Рисунок для начинающих.

Цель курса — раскрепощение в рисовании, развитие творческих навыков и освоение базовых художественных техник без академической "муштры".

Об авторе курса:

Иван Григорьев — художник-график, педагог, член Московского Союза Художников.

Образование и преподавательская деятельность:

* Окончил Московский Полиграф (МГУПечати) по специальности «художник-график» (2001)
* Учился у художников Владимира Шишкова и Александра Ливанова, хранителей традиций ВХУТЕМАСа и школы Фаворского
* Дипломная работа — цикл иллюстраций в технике цветной гравюры (удостоена почётного диплома Московского Союза Художников)
* Преподавательский опыт с начала 2000-х годов
* Вёл курсы рисунка на режиссерских курсах при студии «Союзмультфильм»
* Преподавал рисунок и скетчинг на факультете иллюстрации и анимации в Институте Бизнеса и Дизайна (B&D)
* Проводит практические занятия и читает лекции в «Простой школе»
* Организует художественные пленэры в России и за рубежом

Творческая деятельность:

* Член Московского Союза Художников (Секция «Эстамп») с 2002 года
* Участник групповых и персональных художественных выставок
* Работает в техниках рисунка с натуры, гравюры, акварели и масляной живописи
* Автор книжных и журнальных иллюстраций
* Создатель графических пейзажных циклов, изображающих природу и города России, Грузии, Армении, Израиля и Средней Азии

Сегодня базовые навыки рисования и понимание принципов изображения становятся необходимым фундаментом для многих творческих профессий. Без этой основы невозможно полноценное развитие в таких областях как иллюстрация, анимация, кинематограф, фотография, дизайн и других визуальных искусствах. Даже если в дальнейшей работе вы планируете использовать цифровые инструменты или искусственный интеллект, именно базовые навыки рисования и понимание основ композиции помогут вам создавать качественные изображения и профессионально оценивать чужие работы.

Особенность курса в том, что он построен на принципе "от простого к сложному" и сочетает необходимые теоретические знания с активной практикой. Ежедневные короткие упражнения помогают развить навыки наблюдения и уверенность руки, а еженедельные занятия дают структурированное понимание основ визуального языка, который является универсальным для всех областей работы с изображением.

Задачи курса: **развить** глазомер и точность в рисовании; помочь **освоить** базовые навыки композиции и работы с различными материалами и **научиться** анализировать художественные работы и исправлять ошибки; **сформировать** понимание основных принципов построения изображения; **раскрепостить** творческое мышление и избавиться от страха перед белым листом.

Категории учащихся: люди без художественного опыта, начинающие художники, все желающие развить навыки рисования.

Форма обучения: онлайн (зум-конференции и телеграм-чат).

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Трудоемкость обучения: ежедневная практика рисования от 15 минут в день (наброски и упражнения).

Продолжительность курса: 8 недель (16 академических часов).

В процессе обучения мы отберём лучшие работы для размещения в портфолио. По завершении обучения каждый студент, выполнивший все задания, получит сертификат о прохождении курса.

Программа (учебно-тематический план): Курс состоит из 8 тематических блоков, каждый из которых прорабатывается в течение недели.

Занятия включают:

* лекционную часть в формате зум-конференций
* практические задания
* разбор работ в телеграм-чате
* видео-туториалы по упражнениям

1. **Домашняя студия** Организация рабочего пространства, знакомство с материалами, первые упражнения на линии и наброски. Основы работы с графитным карандашом, тушью и углем.

Домашнее задание: серия простых набросков.

1. **Раскрепощение** Экспериментальные техники, работа с разными материалами, основы графики и живописи. Изучение свойств линии и пятна, создание абстрактных композиций.

Домашнее задание: серия экспериментальных работ в разных техниках.

1. **Рука/Глаз** Развитие точности глазомера, работа с пропорциями и формами. Освоение техники визирования, работа с плоскостью и пространством.

Домашнее задание: рисунки с точной передачей пропорций, эксперименты в жанре тромплёй (обманка).

1. **Глубина** Основы наблюдательной перспективы, передача пространства на плоскости. Работа с ракурсами и построение композиции.

Домашнее задание: пространственные зарисовки.

1. **Рельеф и тон** Изучение законов рельефа, работа с тоном и светотенью. Создание тональных растяжек, работа с колерами.

Домашнее задание: тональные композиции.

1. **Объём** Анализ формы через сечения, построение объёмных тел. Развитие пространственного мышления.

Домашнее задание: рисунки простых предметов с помощью сечений.

1. **Линия и штрих** Техники штриховки, создание фактур и текстур. Работа с разными материалами для линейного рисунка.

Домашнее задание: серия штриховых рисунков.

1. **Освещение** Работа со светом и тенью, создание целостных композиций. Изучение разных типов освещения и их влияния на форму.

Домашнее задание: итоговая серия работ с различными типами освещения.

Литература:

1. *Николаидис К.* Естественный путь к рисованию / Пер. с англ. Е. Кудрявцева. Минск: Попурри, 2020.
2. *Эдвардс Б.* Открой в себе художника / Пер. с англ. П. Самсонов. Минск: Попурри, 2021.
3. *Крымов Н.П.* Художник и педагог: Статьи, воспоминания современников. М.: Изобразительное искусство, 1989.
4. *Додсон Б.* Ключи к успеху в рисовании / Пер. с англ. Е. Зайцева. Минск: Попурри, 2019.
5. *Лумис Э.* Искусство креативного рисования / Пер. с англ. М.: Эксмо, 2018.
6. *Иттен И.* Искусство цвета / Пер. с нем. Л. Монахова. М.: Издатель Д. Аронов, 2020.
7. *Кандинский В.* Точка и линия на плоскости. М.: АСТ, 2018.
8. *Фаворский В.А.* О рисунке. О композиции. М.: Искусство, 1988.
9. *Фаворский В.А.* Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский художник, 1988.
10. *Фаворский В.А.* Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986.
11. *Гильдебрандт А.* Проблема формы в изобразительном искусстве / Пер. с нем. М.: Логос, 2011.