

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное
художественное училище (колледж)»

ОДОБРЕНА

предметно-цикловой комиссией

«Живопись»

Протокол № 7
от «22» ноября 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора

ГАОУ СПО НСО НГХУ

Н.М. Шарова
от «23» ноября 2017 г.

Дополнительная общеобразовательная программа
(подготовительные курсы)

(«Интенсив», 104 часа)

Новосибирск

3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа по рисунку на подготовительных курсах «Интенсив» в художественном училище рассчитана на 33 часа. Целью обучения является получение основ изобразительной грамоты, развитие способностей видеть, понимать строение формы и изображать эту форму в воображаемом пространстве. Самостоятельно выполнять задания с учетом последовательности отдельных этапов учебного рисования. Формирование умений анализировать и художественно обобщать изображаемые предметы.

Курс состоит из 6 заданий, которые выстраиваются в порядке постепенного усложнения от простого к сложному. Основным рабочим материалом является графитный карандаш различной твердости, размер листа варьируется от А4 до А2, в зависимости от учебных задач. Для более полного уяснения формы изображаемого предмета, рисунок ведется с направленным источником света.

Основой обучения является рисование с натуры, предусматривающие анализ конструкции, реалистическую передачу пропорций и объема конкретной формы в условиях реальной среды и освещения средствами линий, штриха.

В процессе обучения практикуется индивидуальный подход к учащимся с учетом его способности и личной скорости усвоения материала.

Особое внимание уделяется домашней работе – наброски и зарисовки, как краткосрочные, так и более длительные на закрепление и усвоение поставленных задач. В них ставятся как технические, так и эмоционально образные задачи. Такие задания обостряют восприятие, развивают наблюдательность, глазомер.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

	Тема занятия	Кол. час
1	Рисование геометрических тел: конус, цилиндр, шар. Изучение законов формы, освещения, передача характера предметов тональными средствами, соблюдая линейную и воздушную перспективу.	5
2	Натюрморт из предметов геометрических форм(из предметов быта с включением гипсовых геометрических тел). Закрепление знаний и навыков перспективного размещения предметов в пространстве. Знакомство со способами передачи материальности предметов.	5
3	Тональный рисунок натюрморта из 2-3х предметов быта и драпировки со складкой. Передача больших тональных отношений, лепка формы предметов тоном.	5
4	Конструктивный рисунок крупного предмета, стоящего на полу и драпировки, свисающей с предмета на пол. Линейная перспектива и конструктивно-пластические свойства натюрморта.	5
5	Натюрморт из 2-3х предметов быта, различных по форме, тону. Тематический натюрморт. Закрепление знаний поэтапного ведения работы, поиска композиции в рисунке, линейно-конструктивного построения форм предметов на плоскости, использования линейной и воздушной перспективы, моделирование форм тоном.	5

6	Итоговая работа: Натюрморт средней сложности, приближенный к экзаменационным условиям.	8
	Всего:	33 час.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1.

Рисование геометрических тел: конус, цилиндр, шар (5 часов).

Изучение законов построения формы, освещения, передача характера предметов тональными средствами, соблюдая линейную и воздушную перспективу.

Материал: ватман А3, графитные карандаши различной твердости.

Тема 2.

Натюрморт из предметов геометрических форм (из предметов быта с включением гипсовых геометрических тел) (5 часов).

Осознанное использование знаний и навыков перспективного размещения предметов в пространстве, по средствам линейной и воздушной перспективы, тональная проработка форм предметов в пространстве.

Знакомство со способами передачи материальности предметов.

Материал: ватман А2, графитные карандаши различной твердости.

Тема 3.

Тональный рисунок натюрморта из 2-3х предметов быта и драпировки со складкой (5 часов).

Передача больших тональных отношений, лепка формы предметов тоном.

Закрепление тонально-живописного метода ведения работы.

Материал: ватман А2, графитные карандаши различной твердости.

Тема 4. Конструктивный рисунок крупного предмета, стоящего на полу и драпировки, свисающей с предмета на пол (3 часа). Линейная

перспектива и конструктивно-пластические свойства натюрморта.
Материал: ватман А2, графитные карандаши различной твердости.

Тема 5.

Натюрморт из 2-3х предметов быта, различных по форме, тону.

Тематический натюрморт.(5 часов).

Закрепление знаний поэтапного ведения работы, поиска композиции в рисунке, линейно-конструктивного построения форм предметов на плоскости, использования линейной и воздушной перспективы, моделирование форм тоном. Образное видение натуры.

Материал: ватман А2, графитные карандаши различной твердости.

Тема 6.

Итоговая работа: Натюрморт средней сложности, приближенный к экзаменационным условиям (8 часов).

Выявление знаний, умений и навыков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Аксенов К.Н. Рисунок. (В помощь начинающему художнику-оформителю). – М.: Плакат, 1987. – 192 с., ил.
2. Ватагин В. Изображение животного. – М.: Искусство, 1957.
3. Глинская И. Изобразительное искусство (методика обучения в 1-3 классах). – К.: Радянська школа, 1978.
4. Зименко В.М. Искусство и жизнь. – М.: АХ СССР, 1961.
5. Иолков Н.Н. Восприятие картины. – М.: «Просвещение» 1976.
6. Кирцер Ю. Рисунок и живопись: Практик. Пособие. – М.: Высшая школа, 1992. – 270 с., илл.
7. Климова О. Вещи людей /о натюрморте/. – М.: «Художник», 1960.
8. Краснов Н.В. Беседы по искусству в начальной школе. – М., 1965.
9. Кузин И.С. Наброски и зарисовки. – М., 1970.
10. Ли Н.Г. Рисунок. Основы академического рисунка: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 480 с., ил.
11. Одноралов Н. Материалы в изобразительном искусстве. – М.: Просвещение, 1983.
12. Рид У. Фигура /Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. Драко. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 144 с.: ил. – (Серия «Школа рисования»).
13. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. Учеб. пособие для студентов пед. Институтов. – М., «Просвещение». 1973. – 303 с.: ил.
14. Щипанов А. С. Художнику-любителю. – М.: Советский художник, 1971. – 168 с.: ил.

15.Ширяев Д. « Что такое красота нового. – М.: «Художник» 1960.

16.Школа изобразительного искусства в 10 томах.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по живописи на подготовительных курсах «Интенсив» в художественном училище рассчитана на 36 часов. Целью обучения является развитие и приобретение необходимых практических навыков в работе с натуры акварельными и гуашевыми красками и подготовки к вступительным экзаменам в художественное училище.

Курс состоит из 5 заданий, которые выстраиваются в порядке постепенного усложнения от простого к сложному. Работы выполняются живописными материалами – акварель, гуашь; размер листа варьируется от А4 до А2, в зависимости от учебных задач. Для освещения постановок используется различное освещение: рассеянное естественное, контрастное естественное; рассеянное искусственное, контрастное искусственное. Особое внимание уделяется домашней работе – упражнения на отработку технических приемов, этюды, как краткосрочные, так и более длительные на закрепление и усвоение поставленных задач.

В конце обучения выполняется итоговое задание, приближенное к вступительным экзаменам.

Обращается внимание на сознательное последовательное ведение этюда, применение и использование метода сравнения, умение видеть работу цельно, передачи больших цветовых отношений, формы, пространства и освещения. Учитывается индивидуальность каждого учащегося. Для большей наглядности обучения используется показ репродукций произведений известных художников, а также лучшие работы студентов и абитуриентов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

месяц	Тема занятия	Кол. час
1	Этюд натюрморта с выраженным боковым освещением. (Передача больших цветовых отношений, освещенности, лепка формы предметов цветом, передача глубины пространства). Работа выполняется самостоятельно.	5
2	Этюд натюрморта из 1-2х предметов быта. Передача материальности предметов. (Роль материальности и вещественности, значение мазка для передачи разных фактур, развитие и обогащение технических навыков в живописи.)	10
3	Этюд натюрморта из 1-2х предметов быта и драпировки с выраженным боковым освещением. (Конструктивно-пластические свойства драпировки. Проработка формы от больших масс света и тени к нюансам.)	7
4.	Этюд натюрморта из 2-3х предметов быта с выраженным боковым освещением. Закрепление знаний поэтапного ведения работы, поиска композиции в живописи, передача больших цветовых отношений, освещенности, лепка формы предметов цветом, передача глубины пространства	6
5	Итоговая работа: Натюрморт средней сложности, приближенный к экзаменационным условиям	8

36часов

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1

Этюд натюрморта с выраженным боковым освещением.

Роль рисунка и композиции в живописи.

Передача больших цветовых отношений, освещенности, лепка формы предметов цветом, передача глубины пространства. Зависимость локального цвета предмета от окружения и освещения в натюрморте.

Уделить внимание поэтапности ведения работы. Материал по выбору: гуашь, акварель, бумага для живописи А2.

Тема 2

Этюд натюрморта из 1-2х предметов быта. Передача материальности предметов (4 часа).

Роль материальности и вещественности, значение мазка для передачи разных фактур, развитие и обогащение технических навыков в живописи. Материал по выбору: гуашь, акварель, бумага для живописи А3.

Тема 3

Этюд натюрморта из 1-2х предметов быта и драпировки с выраженным боковым освещением(4 часа).

Проработка формы от больших масс света и тени к нюансам. Материал по выбору: гуашь, акварель, бумага для живописи А3.

Тема 4

Этюд натюрморта из 2-3х предметов быта с выраженным боковым освещением. Закрепление знаний поэтапного ведения работы, поиска композиции в живописи, передача больших цветовых отношений, освещенности, лепка формы предметов цветом, передача глубины пространства. Материал по выбору: гуашь, акварель, бумага для живописи А3.

Тема 5

Итоговая работа: Натюрморт средней сложности, приближенный к экзаменационным условиям(8 час.)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Алексеев С. Элементарный курс цветоведения. М.-Л., 1939г.
2. Алексеев С. О цвете и красках. М., 1964г.
3. Беда Г. Цветовые отношения и колорит. М., 1967г.
4. Беда Г. Живопись. М., 1977г.
5. Белютин Э. Начальные сведения о живописи. М., 1955г.
6. Винер А. В. Как пользоваться акварелью и гуашью. М.: «Искусство», 1951г.
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977г.
8. Иогансон Б. О живописи. М., 1960 г.
9. Киплик Д.И. Техника живописи. М.: «Сварог и К», 1998г.
10. Кальнинг А. Акварельная живопись. М., 1960г.
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М.: «Высшая школа», 1992г.
12. Лепикаш В. Живопись акварелью. М., 1961г.
13. Никифоров Б. Живопись. М.-Л., 1948г.
14. Порсин Ю. Руководство по работе акварельными красками. Л., 1960г.
15. Пучков А., Триселев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982г.
16. Редберг Ф. Как научиться писать акварелью. М., 1936г.
17. Смирнов Г. Живопись. М., 1975г.
18. Сокальникова Н. Основы живописи. Обнинск, 1996г.
19. Шегаль Г. Колорит в живописи. М., 1957г.
20. Шаронов В. Свет и цвет. М., 1961г.
21. Школа изобразительного искусства(в 10 выпусках). Выпуск 1-6. М., 1961г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа по станковой композиции на подготовительных курсах «Интенсив» в художественном училище рассчитана на 35 часов

Предмет «Композиция» органически связан со специальными дисциплинами учебного плана: рисунком и живописью. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях. Задачами программы являются развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволяют учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией. Программа ориентирована на познание и отражение окружающего мира, на развитие способности особым образом видеть, анализировать его составляющие и при этом воспринимать их цельно. Курс состоит из практических упражнений, в основе которых лежит изучение и рисование натуры.

Большое значение уделяется последовательности ведения работы. Поиск композиционных решений начинается с разработки эскизов небольшого формата (фор-эскизов), что позволяет облегчить процесс решения основных задач, не вдаваясь в детали объектов. Процесс поиска композиционных решений, выбор формата, гармонизация светлых и темных пятен, организация ритмического строя композиции, поиск и выбор выразительных средств для

выделения композиционного центра занимают важнейшее место и основное время в разработке композиции. Сбор натурального материала (наброски, зарисовки, этюды). Выполнение картона, поиск цветовых решений, выполнение работы на формате в материале.

Наряду с получением теоретических знаний и выполнением практических упражнений, особое внимание уделяется самостоятельной работе. В процессе обучения практикуется индивидуальный подход к учащимся с учетом его способности и личной скорости усвоения материала. Преподавание композиции носит индивидуальный, консультационный характер.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Тема занятия	Кол. час
1	Натюрморт. Темные предметы на светлом фоне. Компонировка пятна в формате листа. Влияние выбранного формата на композиционный строй.	5
2	Натюрморт в интерьере. Соотношение натюрморта и окружающей среды. Поиск композиционного центра и способы его выделения.	5
3	Интерьер и фигура человека в интерьере. Организация композиционного пространства, общее единство, расстановка акцентов, стилистическое и ритмическое единство композиции.	5
4	Поиск цветовых решений. Влияние цвета на эмоциональный строй композиции. Гармонизация цветового пространства композиции через контраст, нюанс, тепло-холодность.	5
5	Интерьер – экстерьер. Выбор используемых выразительных средств и их свойств при создании композиции (форма, размер, масштаб, пропорции, модуль, светотень, фактура).	8
6	Итоговая работа. Приближенная к экзаменационным требованиям	4
	Всего:	32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Аксенова Б., Левидова М. Цвет и линия. – М., 1986г.
2. Алпатов М. Композиция и живопись.- М., 1940г.
3. Арнхейм Р. Л. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974г.
4. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. – М., 1963г.
5. Волков Н.Н. Восприятие картины: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976
6. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобраз. искусство, 2001. –120 с.
7. Даниэль С.М. Искусство видеть /о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – СПб., Амфора, 2006
8. Школа изобразительного искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1986. – Вып. 1.; 1988. – Вып. 2.
9. Иолков Н.Н. Восприятие картины. – М.: «Просвещение», 1976.
10. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. – М.: «Вопросы философии», 1966.
11. Макарова Е. Освободите слона. – М.: Знание, 1985.
13. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск.: Беларусь, 2003. – 151 с.
14. О композиции: Сборник статей – М., 1959..
15. Претте М., Капальдо А. Творчество и выражение. – Т.1,2. – М.: Советский художник, 1985.
16. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. – М.:Просвещение, 1989. – 207 с.
17. Работа с детьми 7-10 лет над замыслом композиции. Методическая разработка для преподавателей детских художественных школ и школ искусств. – М.: 1987.
18. Рикифоров Б.Н. Путь к картине. – М., 1971.
19. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч.- Обнинск: Титул, 1996.
20. Школа изобразительного искусства, в 10 томах.
21. Шорохов Е. Основы композиции. – М.: 1987.

