

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА
при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Рассмотрено и принято

«01» октября 2024г.

Проректор по учебной работе

 С.А.Зенкова

Учебная программа
Курс повышения квалификации
«Методика организации учебной постановки»

Составитель:

С.А. Гавриляченко – Народный художник
РФ, профессор кафедры рисунка МГАХИ
им. В.И. Сурикова,

г. Москва
2024г.

Введение.

Основная дисциплина.

Цель курса: формирование у обучающихся представлений о методологических принципах и методиках организации учебной постановки для профессиональной творческой и педагогической деятельности в сфере изобразительного искусства, глубокое, всестороннее изучение натуры, пропорции, анатомическое строение, пластики, движения, освещения; формирование эмоционального образа модели; приведение изображения к цветовой и тональной гармонии.

Задачи курса: сформировать у обучающихся умения анализировать композиционно-структурные (формальные), композиционно-образные (нарративные) основы учебной постановки и представления о вариативности методик организации учебной постановки, углубленное изучение характерных свойств и качеств натуры; изучение и изображение человека групп людей предметов в пространстве; работа над набросками по памяти представлению и воображению; ориентироваться в решении различных задач при работе с натуры.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате освоения дисциплины слушатель должен **знать:**

общие теоретические основы композиционной организации изобразительной формы в связи с организацией учебной постановки, типологиями разрешения композиционно-формальных, композиционно-образных задач; методику изображения цвета и тона; методику работы над эскизом; цветовые отношения между освещенными частями элементов тенями и полутенями;

должен познакомиться с практическим опытом разрешения композиционных и образных задач средствами организации учебной постановки.

уметь: композиционно мыслить в живописи и рисунке работать по заранее составленному плану; прорисовывать формы предметов элементов изображения; держать центр изображения, выделяя его всеми возможными живописно-пластическими и композиционными средствами; выделять первый и второй план; переходить от простейших постановок к более сложным; пользоваться методическим фондом, антуражем;

владеть: методиками сбора подготовительного материала для создания художественного произведения; методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением; навыками работы над этюдом; творческим подходом к организации и проведению рисунка, живописи и композиции.

Обучающийся после прохождения курса должен получить комплексное знание базовых законов композиционного формообразования и потенциальных возможностей методологически-последовательного разрешения образных задач средствами организации учебной постановки с целью их применения при решении композиционно-образных задач в будущей профессиональной как творческой, так и педагогической деятельности.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Самостоятельная работа предполагает изучение слушателями программного учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях;
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения.

Распределение учебного времени по видам занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Ак.ч.
1	Основные методологические принципы организации учебной постановки	Связь общей теории композиции с методологией реализации композиционных принципов в учебных постановках по специальным дисциплинам. Методология «аналоговых рядов». Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
2	Виды учебных постановок	Аналитические постановки с целью исследования законов формообразования. Композиционно-образные постановки, сочетающие приобретенный аналитический опыт с введением нарративно-образной составляющей. Методология дуальности в системе «классицизм-барокко». Методика использования теоретических разработок «формальной школы» (А. Гильдебранд, А. Ригль, Г. Вёльфлин, В.А. Фаворский) для организации учебных постановок. Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
3	Организация пространства в учебной постановке в соответствии с культурно-историческими типологиями	Культурно-исторические типологии (теория Б.В. Раушенбаха) и возможности их моделирования в учебных постановках с целью нахождения трансмиссии между профессиональной учебной деятельностью и профессионально-творческой деятельностью. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
4	Основные типологии формообразования	Метод отвесов; метод огранки плоскостями (школа П.П. Чистякова); метод тел вращения. Формы контроля за реализацией принципов формообразования (конструктивно-аналитический, визуальный и др.). Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
5	Методика анализа принципов организации учебной постановки и последовательности их реализации в	Принципы организации учебной постановки в соответствии с основными учебно-исследовательскими, учебно-творческими задачами (принципы организации с целью аналитического изучения «круглой формы»; исследования связи формы и пространства; принципы организации постановок в композиционно-образной (нарративной) составляющей).	2

	учебной деятельности	Лекция с демонстрацией тематических файлов	
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
6	Методика разработки предварительных эскизов (фор-эскизов)	Последовательность разработки фор-эскизов. Вариативность композиции форматов. Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
7	Методика композиционно-структурного анализа фор-эскизов и выбора фор-эскиза для итогового воплощения в учебной постановке	Выбор фор-эскиза для реализации в итоговой учебной постановке. Структурный анализ фор-эскиза с выявлением связи с «энергийными» структурами формата («золотое сечение»; функции диагонали квадрата; трюичные и квартовые осевые членения; выявление динамических векторов; теории статичного и динамичного равновесия и др.). Связь визуальной топографии со структурой формата. Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
8	Последовательность исполнения учебной постановки	Формирование представлений о сущностной связи пропорций фор-эскиза и пропорции итогового формата. Перенос композиционно-структурных связей фор-эскиза на итоговый формат учебной постановки. Перенос топографии фор-эскиза на структуру итогового формата. Последующая работа над исполнением учебной постановки с учетом ритмики исполнения «от общего к частному», «от частного к общему». Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			5
9	Принципы организации глубинно-пространственной постановки и методики их реализации в практической учебной деятельности	Типы глубинно-пространственных постановок в их связи с теорией перцепции и культурно-исторических типологий (теория Б.В. Раушенбаха). Рельефно-фризовые постановки. Планометрические постановки. Связь пространственной постановочности с типологиями формообразования. Линеарность (тактильность) и оптичность в пространственных постановках. Законы «укрепления плоскости» в визуально-пространственных учебных постановках. Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			6
10	«Орнаментальные» принципы организации учебной постановки	Постановки «на прямой свет» с доминантной орнаментальностью в формообразовании. Задачи «укрепления плоскости». Законы взаимодействия элементов изображения в системе «фигура-фон» и их моделирование средствами учебной постановки. Композиционные схемы. Законы линеарной организации формы и др. Лекция с демонстрацией тематических файлов	2
Самостоятельная работа с рекомендованной литературой			6
Общее кол-во часов по программе «Методика организации учебной постановки»			72

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Изд. «Прогресс», 1974. – 392 с.
2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2015. – 275 с. – (Концепции).
3. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2015. – 344 с. – (Концепции).
4. Вёльфлин Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: В. Шевчук, 2009. – 344 с.
5. Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке / Учебно-методическое издание. МГАХИ им. В.И. Сурикова. М.: «Издательство Сканрус», 2010. – 192 с.
6. Гавриляченко С.А. Суриковская школа рисунка: 1940-2010 / Учебное пособие. МГАХИ им. В.И. Сурикова. – М.: Издательство В. Шевчук, 2012. – 256 с.
7. Гильдебранд Адольф. Проблема формы в изобразительном искусстве / Предисл. А.В. Васнецова. – М.: Изд-во МПИ, 1991. – 137 с.
8. Дубова О.Б. Становление академической школы в западноевропейской культуре. М.: Памятники исторической мысли., 2009. – 276 с.
9. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи / Учебное пособие. М.: Издательский дом «РИП-холдинг», 2013. – 185 с.
10. Кондратьев Е.А. Художественная деталь и целое: структурные и исторические вариации. – М.: Индрик, 2010. – 320 с.
11. Павлова Е. Свет в теории и практике итальянского Возрождения. М.: Артпроект, 2017. – 112 с.
12. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. С.-Пб.: Изд-во «Азбука-классика», 2001. – 316 с.
13. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов. – М.: Изд-во «Наука», 1980. – 288.
14. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. – М.: «Наука». 1986. – 256 с.
15. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции / Уч.-методич. пособие: Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. – 264 с.
16. Фаворский В.А. Воспоминания о художнике. М.: «Книга», 1990. – 360 с.

Дополнительная литература:

1. Гавриляченко С.А. Методологические и методические проблемы преподавания дисциплины «академический рисунок» // Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация преподавания академического рисунка в художественно-образовательных учреждениях и его значение в современном образовательном процессе». МГХПА им. С.Г. Строганова. М., 2019. С. 57-64.
2. Звягинцев В.А., Малюкова Т. Композиция в живописи / Уч. пособие. МГАХИ имени В.И.Сурикова. М., 2015. – 86 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им.В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
<http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
<http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
<http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
<http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
<http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>–страничка сайта «Фонд Русская классика»
[www. iskusstvo.ru](http://www.iskusstvo.ru)
[www. paintingart.ru](http://www.paintingart.ru)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

- <http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
- <http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)
- <http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве.
- <http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.
- <http://historic.ru/>-Historic.ru
- <http://www.gumer.info/> - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
- <http://lib.ru/> - Библиотека Максима Мошкова
- <http://www.edu.ru/>- Федеральный портал Российское образование
- <http://www.modernlib.ru/genres/> - Электронная библиотека modernlib.ru