

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

**КУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА
(базовый уровень)**

Категория обучающихся: взрослые

Срок реализации: 256 академических часов

Екатеринбург, 2020

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация программы:

Дополнительная общеобразовательная программа «Курс художественного мастерства» направлена на освоение представителями различных профессий, не имеющих художественного образования или иной специальной подготовки. В течение учебного года обучающийся изучают композицию, колористику, живопись, рисунок и скульптуру.

Программа «Курс художественного мастерства» составлена с учетом возраста и занятости обучающийся, предполагает систематический контроль знаний, умений и навыков, создание условий для участия в разнообразной деятельности. Процесс освоения программы носит информационный, творческий, исследовательский и развивающий характер.

1.2. Цель реализации программы:

Формирование и развитие творческих способностей у обучающихся, формирование навыков владения различными техниками живописи, рисунка, овладение базовыми знаниями в области композиции, колористики, создание художественно-творческих работ различными средствами живописи, создание условий для определения индивидуального творческого видения.

1.3 Срок реализации общеобразовательной программы:

256 академических часа (включая итоговую аттестацию), из них 205 час практического обучения.

Освоение программы может осуществляться по модулям (практическое обучение), с учетом индивидуальных запросов и потребностей обучающихся.

Лица, освоившие дополнительную общеобразовательную программу, получают сертификат об обучении УрГАХУ.

1.4. Формы и режим занятий:

Обучение без отрыва от работы.

Режим занятий предусматривает учебную нагрузку 4 акад. часа в день, 2 дня в неделю.

1.5. Категория обучающихся:

К освоению дополнительной общеобразовательной программы «Курс художественного мастерства» допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы (Статья 75, п.3, закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г.)

1.6. Ожидаемые результаты дополнительной общеобразовательной программы и формы подведения ее итогов

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельной работы по созданию средствами живописи различной степени сложности живописных композиций.

Обучающийся приобретает знания:

- об основных законах построения изображения на картинной плоскости;
- основных художественных материалах и техниках, применяемых в рисунке, живописи и скульптуре;
- средствах изобразительного искусства;
- теории цвета; оптических свойствах красящего вещества;
- цветовой гармонии;
- основных художественных течениях в мировом и современном искусстве;

Обучающийся приобретает умения различать художественные особенности отдельных стилей в изобразительном искусстве;

- фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания картин (скульптур);
- применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе;
- применять на практике навыки работы с материалами при создании картин (скульптур);
- применять законы цветоведения в колористическом решении живописных работ;
- последовательно и планомерно вести работу над картиной (скульптурой).

Обучающийся овладеет необходимыми техниками живописи, рисунка и скульптуры; методиками сбора и интерпретации явлений и образов окружающей действительности; приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел программы / дисциплина	ВСЕГО	Аудиторные занятия, час		Промежуточная аттестация
			лекции	Практические занятия, семинары	
1	Колористика	32	12	20	зачет
1.1.	Цвет. Аддитивное и субтрактивное смешение цветов. 12-частный цветовой круг Иттена. Классические цветовые схемы. Теория цветовых впечатлений. Символика цвета в искусстве. Тени и пластика.	10	4	6	<i>Прак. Раб№1</i>
1.2.	Использование цветовых гармоний на примере плоскостной и иллюзорно-пространственной форм хроматического линейно-тонового изображения. Полихромная плоско-пространственная композиция. Гармонические сочетания цветов. Декоративная композиция «эмоциональное состояние» или «состояние природы»	10	4	6	<i>Прак. Раб№2</i>
1.3.	Цветовое решение и гармонизация отдельных элементов при создании плоско-пространственных фронтальных композиций в технике «коллаж». Гармонические конвергенции - плоско-пространственная тематическая композиция в технике «коллаж».	12	4	8	<i>Прак. Раб№3</i>
2	Композиция. Часть 1	32	16	16	Зачет
2.1	Структура раздела. Предмет изучения. Определение и структура основных понятий композиции.	4	4		
2.2	Композиционный анализ произведения искусства, его виды и способы ведения аналитических операций	4	2	2	<i>Прак. Раб№4</i>
2.3	Формальная композиция. Знаковый уровень художественного языка формы. Эмоционально-эстетические знаки, сим-	4	2	2	<i>Прак. Раб№5</i>

	волизм в изобразительном искусстве.				
2.4	Структурность.	4	2	2	
2.5	Художественный образ. Масштаб и тектоника, как средство неформальной композиции.	4	2	2	<i>Практ. Раб№6</i>
2.6	Средства гармонизации художественной формы. Композиционное равновесие, единство, соразмерность, контраст, нюанс, тождество, статика, динамика. Задачи композиционной цельности и единства. Фронтальная, объемная и глубинно-пространственная композиция. Формальная и сюжетная (неформальная) композиция.	6	2	4	<i>Практ. Раб№7</i>
2.7	Искусство – художественное творчество в целом. Тренировка художественного зрения. Профессиональные приемы поиска идеи и операции по разработке композиционных аспектов проектной задачи. Проблемы мастерства и концептуальности в современном искусстве	6	2	4	<i>Практ. Раб№8</i>
3	Композиция. Часть 2	28	4	24	Зачет
3.1.	Композиция «Весна». Поиски художественной выразительности. Материал по выбору (Акварель, гуашь, акрил, масло, пастель, линогравюра)	12	2	10	<i>Практ. Раб№9</i>
3.2.	Портрет в стиле любимого художника. Итоговая работа	16	2	14	<i>Практ. Раб№10</i>
4	Рисунок	80	11	69	Зачет
4.1	<u>Раздел 1. Основы перспективы.</u>	8	4	4	
4.1.1	Основы линейной и воздушной перспективы. Понятия: свет, тень, полутон, рефлекс, блик, падающая тень.	4	4		<i>Практ. Раб№11</i>
4.1.2	Воздушная перспектива. Рисунок растения	2		2	<i>Практ. Раб№12</i>
4.1.3	Воздушная и линейная перспектива. Натюрморт из бытовых предметов 4 ч 2 ч.	2		2	<i>Практ. Раб№13</i>
4.2	<u>Раздел 2. Основы графического изображения.</u>	16		16	
4.2.1	Поиски графической выразительности. Линия и Пятно. Натюрморт из овощей и фруктов.	2		2	<i>Практ. Раб№14</i>
4.2.2	Понятие тона. Отработка штриховки	2		2	<i>Практ. Раб№15</i>
4.2.3	Графика фактуры. Пейзаж.	4		4	<i>Практ. Раб№16</i>
4.2.4	Автопортрет. Линогравюра.	8		8	<i>Практ. Раб№17</i>
4.3	<u>Раздел 3. Портрет. Основы.</u>	30	7	23	
4.3.1	Рисунок черепа в двух ракурсах: общие пропорции, построение, перспектива. Тональный разбор основных световых плоскостей.	8	2	6	<i>Практ. Раб№18</i>
4.3.2	Рисунок частей лица. Нос с губами. Общие пропорции, построение, перспектива. Тональный разбор основных световых плоскостей.	8	2	6	<i>Практ. Раб№19</i>
4.3.3	Рисунок частей лица. Глаз. Общие пропорции, построение, перспектива. То-	8	2	6	<i>Практ. Раб№20</i>

	нальный разбор основных световых плоскостей				
4.3.4	Рисунок частей лица. Ухо. Общие пропорции, построение, перспектива. Тональный разбор основных световых плоскостей	6	1	5	Прак. Раб№21
4.4	<u>Раздел 4. Наброски</u>	10		10	
4.4.1	Наброски бытовых предметов Наброски драпировки	4		4	Прак. Раб№22
4.4.2	Портретные наброски	2		2	Прак. Раб№23
4.4.3	Наброски живой модели в статике и динамике.	4		4	Прак. Раб№24
4.5	<u>Раздел 5. Драпировка.</u>	8		8	
4.5.1	Рисунок складок драпировки (материал по выбору)	8		8	Прак. Раб№25
4.6	<u>Раздел 6. Мягкий материал.</u>	8		8	
4.6.1	Рисунок натюрморта из бытовых предметов мягким материалом. Полный тональный разбор. Мягкий материал	8		8	Прак. Раб№26
5	<u>Живопись</u>	80	4	76	Зачет
5.1	<u>Раздел 1. Знакомство с цветом.</u>	24	4	20	
5.1.1	Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. Основные и дополнительные цвета. Способы живописного изображения: упражнение из 4 частей на изучение различных живописных техник. 1. Реалистичное изображение (по видению автора). 2. Изображение в стилистике классической живописи на подмалёвке. 3. Декоративное изображение с контрастной обводкой. 4. Декоративное изображение на контрастной цветовой подложке.	4	2	2	Прак. Раб№27
5.1.2	Получение нужного цвета путем смешивания красок. Подбор цвета на примере городского пейзажа с ярко выраженным колоритом.	8	2	6	Прак. Раб№28
5.1.3	Изучение рефлексов и отражений на чёрных, белых, матовых и глянцевых предметах. Натюрморт из простых бытовых предметов.	4		4	Прак. Раб№29
5.1.4	Изучение тона цвета. Натюрморт в технике гризайль.	8		8	Пр.раб.№30
5.2	<u>Раздел 2. Понятие колорита.</u>	32		32	
5.2.1	«Белый» натюрморт с декоративной обводкой, определяющей колорит. Композиция в листе. Выполнение декоративной обводки. Основные цветовые отношения. Детализировка.	8		8	Пр.раб.№31
5.2.2	«Чёрный» натюрморт на декоративном контрастном подмалёвке. Композиция в листе. Выполнение подмалёвка. Основные цветовые отношения. Детализировка.	8		8	Пр.раб.№34
5.2.3	«Тёплый» натюрморт в ограниченной земляной палитре. Композиция в листе. Определение колорита. Основные цвето-	8		8	Пр.раб.№33

	вые отношения. Детализовка.				
5.2.4	«Холодный» натюрморт. Постановка против света (контражур). Композиция в листе. Определение колорита. Основные цветовые отношения. Детализовка.	8		8	<i>Пр.раб.№34</i>
5.3	<u>Раздел 3. Техники живописи.</u>	16		16	
5.3.1	Акварель. Этуд натюрморта в технике "по-сырому".	4		4	<i>Пр.раб.№35</i>
5.3.2	Акварель. Этуд натюрморта в технике "а-ля прима".	4		4	<i>Пр.раб.№36</i>
5.3.3	Декоративный натюрморт. Акрил. Масло (материал выбору). Техника работы мастихином.	4		4	<i>Пр.раб.№37</i>
5.3.4	Декоративный натюрморт. Техника работы сухой и масляной пастелью.	4		4	<i>Пр.раб.№38</i>
5.4	<u>Раздел 4. Развитие творческого подхода в живописи.</u>	8		8	
5.4.1	Интерактивное задание «Натюрморт в стиле художника».	8		8	<i>Пр.раб.№39</i>
6	Итоговая аттестация	4		4	Выставка - презентация рабочего портфолио, просмотр итоговой работы на тему «Автопортрет в стиле любимого художника»
	ИТОГО	256	47	209	

3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование тем	Количество часов занятий	
1	Раздел 1	Колористика	20
	<i>Пр.раб.№1</i>	Аддитивное и субтрактивное смешение цветов. 12-частный цветовой круг Иттена. Тени и пластика.	6
	<i>Пр.раб.№2</i>	Гармонические сочетания цветов. Декоративная композиция «эмоциональное состояние» или «состояние природы»	6
	<i>Пр.раб.№3</i>	Гармонические конвергенции - плоско-пространственная тематическая композиция в технике «коллаж».	8
2	Раздел 2	Композиция, часть 1	16
	<i>Пр.раб.№4</i>	Композиционный анализ произведений искусства	2
	<i>Пр.раб.№5</i>	Анализ формальной композиции	2
	<i>Пр.раб.№6</i>	Анализ структуры композиции	2
	<i>Пр.раб.№7</i>	Средства неформальной композиции	2
	<i>Пр.раб.№8</i>	Фронтальная, объемная и глубинно-пространственная композиция	4
	<i>Пр.раб.№9</i>	Тренировка художественного зрения. Профессиональные приемы поиска идеи и операции по разработке композиционных аспектов проектной задачи.	4

3	Раздел 3	Композиция, часть 2	24
	<i>Пр.раб.№10</i>	Поиски художественной выразительности	10
	<i>Пр.раб.№11</i>	Портрет в стиле любимого художника	14
4	Раздел 4	Рисунок	69
	<i>Пр.раб.№12</i>	Рисунок растения	2
	<i>Пр.раб.№13</i>	Натюрморт из бытовых предметов	2
	<i>Пр.раб.№14</i>	Натюрморт из овощей и фруктов	2
	<i>Пр.раб.№15</i>	Отработка штриховки	2
	<i>Пр.раб.№16</i>	Пейзаж	4
	<i>Пр.раб.№17</i>	Линогравюра	8
	<i>Пр.раб.№18</i>	Рисунок черепа в двух ракурсов	6
	<i>Пр.раб.№19, 20, 21</i>	Рисунок частей лица	17
	<i>Пр.раб.№22</i>	Наброски драпировки	4
	<i>Пр.раб.№23</i>	Портретные наброски	2
	<i>Пр.раб.№24</i>	Наброски живой модели	4
	<i>Пр.раб.№25</i>	Рисунок складок драпировки	8
	<i>Пр.раб.№26</i>	Рисунок натюрморта из бытовых предметов мягким материалом	8
5	Раздел 5	Живопись	76
	<i>Пр.раб. № 27, 28, 29, 30</i>	Знакомство с цветом	20
	<i>Пр.раб.№31, 32, 33, 34</i>	Понятие колорита. («Белый» натюрморт с декоративной обводкой, «Черный» натюрморт, «Теплый» натюрморт, «Холодный» натюрморт)	32
	Раздел № 5.3 <i>Пр.раб.№35, 36, 37, 38</i>	Техника живописи .Акварель (Акрил. масло, Техника работы сухой и масляной постелью)	16
	Раздел 5.4 <i>Пр.раб.№39</i>	Развитие творческого подхода в живописи (Натюрморт в стиле художника)	8
		ИТОГО	205

4. Условия реализации программы

В качестве материально-технического обеспечения реализации программы наряду с традиционным оборудованием аудиторий (классная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающим чтение лекций и проведение практических занятий, используются мольберты (1 мольберт на 1 обучающегося).

5. Форма аттестации:

Промежуточная аттестация проходит по окончании учебного процесса путем создания в ходе обучения художественно-творческой работы (работ).

В качестве итоговой работы, обучающийся выполняет художественно-творческую работу на тему «Автопортрет в стиле любимого художника», выполненную в технике и стиле выбранного художника.

Итоговая аттестация проходит в виде выставки-презентации рабочего портфолио и презентации итоговой работы. Итоговая аттестация проводится в конце обучения при участии приглашенных художников, которые по итогам выставки-презентации и просмотра итоговой работы высказывают рекомендации и пожелания для дальнейшего развития обучающегося в области художественной деятельности. Оценивание работ не производится.

6. Методические указания к оформлению художественно-творческой работы.

Художественно-творческие работы выполняются в течение всего периода обучения.

Работы должны быть представлены в экспозиционном оформлении: оформляются в бумажное паспарту, 1-2 сантиметровые ленты наклеиваются по периметру работы. Далее работы скрепляются между собой и вывешиваются вертикальными полосами для итогового просмотра.

7. Методические указания к оформлению итоговой работы.

Тема и исходные данные для работы:

- Художественное произведение (портрет) выбранного автора.
- Серия набросков обучающегося, соответствующая тематике и стилистическому содержанию выбранного произведения.

Тема итоговой работы согласовывается с преподавателем.

Преподаватель проводит консультации, на которых обучающиеся могут задать интересующие их вопросы как по содержанию задания, так и по средствам, необходимым для достижения намеченных целей.

Работа должна быть закончена в назначенные сроки.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Основная литература:

1. Бесчастнов Н. П. Живопись [Текст] : учеб. Пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 223 с.
2. Вязникова Е.А. Цветовое моделирование в дизайне и художественном творчестве: учеб.-методич. Пособие. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 168 с.
3. Жилкин Г. Д. Рельеф: композиционные принципы / Г. Д. Жилкин. – М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2008. – 120 с.
4. История искусства зарубежных стран : учебник для вузов / под ред. М. В. Доброклонского, А. П. Чубовой. – 5-е изд. Перераб. – М. : Сварог и К, 2008. – 376 с
5. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Д. Аронов, 2011. – 96 с.
6. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для вузов / Г. М.

Логвиненко. – М. : Владос, 2012. – 144 с.

7. Рисунок : учеб. Пособие / С. В. Тихонов. – М. : Архитектура-С, 2014. – 296 с.

Электронные образовательные ресурсы:

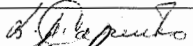
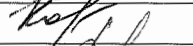
1. Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ: настольная книга для любителей изящных искусств : с присовокуплением описания замечательнейших картин, находящихся в России, и 16 таблицами монограмм известнейших художников [Электронный ресурс] / А. Н. Андреев. – СПб: Издание книгопродавца и типографа Маврикия Осиповича Вольфа, 1857. – 310 с. – 9785998957192. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54299>

2. Бесчастнов Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 224 с. – (Изобразительное искусство). – ISBN 978-5-691-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837>

3. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов М.: Академический проект, 2010 <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221093&sr=1>

9. Составители программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена авторами:					
№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы	Подпись
1	Грекова- Прохоренко София Владимировна	доцент	доцент	Кафедра КХП УрГАХУ	
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки одобрена на заседании УМС (Протокол от 02.09.2020г. № 01/20) и согласована:					
	Должность			Ф.И.О.	Подпись
	Проректор по УР			Исаченко В.И.	
	Начальник УМУ			Колобова Т.Д.	
	Декан ФДПО			Дивакова М.Н.	