

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом»

Принята на заседании Педагогического совета 26.09.2016 г.
Приказ № 115-4 от «30» августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

С.Н. Андрияка
«26» 08 2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
дополнительного образования взрослых

«КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ»

для учащихся, закончивших основной курс
отделения платных дополнительных образовательных услуг

(3 урока в неделю)

Срок реализации – 2 года

**Автор – Котов С.А.,
преподаватель**

Москва, 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе
дополнительного образования взрослых
«КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ»
(3 урока в неделю – 1 занятие)

Срок обучения - 2 года – 210 учебных часов

Данный курс рассчитан на дальнейшее изучение пластической анатомии, совершенствование технических приемов и на развитие композиционного мышления в реализации творческих задач у обучающихся.

Основой является закрепление знаний по анатомии строения фигуры человека для того, чтобы рисунок портрета или фигуры не являлся бы формальным изображением внешнего облика. Грамотно рас ставить акценты, внимательно проработать основные узлы и связи суставов, мягко и деликатно дать объем мышечным тканям – главная задача академического рисунка. Важно также прочувствовать строение тела под одеждой, драпировкой и т.д.

Не маловажное значение имеет и техническое решение. Тщательная и внимательная работа штрихом по форме является также главной технической задачей академического рисунка.

Не только важно взять нужный тон в нужном месте, но должна быть и сама культура подачи в рисунке, эстетика штриха. Тем не менее, сама по себе штриховка не должна являться самоцелью, а лишь только средством для достижения творческих задач.

Главная роль также отводится композиционному решению заданной постановки. Как расположить в листе портрет или фигуру, какой выбрать формат, как лучше компоновать по горизонтали или по вертикали и другие задачи учащиеся, размышляя, решают с преподавателем.

Не приблизительное рисование, а точность изображения – главные принципы академического рисунка. К этому стремимся и мы. В конечном результате наша задача создать в композиционном портрете художественный образ и передать психологию настроения портретируемого.

Дополнительно к практическим заданиям вводится обязательный художественный анализ работ мастеров мировой живописи для лучшего усвоения композиционных и технических приемов создания художественного образа.

Данный курс предназначен для выпускников Школы акварели и желающих продолжить обучение по образовательной программе «Композиционный портрет».

Также в программе отмечается необходимость обращения учащихся к копированию оригиналов и репродукций хорошего качества для более быстрого ознакомления с техническими приемами передачи формы в графических материалах.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА

Цель: Уметь изобразить портрет со знанием анатомических узлов и пластических деталей с использованием композиционных приемов, создать портрет как художественный образ.

Задачи:

1. Освоение пластической анатомии.
2. Умение технично выполнить академический рисунок карандашом и другими графическими материалами.
3. Создание в композиционном портрете художественного образа, передачи настроения и психологического состояния героя.
4. Умение композиционно выстроить (придумать) фон, как логическое дополнение к портретному образу.
5. Методически последовательное ведение работы как в рисунке, так и в живописи.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1-й год

1. Рисунок черепа с плечевым поясом.

Рисунок выполняется на белой или тонированной бумаге карандашом или другими графическими материалами, по усмотрению преподавателя или желанию учащегося. Главное – изучение пластической анатомии, особенности строения больших форм, отдельных узлов и пластических деталей

2. Рисунок головы с плечевым поясом.

Рисунок выполняется простым карандашом на белой бумаге. Рекомендуется выполнение этого задания в аналогичной позе предыдущего рисунка черепа для закрепления знаний по пластической анатомии. Портретное сходство с портретируемым.

3. Рисунок головы с плечевым поясом в одежде.

Материалы для выполнения задания: карандаш и белая бумага. Закрепление знаний по анатомии, дальнейшее изучение и усвоение особенностей строения, как больших форм, так и отдельных деталей. Передача материальности (фактуры). Прочувствовать особенности плечевого пояса под одеждой. Расставить акценты на основных узлах и связках. Точное портретное сходство с моделью. Копирование рисунков старых мастеров.

4. Рисунок скелета рук.

Рисунок выполняется на белой бумаге карандашом или другими графическими материалами. Изучение особенностей анатомического строения скелета рук человека. Рисунок скелета рук, как в целом, так и отдельные зарисовки фрагментов.

5. Рисунок рук натурщика.

Выявить особенности анатомического строения рук, Мысленно прочувствовать костную основу, изучить основные группы мышц, формы суставов, связок. Расставление акцентов на выступающих частях костей, суставах, связках. Мягкое тональное решение форм мышечной ткани.

6. Композиционный портрет с руками.

Постановка ставится вместе с учениками. Тематический выбор художественного образа. Компонировка портрета в формате. Точная передача портретного сходства, анатомических пропорций и др. Подробный тональный разбор рисунка. Передача характера складок одежды, ее фактуры. Складки должны подчеркивать особенности пластической анатомии портретируемого. Прочувствовать строение фигуры под одеждой. Главная задача – художественный образ, показать психологию портрета, передать настроение.

7. Зарисовки скелета.

Отдельные узлы и связки, изучение анатомического строения скелета человека. Подробные зарисовки отдельных узлов. Фрагментарные рисунки суставов.

8. Зарисовки обнаженной модели.

Компонировка в листе. Передача пропорций, облака движения. Акценты на опорные точки, суставы, связки. Мягкие ткани едва касаясь. Насыщение тоном формы изнутри. Выполнять любыми графическими материалами. Зарисовки обнаженной модели по памяти.

9. Рисунок обнаженной модели.

Рисунок должен быть хорошо компонован, тщательно разработана форма, объемы, касания с фоном. Рисунок делается к листу, т.е. дается облако фона в окружении фигуры, мягко растворяясь к краям формата.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1-й год

По окончании курса «Композиционный портрет» учащиеся должны знать:

- анатомию строения скелета человека;
- особенности выполнения академического рисунка;
- как организуется постановка тематического композиционного портрета.

По окончании курса «Композиционный портрет» учащиеся должны уметь:

- рисовать по памяти отдельные узлы и связки скелета, врисовывать их в фигуру человека;
- уметь точно передать портретное сходство, пропорции фигуры;
- компоновать в заданном формате;
- уметь передавать психологическое состояние портретируемого.

В систему контроля знаний и умений входят промежуточные просмотры в течение года, итоговые просмотры за полугодие и за год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по образовательной программе «КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ»

1-й год обучения – 105 учебных часов

№ п/п	Задания	Задачи	Рекомендации)	Часы
I ПОЛУГОДИЕ (48 часов)				
1.	Рисунок черепа с плечевым поясом.	Знание анатомии, пластика большой формы, отбор деталей	Это и следующее задания можно сделать в одном листе	9
2.	Рисунок головы с плечевым поясом.	Пропорции, светотеневая моделировка формы, объём, касания.	Аналогичная поза предыдущего задания	15 Просмотр
3.	Рисунок головы с плечевым поясом в одежде.	Пропорции, светотеневая моделировка формы, объём, касания передней фактуры.	Самостоятельное копирования портретных рисунков старых мастеров	21 Итоговый просмотр
Всего:				48

№ п/п	Задания	Задачи	Рекомендации)	Часы
II ПОЛУГОДИЕ (57 часов)				
4.	Рисунок скелета рук.	Знание анатомии, отбор деталей.	Это исследующее задания можно сделать в одном листе	3
5.	Рисунок рук натурщика.	Композиция в листе, пропорции, освещение, лепка формы.	С анатомическим разбором на полях формата.	9 Просмотр
6.	Композиционный портрет с руками.	Композиция в листе, характер, силуэт, пропорции, касания, объём.	Выполнение самостоятельных портретных набросков и зарисовок.	18
7.	Зарисовки скелета. Отдельные узлы и связи.	Знание анатомии, пластика большой формы, отбор деталей.	Рисунки коленных, локтевых и других суставов тазобедренных костей	6 Просмотр
8.	Зарисовки обнаженной модели.	Пропорции, определение опорных точек, пластика движения.	Зарисовки, наброски с различных точек	3
9.	Рисунок обнаженной модели.	Пропорции, светотеневая моделировка, объём, касания.	Применение различных технических приёмов (линия, тушевка, штрих, пятно и т.д.).	18 Итоговый просмотр
Всего:				57
ИТОГО за год:				105

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 2-й год

1. Беседа о композиционном портрете

Рассказ об особенностях композиционных решений на основе демонстрации репродукций живописи старых мастеров жанра «Портрет». Анализ композиционных схем и приемов исполнения. Беседа о ритме в живописи, жесте, свете и т.д.

2. Портрет современника (рисунок)

Постановка ставится вместе с учащимися. Работа выполняется любым мягким материалом (уголь, сангина, соус и др.). тематический выбор художественного образа. Компонировка портрета в формате. Методически последовательное ведение работы. Особое внимание, как и в любом другом портрете. Сходство с моделью. Данное задание выполняется на тонированной бумаге формата А2.

3. Исторический портрет (рисунок)

Требования те же, что и в предыдущем задании. В дополнении можно комбинировать несколько оттенков мягких материалов. Знание образа того или иного исторического персонажа (костюм, аксессуары, предметы и т.д. соответствующие историческому времени).

4. Характерный портрет (гризайль)

Главная задача – точность в передаче портретного сходства, показать психологию портрета, передать настроение. Можно использовать как один цвет (сепия), так и добавить 2 – 3 других оттенка. Важно методически последовательно вести работу. Как и в графике портрет выполняется с проработкой полутонов. Особое внимание обратить на связь фигуры с фоном. Решение фона, как логическое дополнение к портретному образу. Основываясь на натурном материале фон можно додумать.

5. Живописный портрет «Литературный герой»

В выборе и постановке заданной темы учащиеся так же принимают участие. Соответствие внешности модели выбранному образу литературного героя. Создание образа человека через костюм, аксессуары, тематический интерьерный или пейзажный фон. Колористическое решение.

6. Портрет на декоративном фоне

Композиция в листе. Портретное сходство, как одна из основных задач для всех тем жанра «портрет». Важно соответствие выбранного фона задуманному образу. Работа выполняется акварелью, минимальным по необходимым количествам выбранных цветов.

7. Групповой портрет

Для выполнения данного задания можно поставить 2 модели или одного натурщика и гипсовую голову. Задачи те же, что и в предыдущих темах (сходство с натурой, колорит и т.д.).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании 2-го года обучения по предмету «Композиционный портрет» учащиеся должны знать:

- анатомию строения человека;
- особенности выполнения академического рисунка;
- организацию постановок тематических композиций портрета;
- техники ведения гризайли и живописи цветом в системе академического портрета;
- особенности методически последовательного ведения работы как в рисунке, так и в живописи.

По окончании всего данного курса (1-й и 2-ой годы обучения) учащиеся должны уметь:

- рисовать по памяти отдельные части лица и голову в целом;
- уметь точно передать портретное сходство, пропорции фигуры;
- компоновать в заданном формате;
- уметь передавать психологическое состояние портретируемого;
- уметь связать фигуру модели с окружением, организовать задуманный фон в соответствии с образом.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ»

2-й год обучения – 105 часов

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
I ПОЛУГОДИЕ (48 часов)				
1.	Беседа о композиционном портрете.	Рассказ на основе репродукций о композиции в портрете, законы композиции.	Демонстрация репродукций и творческих работ педагога.	3
2.	Портрет современника (рисунок).	Композиция в листе, портретное сходство и характер человека.	Мягкий материал. Тонированная бумага, формат А2.	12 Просмотр
3.	Исторический портрет (рисунок).	Композиция в листе, показать образ и характер человека, портретное сходство.	Мягкий материал, можно комбинировать несколько оттенков. Тонированная бумага, формат А2.	12
4.	Характерный портрет (гризайль).	Композиция в листе, тщательная проработка анатомических узлов и пластических деталей. Решение фона.	Можно писать как одним цветом (сепия), так и с добавлением 2-х, 3-х других оттенков, формат А2.	21 Просмотр
Всего:				48

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
II ПОЛУГОДИЕ (57 часов)				
ЖИВОПИСЬ				
5.	Живописный портрет «Литературный герой».	Композиция в листе, колористическое решение, трактовка формы тоном и цветом, портретное сходство.	Ограниченная палитра, соответствие образа с окружающим его фоном.	15
6.	Портрет на декоративном фоне.	Композиция в листе, колорит, цветовая связь портрета с фоном, портретное сходство.	Соответствие выбранного фона задуманному образу.	18 Просмотр
7.	Групповой портрет.	Композиция в листе. Решение тематической задачи. Колорит. Портретное сходство.	Возможно решение как двойного портрета, так и портрет с гипсовой головой	27 Просмотр
Всего:				57
ИТОГО:				105

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Композиция в листе (согласно художественному замыслу).
2. Знание и применение на практике основ пластической анатомии.
3. Светотеневая моделировка объемов и пространства.
4. Владение разнообразными техническими приемами для передачи художественного замысла (академический штрих, тушевка, трактовка объемов штрихом по форме, отмывка, мазок, использование слоев различной плотности и т.д.).
5. Передача портретного сходства, материальности различных фактур, присутствующих в постановке.
6. Создание цельной колористической среды.

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

На протяжении всего курса выполняются самостоятельно наброски и портретные зарисовки. Копирование портретных рисунков старых мастеров является обязательным условием самостоятельного обучения.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации грамотного проведения учебного процесса необходимо иметь хорошо освещенный кабинет и дополнительные точечные источники света для освещения постановок.

Кабинет должен быть оборудован стульями, мольбертами, планшетами, на которых работают учащиеся, шкафами для хранения подручного натюрмортного фонда, стеллажами для хранения работ, подиумами для постановок живой природы.

Дидактическим материалом являются работы, выполняемые педагогом, а также выставляемые в коридорах школы и музейно-выставочном комплексе.

Для освоения программы по композиционному портрету существует подбор дидактических постеров для копирования.

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь:

- набор графических карандашей В-8В;
- набор карандашей мягких материалов (угольные, сангина, сепия и др.);
- ластик разных видов, растушка;
- ватман и тонированная бумага;
- акварельные краски, кисти (колонок, белка);
- акварельная бумага (Арш, Лана).

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Отдельный класс, мольберты для рисунка, подиумы и подставки для постановок.
2. Натюрмортный фонд.
3. Демонстраторы пластических поз.
4. Факсимильные репродукции рисунков мастеров для копирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альбомы рисунков старых мастеров.
2. Барщ А.О. «Рисунок в средней художественной школе». Москва, 1963 г.
3. Дюваль М. «Анатомия для художников». Москва. «Сварог и К.», 1998 г.
4. Н.Ли «Рисунок: Основы учебного академического рисунка». Эксмо, 2008 г.
5. «Материалы и техники рисунка». Москва, 1987 г.
6. Рабинович М.Ц. «Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке». Высшая школа, 1978 г.
7. Хейл Р.Б. «Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников». Астрель. 2006 г.
8. «Учебный рисунок МГХИ им В.И.Сурикова». Москва, 2003 г.
9. Третьяков Н.Н. «Образ в искусстве. Основы композиции». Свято-Введенская Пустынь, 2001 г.
10. Издание для дополнительного образования «Академический рисунок: уроки великих мастеров». ООО «Издательство ЭКСМО», 2011 г.
11. Каталог «Сергей Котов. Живопись, графика». Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, Москва, 2016 г.

Преподаватель

С.А. Котов