнейшего использования их в создании Композиций
- ⑩ начальные знания по работе над Жанровой композицией.

Освоение знаний и навыков в Рисунке, Живописи и Композиции позволит студентам продвинуться дальше в своём художественном образовании и, при желании, продолжить обучение уже 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.