

ПРИНЯТО
«16» февраля 2024 г.
Протокол УМС №2

УТВЕРЖДЕНО
«16» февраля 2024 г.
Директор /Марков Н.В./

ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДГОТОВКА К КОЛЛЕДЖУ»

I. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

Программа «Подготовка к колледжу» (базовый уровень) действует в рамках дополнительного образования, реализуемого в Федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств» (далее - МЦХШ при РАХ).

Программа определяет цель и задачи, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, включает в себя рабочие программы учебных дисциплин и методические указания к их выполнению.

Программа разработана и утверждена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 040013 от 8 апреля 2019 г.;
- Правила приема в МЦХШ при РАХ.

2. Цели и задачи освоения программы

Цель освоения программы – формирование умений и навыков, необходимых для поступления в МЦХШ при РАХ по образовательным программам, реализуемым в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Задачи освоения программы:

- получить, расширить, систематизировать знания и практические навыки по предметам;
- повысить психологическую готовность к участию во вступительных испытаниях и последующему обучению.

3. Срок реализации программы

Реализация программы базовых подготовительных курсов рассчитана на 9 месяцев (39 недель), общая трудоемкость программы составляет 351 академический час. Занятия проходят 3 раза в неделю по 3 академических часа.

Предмет	Объем учебного времени, ак. час
Рисунок	117
Живопись	117
Композиция (по специальностям)	117
Всего	351

4. Технологии реализации программы

Основная задача преподавателя на этапе подготовительных курсов – научить видеть и анализировать изображаемую натуру, помочь освоить метод трехмерного объемно-пространственного мышления в академическом рисунке и основы цветовой гармонии в живописи, объяснить построение композиции на основе принципов соподчинения и взаимосвязи ее элементов, выделения главного и характерного.

С этой целью слушателям курсов подробно, с использованием наглядно-методических материалов, преподаются основные законы и принципы линейной и воздушной перспективы, методы построения в пространстве простых геометрических тел, даются представления об основных изобразительных средствах рисунка и живописи, понятия о цветовой гармонии.

В рамках реализации программы приобретение этих навыков возможно с помощью единой образовательной системы, подразумевающей совокупное освоение дисциплин профессионального учебного цикла «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Такая система работы является наиболее продуктивной при реализации поставленных целей и задач программы и основана на проверенных методиках и сложившихся традициях академического художественного образования.

5. Результаты освоения программы

В результате освоения программы слушатель должен:

Знать:

- смысл поставленной задачи и средства ее выполнения;
- свойства графических и живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- основные законы композиции и средства ее реализации

Уметь:

- изображать объекты предметного мира;
- использовать средства композиции для достижения образной выразительности;
- самостоятельно выполнять задания с учетом последовательности отдельных этапов учебного задания;
- оптимально распределять временные затраты и последовательно вести работу

Владеть:

- начальными графическими и живописными навыками работы с натуры;

- навыками самоанализа и психологической подготовки к участию в творческих испытаниях

6. Формы контроля освоения программы

Контроль освоения программы осуществляется в виде просмотров работ не реже одного раза в семестр. Итоговая аттестация проводится в виде просмотров работ в конце семестра.

Критерии оценок ориентированы на требования и критерии оценки абитуриентов на вступительных испытаниях по каждой дисциплине.

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Кадровые условия реализации программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в сфере художественного образования и опытом творческой работы.

7.2. Материально-технические условия реализации программы

Обучение проводится в мастерских МЦХШ при РАХ. Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивает проведение всех видов практических занятий.

Аудитории оснащены необходимым оборудованием:

- стулья,
- столы,
- мольберты,
- натюрмортные столы,
- подиумы,
- софиты,
- компьютер

Дидактическое и методическое обеспечение:

- наглядный материал из методического фонда,
- предметы из натюрмортного фонда.
- слайды, видео-аудио пособия.

II. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК»

1. Характеристика программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций академической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности.

Основой обучения является рисование с натуры, предусматривающее анализ конструкции, реалистическую передачу пропорций и объема формы в условиях реальной среды.

Основным рабочим материалом является графитный карандаш различной твердости, размер листа – А3–А2. Для более полного выявления формы изображаемого предмета, рисунок ведется с направленным источником света.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простых упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Итоговым заданием является длительный тональный рисунок, отвечающий требованиям вступительных испытаний. Обязательным является предварительный поиск композиционного решения.

Особое внимание уделяется домашней работе – упражнениям на отработку технических приемов, зарисовкам, как краткосрочным, так и более длительным, студиям и копиям работ известных мастеров, направленных на закрепление и усвоение технических задач.

2. Учебно-тематический план

Задания	Содержание задания и методические указания к выполнению	Количество часов
Задание 1. Краткосрочные зарисовки. Рисунок «от пятна»	Задача: Определение пропорций, передача характера предметов и освещения, композиционные поиски. Определение уровня подготовки Формат А3 Материал – графитный карандаш	2
Задание 2. Рисунок геометрических тел	Задача: Изучение законов построения формы, освещения, передача характера предметов линейно-конструктивными средствами с	6

	<p>соблюдением линейной и воздушной перспективы.</p> <p>Компоновка группы предметов в формате листа.</p> <p>Определение уровня подготовки слушателей.</p> <p>Формат А3</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	
<p>Задание 3.</p> <p>Натюрморт из предметов быта, близких по форме к геометрическим телам</p>	<p>Задача:</p> <p>Закрепление знаний при рисовании геометрических тел. Передача формы предметов средствами линейной и воздушной перспективы.</p> <p>Формат А2</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	9
<p>Задание 4.</p> <p>Натюрморт из предметов быта на фоне драпировок без складок с простым геометрическим орнаментом</p>	<p>Задача:</p> <p>Разбор тональных отношений.</p> <p>Лепка формы предметов тоном, передача пространства.</p> <p>Компоновка изображения в формате листа, постановка на плоскость, передача характера предметов тональными средствами с соблюдением линейной и воздушной перспективы.</p> <p>Формат А2</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	9
<p>Задание 5.</p> <p>Рисунок драпировки с простыми складками</p>	<p>Задача:</p> <p>Изучение конструктивно-пластических свойств драпировки и закономерностей образования складок. Линейно-конструктивный рисунок</p> <p>Формат А3</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	6
<p>Задание 6.</p> <p>Тональный рисунок драпировки в 3-х плоскостях с простыми складками</p>	<p>Задача:</p> <p>Изучение конструктивно-пластических свойств драпировки и закономерностей образования складок. Проработка формы тоном от больших масс света и тени к нюансам.</p> <p>Формат А3</p> <p>Материал – графитный карандаш, мягкий материал</p>	12
<p>Задание 7.</p>	<p>Задача:</p>	12

Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве с драпировками со складками	<p>Конструктивно-пространственное построение предметов на плоскости, закрепление навыков перспективного размещения предметов в пространстве.</p> <p>Лепка формы посредством светотени.</p> <p>Развитие образного видения природы</p> <p>Формат А2</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	
Задание 8. Тональный рисунок натюрморта из предметов быта и гипсовых геометрических тел на фоне драпировки со складками	<p>Задача:</p> <p>Передача больших тональных отношений, лепка формы предметов тоном. Закрепление тонально-объемного метода ведения работы</p> <p>Формат А2.</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	12
Задание 9. Натюрморт в контражуре	<p>Задача:</p> <p>Работа большими пятнами, силуэтом.</p> <p>Выявление характера предметов при общей цельности.</p> <p>Эмоциональность и выразительность работы</p> <p>Формат А2</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	12
Задание 10. Тематический натюрморт из предметов, различных по фактуре и материалности с контрастным освещением	<p>Задачи:</p> <p>Закрепление знаний поэтапного ведения работы, поиска композиции в рисунке, линейно-конструктивного построения форм предметов на плоскости, использования линейной и воздушной перспективы, моделирование форм тоном и пятном.</p> <p>Образное видение природы</p> <p>Формат А2</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	12
Задание 11. Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа (части капители) на фоне драпировок со складками	<p>Задача:</p> <p>Это задание, суммировано включает пройденный материал: цельность, пространственное решение, перспективные построения, выявление формы предметов тоном. Последовательность решения задач.</p> <p>Формат А2-А3</p> <p>Материал – графитный карандаш</p>	15
Задание 11. Итоговая работа	Натюрморт, приближенный к экзаменационным требованиям.	10

	Выявление приобретенных знаний и навыков Формат А2-А3 Материал – графитный карандаш	
Всего		117

2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ»

1. Характеристика программы

Основным методом обучения живописи является выполнение живописных этюдов с натуры. Работы выполняются акварелью, размер листа – от А4 до А2, в зависимости от учебных задач. Занятия начинаются с вводной лекции, которая знакомит абитуриентов со свойствами и техническими возможностями акварели и основными принципами последовательности ведения живописной работы. Обращается внимание на важную роль рисунка и композиции в живописи, уделяется внимание знакомству с цветовой гаммой, основными и дополнительными цветом, цветовой палитрой.

Практическое освоение дисциплины предусматривает последовательное освоение тем, от «простого к сложному». В конце обучения выполняется итоговое задание, приближенное к требованиям на вступительных испытаниях.

Особенное внимание уделяется сознательному последовательному ведению этюда, использованию метода сравнения, умению видеть работу цельно и передавать большие цветовые отношения, форму, пространство и освещение.

Предъявляются высокие требования к качеству живописных материалов и инструментов, используемых слушателями.

Для большей наглядности используется показ репродукций произведений известных художников и работы из методического фонда МЦХШ при РАХ.

Для освещения постановок используется различное освещение: рассеянное естественное, контрастное естественное, рассеянное искусственное, контрастное искусственное.

Особое внимание уделяется домашней работе – упражнениям на отработку технических приемов, этюдам, как краткосрочным, так и более длительным на закрепление и усвоение технических и эмоционально-образных задач.

2. Учебно-тематический план

Задания	Содержание задания и методические указания к выполнению	Кол-во часов
Задание 1.	Задача:	6

Натюрморт из предметов быта на ясные цветовые отношения	Поиск цветовых отношений между предметом и фоном. Работа выполняется самостоятельно с целью определения уровня подготовки слушателей Материал: акварель Формат А3	
Задание 2. Этюды овощей/ фруктов в теплой/холодной цветовой гамме и на контрастные/сближенные цветовые отношения		6
Задание 3. Натюрморт из предметов простой формы при боковом освещении (гризайль)	Задача: Понятия «свет-полутень-тень-блик-рефлекс» в живописи. Изучение закономерностей расположения светотени по форме предмета. Большие тоновые отношения в натюрморте Материал: акварель Формат А3	9
Задание 3. Этюд складок ткани	Задача: Лепка формы складок цветом Материал: акварель Формат А3	6
Задание 4. Натюрморт из предметов, простых по форме, с выраженным боковым освещением	Задача: Понятие освещенности. Передача цветотональных отношений в натюрморте. Изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения. Материал: акварель Формат А3	9
Задание 5. Натюрморт из предметов быта на сближенные цветовые отношения при рассеянном освещении	Задача: Разбор близких цветовых отношений в живописи, метод сравнения. Цветовые нюансы Материал: акварель Формат А3	9
Задание 6. Натюрморт из предметов быта на контрастные	Задача:	9

цветовые отношения при рассеянном освещении	Передача больших цветовых отношений, изучение взаимовлияния цвета. Цветовой рефлекс. Материал: акварель Формат А3	
Задание 7. Натюрморт из предметов быта с выраженными планами	Задача: Передача больших цветовых отношений, характера освещения, световоздушной среды, пространственных отношений плана и цвета. Выявление пространства и проработка переднего плана. Материал: акварель Формат А3	12
Задание 8. Натюрморт из предметов быта. Передача материальности предметов	Задача: Изучение роли материальности и вещественности, значения мазка для передачи разных фактур, развитие и обогащение технических навыков в живописи. Материал: акварель Формат А3	12
Задание 9. Натюрморт из предметов быта и драпировки с выраженным боковым освещением	Задача: Проработка формы от больших масс света и тени к нюансам. Конструктивно-пластические и живописные свойства складок. Материал: акварель Формат А3	9
Задание 10. Натюрморт в контражуре	Задача: Выявление цвета в темном силуэте, работа пятном. Эмоциональность, выразительность Материал: акварель Формат А3	12
Задание 11. Натюрморт из предметов быта с выраженным боковым освещением	Задача: Закрепление знаний поэтапного ведения работы, поиска композиции в живописи, передача больших цветовых отношений, освещенности, лепка формы предметов цветом, передача глубины пространства Материал: акварель	12

	Формат А3-А2	
Задание 12. Итоговая работа	Задача: Натюрморт, приближенный к требованиям вступительных испытаний. Работа выполняется самостоятельно, уделяется внимание поэтапности ее ведения Материал: акварель Формат А3-А2	6
Всего		117

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ (СТАНКОВАЯ)»

1. Характеристика программы

Овладение основами композиционного мышления, знание композиционной грамоты и умение использовать в работе композиционные правила и приемы необходимо не только при создании тематических станковых композиций, – без них невозможен сознательный подход к выполнению работ по рисунку и живописи.

Композиция (станковая) представляет собой комплексную программу по освоению навыков в организации пространства картины, изучение которых осуществляется с постепенным усложнением, от простого упражнения к сложной композиции. Задания разделены на 3 тематических блока: «Натюрморт», «Интерьер», «Экстерьер/Городская (деревенская) среда».

Большое внимание уделяется последовательности ведения работы. Каждое задание выполняется с определенной последовательностью:

- Сбор натурального материала – многочисленные наброски, зарисовки с натуры и работа с аналогами
 - Форэскизы (тональное, пластическое решение)
 - Эскизы в цвете
 - Тональное решение – картон размером 40/50, 40/60 см
 - Основной эскиз в цвете

Наряду с получением теоретических знаний и выполнением практических упражнений особое внимание уделяется самостоятельной работе.

Практикуется индивидуальный подход к обучающимся с учетом его способностей и личной скорости усвоения материала.

1. Учебно-тематический план

Задания	Содержание заданий и методические указания к выполнению	Кол-во часов
Задание 1. Натюрморт	В отличие от выполнения заданий с натуры, решение композиционных задач выступает на первый план и представляется более широким и выразительным. Главная цель – поиски наиболее выгодной композиции, в которой найдут свое разрешение вопросы равновесия, пропорциональных отношений по величинам, цветового решения и т. д.	24
1.1. Блок упражнений по освоению законов и принципов композиционного построения	<p>Выполнение композиционных набросков.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формат. Организация формата. Связь формата композиции с замыслом. 2. Закон целостности. Неделимость композиции. 3. Принцип пропорций. 4. Принцип равновесия. 5. Принцип доминанты. 6. Принцип ритма. 7. Принцип движения (статика, динамика). 8. Принцип контрастов. 9. Принцип нюансов. <p>Материал: бумага (размер 10x15), акварель, гуашь, смешанная техника, тушь, карандаш</p> <p>Анализ композиционных особенностей и колористического решения произведений изобразительного искусства на тему «Натюрморт»</p>	
1.2 Эскизирование	Выполнение форэскизов на выбранную тему	6
1.3. Выполнение натюрморта в формате	Выполнение композиции на образное решение по заданным темам (Учитель и ученик, Труд, Танцы, Музыканты и т.д.)	5
Задание 2. Интерьер	<p>Рассматривая композиционные особенности интерьера, следует сказать о том, что произведения данного жанра в его чистом виде или с фигурами стаффажного характера строятся на основе всеобщих законов композиционного творчества.</p> <p>Отметим основные особенности композиции интерьера.</p> <p>Во-первых, в отличие от натюрморта здесь строже соблюдаются правила линейной и воздушной перспективы, дисциплинирующей рисовальщика.</p> <p>Во-вторых, внутренний вид того или иного помещения в отличие от натюрморта содержит большее количество предметов, расположенных на</p>	30

	<p>разных уровнях, на значительном расстоянии друг от друга, на горизонтальной плоскости пола и вертикальных поверхностях стен (картины, зеркала, мебель и т. п.).</p> <p>В-третьих, композиция интерьера испытывает на себе зависимость от архитектуры, замкнутого пространства, лимитированного строгим каркасом, кубатурой.</p> <p>Исходя из этих особенностей, художник решает собственные задачи: делает наброски, эскизы, меняя угол зрения в поисках наиболее выразительного фрагмента интерьера, определяет композиционно-смысловой центр, подчиняющий себе предметы обстановки.</p> <p>Параллельно с уточнением линейной композиции ведется работа над ее тональным решением, с учетом световых условий прорабатываются светотеневые и живописные контрасты.</p>	
Блок упражнений по освоению законов и принципов композиционного построения	<p>Композиционный центр. Виды композиции</p> <p>Контраст. Нюанс. Тожество. Ритм</p> <p>Статика – динамика</p> <p>Симметрия – асимметрия</p> <p>Композиционное равновесие – неравновесие.</p> <p>Анализ композиционных особенностей и колористического решения произведений изобразительного искусства на тему «Интерьер»</p>	
2.1. Натюрморт в интерьере	<p>Задача:</p> <p>Соединить задания, создать образное решение.</p> <p>Композиция натюрморта в интерьере является самым востребованным жанром из тех, что применяются в интерьере, и предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером. Натюрморты в этих произведениях несамостоятельны: и пространственно, по композиционному положению, и по эмоциональному настроению они вовлечены в жизнь целого.</p>	
Эскизирование	<p>1.Выполнение эскизов композиции сложного тематического натюрморта в интерьере, эскизы по натурным материалам, показать пространственные</p>	

	<p>планы. Изучить материал, проанализировать литературу по данной теме.</p> <p>2. Определить сюжетно – композиционный центр, равновесие «светлого и тёмного» в формате.</p> <p>3.Композиционные основы натюрморта в интерьере: мотив, образ, точка зрения, уровень зрения, пространственные планы, формат, перспектива, ритм, колорит, свет, рефлекс, композиционный центр, выбор ракурса, найти точку схода и точку отдаления как масштаб глубины, передать разные уровни горизонта, выполнить построение согласно законам перспективы.</p> <p>4. Зарисовки композиций части помещения с небольшим количеством мебели (работа с натурой), выделение композиционного центра.</p> <p>5.Изобразительно-выразительные средства и приемы в композиции, колористические поиски (техника изображения), поиск цветового ритма композиции.</p>	
3.1. Пейзаж (пластический мотив)	<p>Основная мысль трактовки композиции как пластического мотива – единство среды и внесение в нее изменений путем различных пластических движений с целью организации пространства. В подобной концепции нет разделения на среду и объекты как таковые.</p>	18
Блок упражнений по освоению законов и принципов композиционного построения	<p>Этапы работы:</p> <p>1.Выявление композиционного центра.</p> <p>2.Ритмическое построение.</p> <p>3.Образно-эмоциональное воздействие пейзажа.</p> <p>4.Типы пейзажа. Пластический мотив.</p> <p>5.Состояние.</p> <p>6.Колористические особенности.</p> <p>7.Контрасты, роль света.</p> <p>8.Силуэт.</p> <p>Упражнения размером 10x15.</p>	
Фигура человека (стаффаж) в интерьере и городской среде	<p>Умение рисовать стаффаж является одним из необходимых элементов подготовки. Стаффаж может усиливать художественно-образное и содержательное содержание композиции. Он позволяет уравновесить основные массы в визуализации, связать отдельные элементы воедино,</p>	18

	создать определенное ритмическое построение, усилить выразительность. Чтобы гармонично включить стаффаж в изображение ставятся следующие задачи: <ul style="list-style-type: none"> • Выявить характерные особенности фигуры, интересные движения • Подчинить стаффаж общему художественному решению 	
Выполнение композиции в формате (на выбор)	<ul style="list-style-type: none"> • Пейзаж (пластический мотив) • Фигура человека (стаффаж) в городской среде 	6
Итоговая работа. Композиция на заданную тему	Тема решается средствами натюрморта, интерьера, экстерьера	5
Итоговая работа. Композиция - импровизация	Составить (скомпоновать на листе) тематический натюрморт из представленных предметов и драпировок, лежащих в свободном порядке, обязательно дополнив его воображаемыми деталями для точного отражения темы и создания художественного образа Задание выполняется в черно-белом варианте Материал: графитный карандаш, мягкий материал (соус, уголь, сепия, сангина), тушь, акварель, смешанные техники. Формата А2-А3	5
Всего		117

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ» (ДИЗАЙН)

1. Характеристика программы

Композиция в дизайне, как и станковая, пользуется практически одними и теми же средствами, и законами построения. Однако различны их цели: в отличие от изобразительного искусства, цель композиции в дизайне – утилитарно оправданная форма вещи, имеющая функциональную, конструктивную и эстетическую ценность, т.е. ее художественное проектирование.

Обучение художественному проектированию современных дизайнеров и архитекторов начинается с основ формальной композиции, основная концептуальная идея которой была

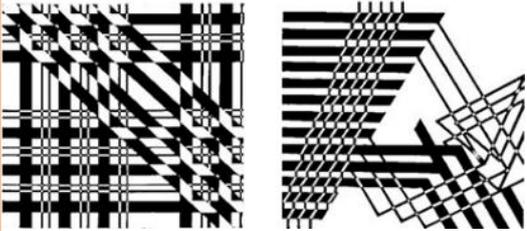
заложена в начале XX века родоначальниками мирового дизайна - школами «БАУХАУЗ» и «ВХУТЕМАС».

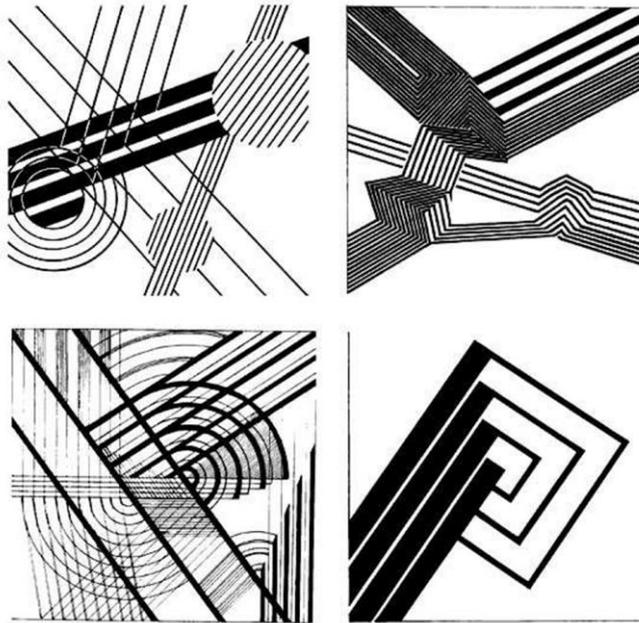
В отличие от преподавания академической композиции в изобразительном искусстве, формальная композиция строится на абстрактной (нереалистической) основе, на неконкретных, ассоциативных образных решениях, на логическом построении форм, на разработке модульных и формальных структур и их комбинаторики, как в плоскости, так и в пространстве.

В программе представлена система заданий и упражнений, необходимых в освоении теории и практики формальной композиции (пропедевтический курс): изучения основ композиционного языка дизайна и первоначальных графических навыков для успешного выполнения заданий вступительных испытаний.

2. Учебно-тематический план

Задания	Содержание заданий и методические рекомендации к выполнению	Кол-во час.
Тема 1. Введение. Понятие и виды формальной композиции	Формальная композиция –это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет), лишенная изобразительности, т.е. предметного содержания. Она строится на абстрактной (нереалистической) основе, на неконкретных, ассоциативных образных решениях, на логическом построении форм, на разработке модульных и формальных структур и их комбинаторики, как в плоскости, так и в пространстве. Три основных вида композиции.	3
Тема 2. Графические приемы организации формальной композиции на плоскости	Графические приемы (точка, линия, пятно) как элементы организации плоскостной композиции. Пуантель. Линейная графика. Эмоциональная окраска линейного изображения. Виды линий: «легкая», «прихотливая», «жесткая», «теплая», «стремительная». Штриховая графика. Задача штриха - передача тона, фактуры, объема и «движения» формы. Виды штрихов: параллельные штрихи, перекрестная штриховка, петлеобразная штриховка, закругленные штрихи, эффект гравировки, завитки, сетчатый узор штрихов, радиальная штриховка, сходящиеся и расходящиеся штрихи.	18

	<p>Пятно как основной изобразительный элемент. Силуэт – крайнее выражение пятновой графики. Понятие выворотки как инверсии цветов. Упражнения Графические упражнения на использование различных графических приемов. Комбинация различных элементов графики. 9х9, 10 штук Материал: тушь, перо, рейсфедер, рапидограф, линейки и т.д.</p>	
<p>Тема 3. Средства формальной композиции</p>	<p>Средства композиции – это инструмент дизайнера при работе над композиционным решением того или иного объекта дизайна. Каждое средство композиции имеет свое определение, задачу и конечный результат, воздействие на общий композиционный строй объекта проектирования. Основные средства композиции: ритм, симметрия, контраст, нюанс, статика, динамика, светотень и т.д.</p>	<p>55</p>
<p>3.1. Ритм</p>	<p>Ритм – повторность элементов формы и интервалов между ними – одно из важных средств приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их расположения. Упражнения 3–4 свободные композиции в черно-белом варианте на тему «Равномерный ритм», используя линию и пятно. На листах формата А4, используя чертежные инструменты.</p> <p>На листе формата А4 в квадрате 150х150 мм создайте выразительную равномерную ритмическую композицию, используя две линии разной толщины. Форма, линия должны повторяться в композиции не менее трех раз. Возможно соединение линий в блоки, получение из них фигур, придание композиции зрительного объема. Изображение должно быть черно-белым, позитивным или негативным, с высоким качеством графического исполнения.</p>	

3.2. Симметрия

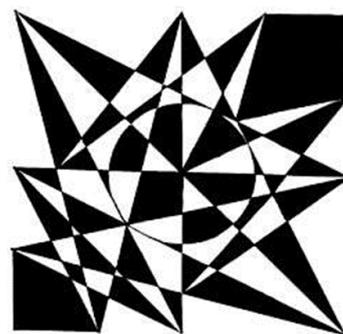
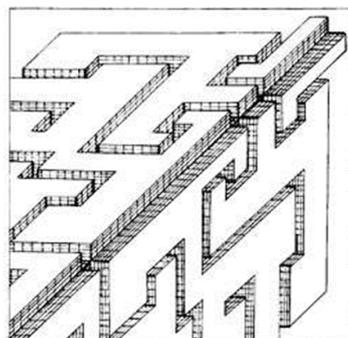
Симметрия – это композиция, где тождественные элементы фигуры одинаково расположены относительно какой-либо точки, оси или плоскости, называемых центром, осью или плоскостью симметрии. Особая разновидность симметричной композиции – орнамент. Асимметрия – нарушение или отсутствие идеальной зеркальной симметрии

Упражнения

На листе формата А4 создайте ленточный орнамент на базе зеркальной симметрии при помощи простых геометрических фигур.

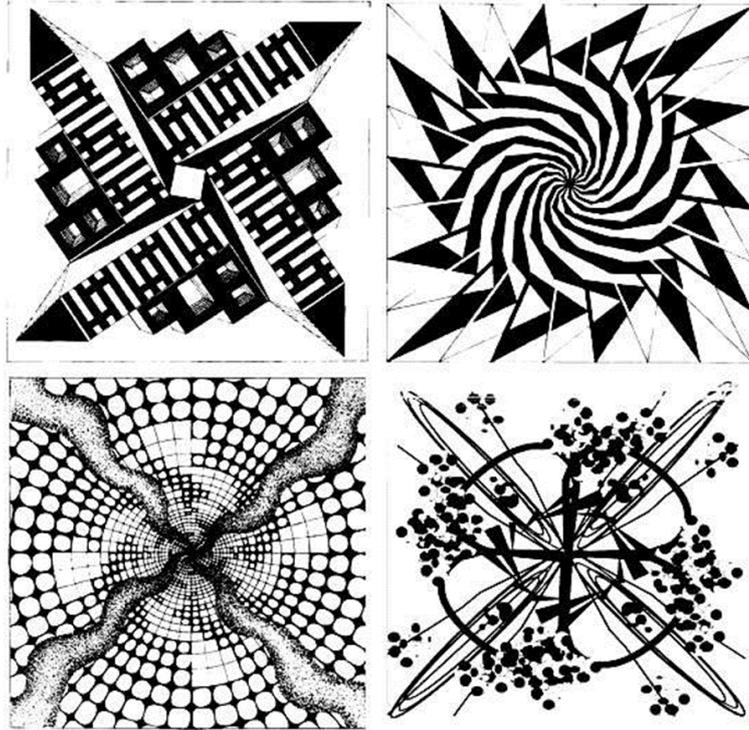
Задание 1

Создайте на базе простых геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.) и линий разной толщины на листе формата А4 в квадрате 150x150 мм выразительную композицию на тему зеркальной симметрии, в черно-белом изображении.

Задание 2

Используя простые геометрические фигуры и линии, создайте оригинальную композицию на тему «Осевая симметрия» на листе формата А4 в квадрате 150x150 мм в черно-белом изображении.

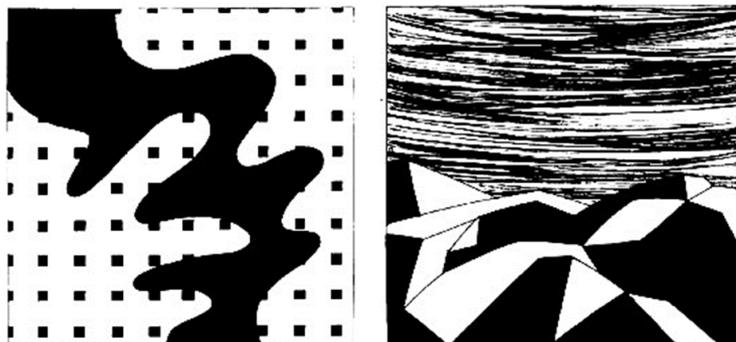

3.3.Контраст

Контраст – резкое различие, противоположность.

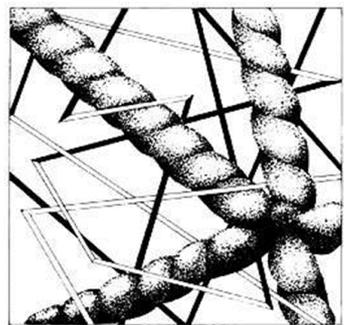
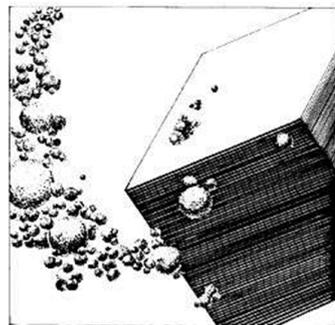
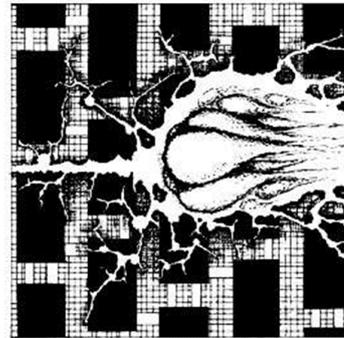
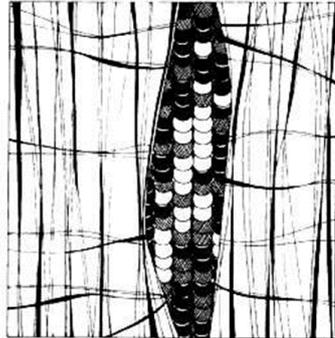
Упражнение 1

Выразите средствами композиции контрастные соотношения между пятном и линией. Найдите их соотношения. Количество элементов выбирайте исходя из необходимости.

Упражнение 2

Создайте композицию на контраст из размерных соотношений между большой сложной по конфигурации формой и малой, простой.

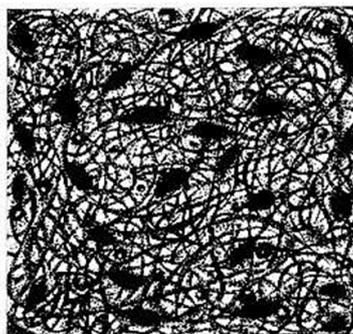

3.4. Нюанс

Нюанс – это слабо выраженный контраст. Композиция на нюанс – это сближенность форм, размеров, цвета, отношения, приближающиеся к повторению равных величин, а также сопоставление близких состояний свойств элементов формы.

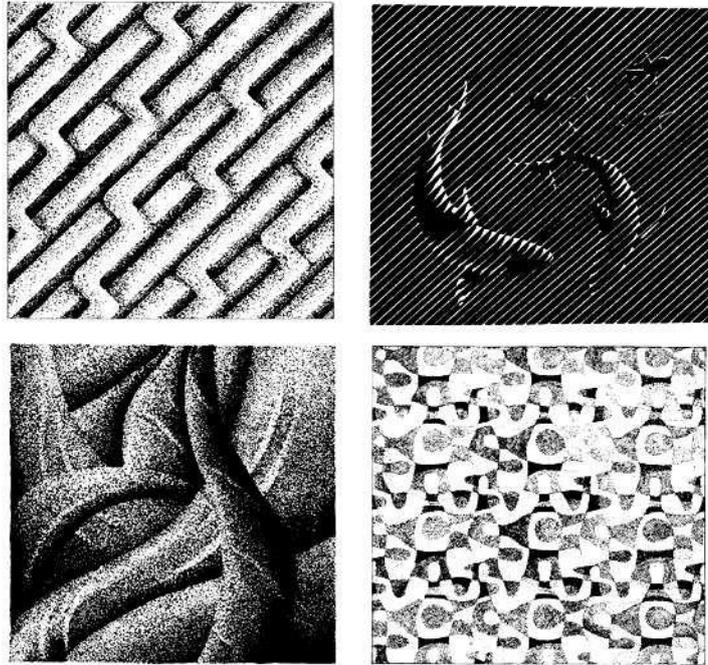
Упражнение 1

Создайте композицию, организовав композиционный центр посредством нюанса из линий разной толщины на базе растительных форм.

Упражнение 2

Создайте выразительную нюансную композицию, используя точку, линию и пятно в легкой прозрачной графической манере.

3.5.Динамика

Динамика-движение. Динамичной принято считать активно направленную в ту или иную сторону форму.

Упражнение 1

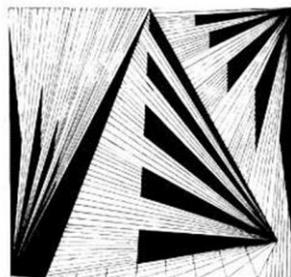
Создайте динамичную композицию поступательного движения (направление движения выбирайте по вкусу) из линий и пятен с использованием убывающего ритма (движение поезда, катящиеся камни, струящийся водопад и т.д.).

Упражнение 2

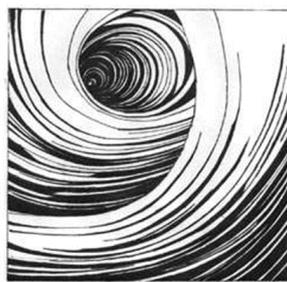
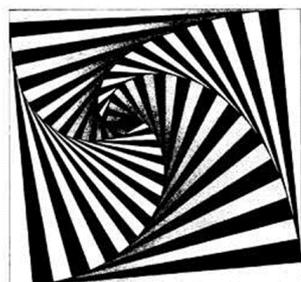
Создайте динамическую композицию с движением вовнутрь или наружу плоскости листа, используя линию или простые геометрические фигуры, имеющую композиционный центр с применением убывающего или возрастающего ритма. Главная задача упражнения – зрительно «прорвать» плоскость листа в ту или другую сторону. Динамика поступательного движения

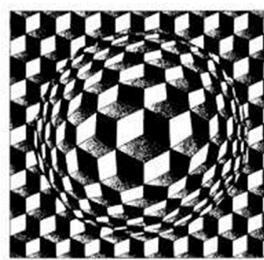
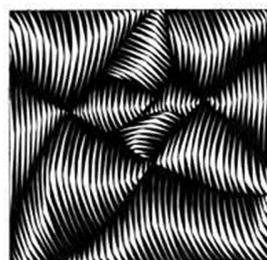
Динамика движения вовнутрь плоскости листа (перспектива)

Динамика вращения во внутрь плоскости листа (эффект водоворота)

Динамика движения наружу из плоскости листа (эффект выдавливания)

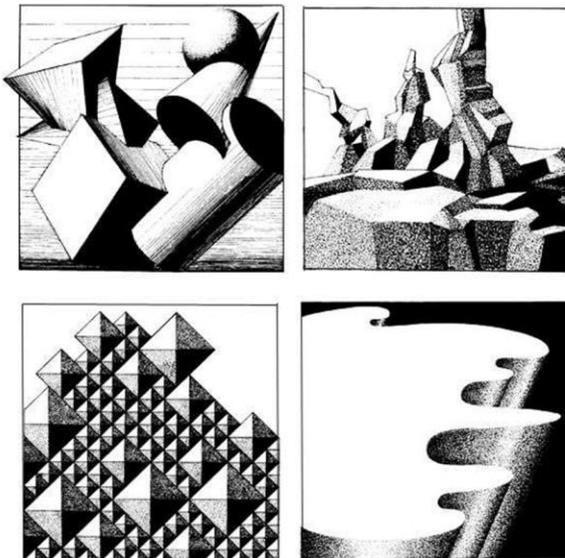

Задание

Создайте оригинальную, образную композицию по теме «Динамика», выбрав предпочтительное и зрительное направление движения с учетом всех законов композиции: центр композиции, равновесие, композиционное единство и соподчинение, применив в работе все возможные графические приемы: линию, пятно, штрих, объем. Работа должна нести формальное решение абстрактно-

	<p>ассоциативного характера без использования конкретных реалистических образов. Используйте в работе убывающий или возрастающий ритм – необходимый (сопутствующий) прием динамических композиций.</p>	
<p>3.6. Статика</p>	<p>Статичность – это подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы.</p> <p>Упражнение 1</p> <p>Создайте фронтальную асимметричную статичную композицию из простых плоских геометрических фигур (форм) и линий разной толщины на листе формата А4 в квадрате 150х150 мм в черно-белом изображении.</p> <div data-bbox="507 674 1222 981" data-label="Image"> <p>The image shows two black and white compositions. The left one features a cluster of solid black and white geometric shapes: a tall vertical rectangle, a circle, a square, and a triangle, arranged in an asymmetrical but balanced manner. The right one consists of white lines of varying thicknesses forming a grid-like structure with a large triangle and a circle overlaid on it.</p> </div> <p>Задание</p> <p>Создайте выразительную композицию формального характера на тему «Статика» на листе формата А4 в квадрате 150х150 мм из условно объемных фигур, не напоминающую собой натюрморты.</p> <div data-bbox="496 1227 930 1637" data-label="Image"> <p>The image displays four small square panels, each showing a different composition of isometric, block-like forms. The top-left panel shows a cluster of rectangular blocks of various sizes and orientations. The top-right panel features a more structured arrangement of blocks, some appearing to be stacked or connected. The bottom-left panel shows a composition with strong vertical and horizontal lines, creating a sense of depth and volume. The bottom-right panel is a complex arrangement of blocks, some overlapping, creating a rich, textured effect.</p> </div>	
<p>3.7.Светотень</p>	<p>Светотень – градация светлого и темного, распределение различных по яркости цветов, тональных и цветовых оттенков, позволяющих воспринимать рельеф или объем формы и окружающую его световоздушную среду.</p> <p>Упражнение</p> <p>На листе формата А4 создать рельефную композицию на светотеневые отношения.</p> <p>Задание</p>	

На основании законов светотени предлагается создать формальную композицию из условно рельефных или объемных форм, свободно расположенных во фронтальной плоскости листа (архитектурная, космическая композиция) с освещением форм под углом 45 градусов с левой стороны листа, используя при этом все законы композиции: равновесие, композиционный центр, соподчинение, единство и целостность композиции. Графическая выразительность композиции осуществляется за счет умения органично соединить все элементы композиции в единое целое, не имея конкретного аналога или прототипа по данной теме. Сочинив и представив всю композицию умозрительно, необходимо реализовать ее на плоскости листа. Умение правильно разложить собственные и падающие тени предметов, рефлексы от других фигур, композиции, блики и фоновое заполнение. Работа выполняется на формате А4 в условном квадрате 150х150 мм в черно-белом изображении.

3.8. Комбинаторика	<p>Осуществляется путем попарного соединения формальных элементов и их вариаций – перестановкой, инверсией (зеркальным отражением, оборотом – симметрией, чередованием, игрой «фигуры», «фона»).</p> <p>Упражнение 1</p> <p>Разработать плоский (фронтальный) модуль несложной геометрической конфигурации, имеющей идентичные (одинаковые) стороны для соединения с себе подобными. Чем больше у модуля одинаковых соединительных сторон, тем более вариабельна композиция, составленная из большого количества подобных модулей.</p> <p>Композиция не должна напоминать известную игру «Puzzle», где решаются совершенно другие задачи. При соединении модулей в композиции на листе чередуйте их по цвету (например, черный, белый), чтобы они не сливались в единое графическое пятно. Для более успешной работы необходимо вырезать единичный модуль из плотного листа картона и перемещать по плоскости листа, обведя карандашом по его контуру, соединяя их для получения необходимой комбинаторной композиции.</p>	
Тема 4. Средства гармонизации	<p>Три ее непеременимые условия: первое – равновесие, второе – единство и соподчинение, третье – композиционный центр.</p>	6
Тема 5. Создание художественного образа	<p>Понятие, средства выражения</p> <p>Упражнения</p> <p>Выразить цветом, формой с помощью изученных графических средств:</p>	12

	Кресло моей бабушки, Стул Маяковского, Стул осужденного и т.д.	
Тема 6. Средства выражения художественного образа в декоративном натюрморте		18
6.1. Формат	Типы изобразительной плоскости: прямоугольник, расположенный горизонтально или вертикально, квадрат, круг, овал. Определение форматных величин по организации предметов в композиции. Практические занятия: Упражнения 12-15 зарисовок натюрморта различных форматов и 8 эскизов на основе трансформации натюрморта.	
6.2. Принцип трансформации реалистичного изображения в декоративную форму	Стилизация – выявление наиболее характерных черт предмета и удаление ненужных деталей. Трансформация – изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т. д. Упражнения на поиск композиционных решений и выразительных средств. Эскизы. Размеры: 10x20, 15x15, 13x18, круг с диаметром 15 см.	
6.3. Цвето-колористическое решение декоративного натюрморта	Упражнения Размер: А 4, 6-8 упражнений. Материал, гуашь, акварель	
Тема 7. Итоговое задание	Декоративный натюрморт с использованием всех изученных средств формальной композиции. Задание, приближенное к требованиям вступительных испытаний 1. Композиционное решение (4 часа) 2. Пластическое решение (4 часа) 3. Цветовое решение композиции (2 часа)	5
Всего		117

II. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С. О цвете и красках. М., 1964г.
2. Алексеев С. Элементарный курс цветоведения. М.-Л., 1939г.
3. Беда Г. Живопись. М., 1977г.
4. Беда Г. Цветовые отношения и колорит. М., 1967г.
5. Винер А. В. Как пользоваться акварелью и гуашью. М.: «Искусство», 1951г.
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977г.
7. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть: учебник. – Изд. 2-е, доп. – М.: Европа, 2006.
8. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.
9. Голубятников, М. Дизайн. История. Современность – М.: Аванта +, 2011. – 224 с.
10. Елочкин, М. Е. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в искусстве
11. Иогансон Б. О живописи. М., 1960 г.
12. Кальнинг А. Акварельная живопись. М., 1960г.
13. Киплик Д.И. Техника живописи. М.: «Сварог и К», 1998г.
14. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М.: «Высшая школа», 1992г.
15. Климова О. Вещи людей [о натюрморте/. —М.: «Художник», 1960.
16. Кузин И.С. наброски и зарисовки. М., 1970.
17. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пос.– М.: Гардарики, 2007.
18. Лепикаш В. Живопись акварелью. М., 1961 г.
19. Ли Н.Г. Рисунок. Основы академического рисунка: Учебник. М.:Изд-во Эксмо, 2004. 480 с., ил.
20. Одноралов Н. Материалы в изобразительном искусстве. — М.: Просвещение, 1983.
21. Порсин Ю. Руководство по работе акварельными красками. Л., 1960г.
22. Пучков А, Триселев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982г.
23. Редберг Ф. Как научиться писать акварелью. М., 1936г.
24. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. Учеб.пособие для студентов пед. Институтов. — М., «Просвещение». 1973. 303 с.: ил.
25. Смирнов Г. Живопись. М., 1975г.

26. Сокальникова Н. Основы живописи. Обнинск, 1996г.
27. Шаронов В. Свет и цвет. М., 1961г.
28. Шегаль Г. Колорит в живописи. М., 1957г.
29. Шимко, В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пос. – М: ИМДТ, 2007.
30. Школа изобразительного искусства (в 10 выпусках). Выпуск 1-6. М., 1961г.
31. Школа изобразительного искусства в 10 томах.
32. Шрохов Е. Основы композиции. — М.: 1987.