

Дополнительная общеобразовательная программа «Настенная живопись и декорирование»

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., No 273 – ФЗ (ред. от 03.08.2018) (ст.60,75. Дополнительное образование детей и взрослых).
С собственной методологией и уникальной командой преподавателей в сфере настенной живописи, стрит-арта и паблик-арта.

Содержание

1. Пояснительная записка	3
2. Планируемые результаты освоения программы	6
3. Календарный график учебного процесса	7
4. Учебный план	7
5. Содержание курсов, разделов	8
5.1. Курс «История настенной живописи и стрит-арта»	8
5.2. Курс «Построение шрифтовых и абстрактных композиций»	8
5.2.1. «Карандашный эскиз»	9
5.2.2. «Скетч маркером»	10
5.2.3. «Стрит-арт композиция»	10
5.3. Курс «Комиксы и блогбастер»	10
5.4. «Реализм и фотореализм»	11
5.4.1. «Идея и замысел»	11
5.4.2. «Коммуникативный стрит-арт»	11
5.4.3. «Монументальное произведение»	12
6. Углубленный курс	12
7. Итоговая аттестация	13
8. Материально – техническое и методическое обеспечение реализации программы	13
9. Рекомендованная учебная и методическая литература по программе «Настенная живопись и декорирование»	14

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для взрослых «Настенная живопись и декорирование» АНО «Академический центр творчества, предпринимательства и права» (далее – АНО «АЦТПиП», ДООП «Настенная живопись и декорирование») составлена в соответствии требований законодательных актов Российской Федерации:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (ст. 60, 75);
- постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196;
- Устава АНО «АЦТПиП».

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа предназначена для взрослых, самостоятельно разрабатывается образовательной организацией АНО «АЦТПиП», осуществляющей дополнительную образовательную деятельность на основании Лицензии.

Данная программа, позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к окружающим и умение радоваться их успехам, способность работать как в группе, так и проявлять лидерские качества.

Цель реализации ДООП «Настенная живопись и декорирование» для взрослых – удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном и творческом развитии.

Основными задачами реализации ДООП «Настенная живопись и декорирование» являются:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем самостоятельно вести свою творческую деятельность в области стрит-арта, паблик-арта, настенной живописи и дизайне городских пространств;
- развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов и нравственных установок;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, а также навыки работы в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению.

В целом ДООП *«Настенная живопись и декорирование»* направлена на создание условий для повышения образовательного уровня, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся.

На обучение в ДООП *«Настенная живопись и декорирование»* для взрослых принимаются все желающие, без профессиональных и возрастных ограничений.

Правила для поступления в АНО «АЦТПиП» на ДООП *«Настенная живопись и декорирование»* регулируется соответствующим локальным актом. В качестве мероприятия, завершающего обучение предусмотрен творческий конкурс или участие в выставке или ином презентационном мероприятии.

Оценка качества освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для взрослых может проводиться в следующих формах:

- внутренний мониторинг качества обучения;
- внешняя независимая оценка качества обучения.

Срок освоения ДООП «Настенная живопись и декорирование» составляет 1 уч. год.

Трудоемкость обучения:

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 272 академических часов.

Форма обучения: очная.

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая.

Формы аудиторных занятий – лекция, практическое занятие (выставочная деятельность).

Наполняемость групп – до 10 человек.

При формировании групп, требования к уровню первичной компетентности обучающихся и наличию учебных материалов не предъявляются.

Занятия в группе обучения организуются 2 раза в неделю по 3 академических часа.

Продолжительность академического часа устанавливается Уставом АНО «АЦТПиП» и составляет 45 минут, перерыв между занятиями – 15 минут.

Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- теоретический: лекция, объяснение, беседа, рассказ;
- практический: показ, демонстрация приемов создания скетчей и макетов для настенной живописи, и изучение техник стрит-арта.

Формой подведения итогов реализации общеразвивающей программы является итоговая экспозиция лучших работ обучающихся, и их оценка.

Обучение в «Лаборатории Стрит-Арта» АНО «АЦТПиП» имеет курсовой характер:

- ***Курс «История настенной живописи и стрит-арта».*** Знакомство с историей настенной живописи и граффити, знакомство с основными инструментами и терминами стрит-арт художников», после прохождения которого, обучающиеся получают общее представление о монументальной живописи и граффити, и основных ее направлениях. Создадут эскизы копий известных мастеров. Срок обучения на данной ступени составляет 12 академических часов.

- ***Курс «Построение шрифтовых и абстрактных композиций».*** Базовое построение шрифтов и разработка скетчей, рассчитан на 108 академических часов и состоит из трех последовательных разделов – «Карандашный эскиз», «Скетч маркером», «Стрит-арт композиция», срок изучения каждого составляет 36 академических часов.

- ***Курс «Комиксы и блогбастер».*** Изучение основ создания комиксов, работа маркерами, тушью, акварелью и линерами. Создание персонажей, является важным звеном всей программы обучения и готовит основу для дальнейшего изучения способов создания стрит-арт композиций. Срок изучения составляет 42 академических часа.

- ***Курс «Реализм и фотореализм».*** Создание собственных произведений в масштабе рассчитан на 108 академических часов и состоит из четырех последовательных разделов как основной части стрит-арт обучения – «Создание фотореалистических скетчей», «Отработка навыков переноса персонажа с эскиза на большой формат», «Поиск и выбор собственного

стиля», «Создание картины на картоне, холсте или стене», срок изучения каждого составляет 36 академических часов.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной (общеразвивающей) программы

В результате реализации основной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для взрослых творческой направленности «Настенная живопись и декорирование» планируется приобретение обучающимися определенных знаний и умений. При этом обучающиеся обязаны,

разбираться:

- в терминологии стрит-арта и настенной живописи;
- в происхождении разных видов стрит-арта и паблик-арта;
- в разных видах урбанистического оформления городских пространств;
- в основных инструментах и материалах, применяемых в стрит-арте;
- в цветовом построении, колорите, светотени, создании объема и пространства в настенной живописи;
- в основах построения шрифтовой, абстрактной и декоративной композиции;
- в направлениях и стилях стрит-арта – англо-американская и французская спрей-граффити, латиноамериканская настенная живопись, фотореализм, уличный перформанс, принты, мозаика, скрэтчинг, типографика, условные знаки, плакат, реклама и т.д.

уметь:

- создавать эскизы и скетчи для стрит-арта и настенной живописи;
- переносить изображения с эскиза на поверхность холста или картона;
- обращаться с инструментами и материалами, их подбором и умением подготовить поверхность для стрит-арт произведений;
- моделировать форму и объем изображений, соблюдать пропорции;
- обращаться с красками и материалами (малярные валики, кисти, баллончики с краской, аэрограф, маркеры, бумага, картон, штукатурка, стекло, металл и т.п.);
- правильно выполнять перенос изображений в масштабе при помощи проектора или по клеткам на большую поверхность;
- работать в группе, содержать в порядке рабочее место;
- создать портфолио паблик-арта для поиска заказчиков;
- выполнять задания самостоятельно, выбирая при этом инструменты и

материалы, для наиболее точного выражения своего замысла;

- радоваться своими успехами и успехами товарищей, воспринимать конструктивную критику преподавателей и товарищей.

3. Календарный график учебного процесса

Календарный учебный график разрабатывается в форме расписания занятий при наборе группы на обучение. При этом учитывается:

- объем максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся – не превышает 8 часов в неделю. В учебном году – 40 недель.

- объем недельной аудиторной нагрузки по всем осваиваемым учебным предметам курсов регламентируется учебным планом.

4. Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для взрослых «Настенная живопись и декорирование»

№ п/п	Наименование курса, раздела	Всего академ. часов	В том числе		Кол-во занятий	Сам. работа	Форма контроля
			Теор.	Практ.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вводный курс «История настенной живописи и стрит-арта»	12	3	9	4		Беседа
2.	«Построение шрифтовых и абстрактных композиций»	108			36		
		36	6	30	12		Просмотр
	1. Карандашный эскиз	36	6	30	12		Просмотр
	2. Скетч маркером	36	6	30	12		Просмотр
3.	«Комиксы и блогбастер»	42	6	36	14		Просмотр
4.	«Реализм и фотореализм»	108			36		
	1. Идея и замысел	36	6	30	12		Просмотр
	2. Коммуникативный стрит-арт	36	6	30	12		Просмотр
	3. Монументальная живопись	36	6	30	12		Просмотр
5.	Итоговое занятие	2	-	-	-	-	Экспозиция
Итого		272	45	225	90		

Примечание к учебному плану:

1. Порядок (последовательность) реализации обучающимися курсов, разделов данного учебного плана может меняться по желанию педагогов и учащихся.

2. При изучении материалов курсов, предусматривается внеаудиторная работа обучающихся: просмотры видеоматериалов в области настенной живописи, стрит-арта, посещение мест монументальной живописи и граффити, выставок, участие обучающихся в творческих мероприятиях.

5. Содержание курсов

5.1. Вводный курс «История настенной живописи и стрит-арта»

Курс предназначен для того, чтобы обучающимся познакомиться с историей и основными принципами настенной живописи в целом.

Этот курс:

- напомним историю настенной живописи, от эпохи палеолита и до наших времен, историю стрит-арта и его обширную географию;
- научит различать региональные техники (и даже континентальные) особенности «росписей» стен в различных странах и городах;
- разъяснит, какие есть направления в стрит-арте: от Tagginga до 3D;
- объяснит, почему это искусство способно влиять на решение глобальных вопросов свободы, творчества, политики и коммерции в арт-индустрии;
- покажет учащимся, как строится «параллельная» жизнь этого искусства в социальных сетях;

В заключение изучения вводного курса с целью оценки усвоения обучающимися пройденного материала, будет задание на выполнение копий работ известных мастеров в эскизах.

5.2. Курс «Построение шрифтовых и абстрактных композиций»

Курс знакомит обучающихся с основными формами шрифтовых композиций в стрит-арте, позволяет овладеть техникой работы традиционными инструментами и дает возможность придумать и воспроизводить собственный тег (подпись стрит-арт художника) разными шрифтами:

- поможет сформировать основные навыки работы с инструментами и материалами (маркер, кисть, трафарет и краски);
- знакомит с видами и особенностями традиционных техник для настенной живописи и граффити в абстрактной композиции;

В ходе занятий учащиеся научатся технике исполнения шрифтов, рисунков по трафарету, проекционному и свободному рисованию на картоне, поверхности холста или стене.

Курс состоит из трёх последовательных разделов: *«Карандашный эскиз»*, *«Скетч маркером»*, *«Стрит-арт композиция»*.

5.2.1. Раздел «Карандашный эскиз»

Прежде чем нарисовать свой рисунок на картоне, холсте или стене, настоящий стрит-арт художник должен научиться придумать рисунок, найти тему или идею, делая множество быстрых набросков на бумаге, простыми или цветными карандашами.

Изучая материалы данного раздела, обучаемые научатся:

- правильному построению букв карандашом на бумаге;
- создавать собственные теги на примере «подписей» известных мастеров стрит-арта.

Цель учащегося – научиться писать стильно, соблюдая традиции, и основы граффити и стрит-арта.

5.2.2. Раздел «Скетч маркером»

Как только закончится процесс построения карандашного эскиза, учащиеся перейдут к созданию скетчей. Скетч – эскиз, цветными гелиевыми ручками, фломастерами, тушью, маркером и кистью, или раскраска рисунков акварельными красками с обводкой контуров пером.

Стрит-арт композиция должна быть броским и ярким произведением, чаще декоративным, поэтому в данном разделе учащиеся будут уделять большое внимание контрасту, объему, тени и свету.

Изучая материалы раздела, обучаемые научатся:

- выполнению разных начертаний букв и абстрактных композиций ширококонечной кистью, или ширококонечным маркером.
- создавать объемные буквы в форме пузырей;
- рисовать буквы переплетенные и спутанные между собой, со множеством деталей и дополнительных элементов (lettering);
- использовать многослойный текст с наложением одного на другое;
- создавать «характерные» буквы – этим стилем рисуют комиксы и «мультяшных» персонажей;

- использовать стрит-арт для рекламного бизнеса, Clean advertising абсолютно легален и его можно расценивать как обычную работу для тех, кто хочет его применять в своей работе.

Завершением раздела «Скетч маркером», будет стиль Abstract, он отличается тем, что учащиеся будут создать абстрактное граффити. Совокупность линий, точек, цветов, эффектов и прочих визуальных элементов направлена на то, чтобы создать коллаж, который будет приятно смотреться и восприниматься как настроение, а не как читаемый рисунок.

5.2.3. Раздел «Стрит-арт композиция»

Материалы раздела посвящены практической работе по созданию цветных макетов на картоне А1 формата.

- создание композиций из букв, символов и рисунков;
- использование аэрографии или акриловых красок;
- изучение компьютерных программ и печатающих устройств;
- создание коллажей плакатов и аппликаций.

Данный раздел знакомит учащихся не только с созданием эскизов стрит-арта, но и даёт возможность изучить разные техники подачи собственных произведений.

5.3. Курс «Комиксы и блогбастер»

Комикс – это универсальный вид искусства, открывающий дорогу к целому ряду сфер творчества. (мультипликация, книжный дизайн, сайтостроение, моушн-дизайн).

Задача курса научить строить историю комикса на поверхности одного холста в соответствии с особенностями человеческого восприятия. Мыслить, как режиссер, монументалист и иллюстратор одновременно. Научиться организовывать информацию оптимальным образом. Отдельный навык – выработка эффективного графического языка, работа над собственным стилем.

Ученики выбирают или придумывают историю, перерабатывают ее в скетч, затем – в предварительный цветной эскиз, с которого будет строиться стрит-арт композиция. Эта стадия особенно важна, потому что неочевидна для начинающих. Между тем, именно от качества предварительной работы зависит сила воздействия на зрителя.

В материале данного раздела, обучаемые изучат:

- историю комиксного дела в мире, обзор творчества интересных художников;

- технику создания скетча для комикса, через простой набор инструментов (простой карандаш, тушь, кисть, перо, маркер, акварель, цветные карандаши и гуашь);

Предлагается ряд изобразительных манер, простых в освоении и эффективных в работе.

Основы обучения в данном разделе закончатся после создания композиции на тему комиксов, на картоне, и отработкой навыков работы в большом формате.

5.4. Курс «Реализм и фотореализм»

Задача курса научить проектировать иллюзорные произведения, изучить монументальное искусство разных направлений, от реализма, абстрактного искусства, поп-арта, 3D и фотореализма. Помимо активного рисования, курс изучит; дизайн объектов городской среды, технику создания монументальных полотен в стиле мурал-арт.

В ходе занятий учащиеся будут создавать собственное портфолио, а знания в разнообразных направлениях расширят их мотивацию.

5.4.1. Раздел «Идея и замысел»

В настенной живописи важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия. Обучающиеся создают свой стилизованный логотип – «уникальный знак» и изображает его в своих произведениях. Самое главное научиться вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу. Поэтому для учащегося важен выбор темы: декоративное направление, шрифтовая типографика, политика, эко-арт, комиксы, мультяшность или неореализм, сюрреализм или иные направления.

В ходе занятий учащиеся научатся придумывать некоммерческие постеры, трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п.

5.4.2. Раздел «Коммуникативный стрит-арт»

Материал рассчитан на интенсивную стрит-арт практику в течение всех занятий и самостоятельную работу дома по выполнению заказных работ. Сегодня ни одна компания, ни одно событие, ни один продукт, претендующий на успех, не может обойтись без коммуникации через визуальные образы. Создание стрит-арт образов для брендов и мероприятий, проектирование интерьеров, сайтов и приложений, разработка инфографики, иллюстраций, рекламы – это и есть коммуникационный стрит-арт.

Визуальный язык чрезвычайно разнообразен. Выразительные возможности неисчерпаемы, и они не ограничиваются сиюминутными трендами.

В работе с проектом существует система знаний, освоив которую учащиеся будут значительно легче и успешнее работать. Понимание основ маркетинга сделает проекты эффективными с точки зрения бизнеса.

Чтобы обучающиеся могли шире использовать разнообразные формы стрит-арт изображений, необходимо показать применение в разных областях:

- тату и пинстрайпинг;
- роспись мебели;
- роспись одежды;
- роспись гаджетов;
- роспись самокатов, сноубордов и шлемов;
- роспись интерьеров;
- авто-мото-техника и т.д.

5.4.3. Раздел «Монуменальное произведение»

Данный курс рассчитан на базовое освоение монументальной живописи – это панно, роспись, мозаика и витражи. Необходимая связь с архитектурой определяет своеобразие стрит-арт произведений по её месту в архитектуре (экстерьерная или интерьерная роспись на стене или потолке) и изучение материала и техник, в которых выполнены произведения.

Это искусство улиц и площадей, создающее постоянно существующую архитектурно-пространственную среду и рассчитано на общение со многими, нередко одними и теми же людьми (жителями одного района, города и т.д.) в различные моменты их жизни. В этом, в частности, состоит отличие монументального искусства от зрелищных искусств, временно оформляющих уличные празднества и экспозиционные ансамбли выставок, павильонов и т.п.

Обучающиеся попытаются создать монументальный образ, выражающий и пропагандирующий идею своего времени, и постараются увязать с архитектурным сооружением. Произведения должны отличать особый возвышенный характер, они рассчитаны на важные культовые или светские церемонии и ритуалы, настраивающие людей на единообразные реакции и единодушие.

Курс рассчитан на интенсивную практическую работу в течение трех часов в неделю в классе и регулярную самостоятельную работу дома (в течение недели не менее четырех-шести часов).

6. Углубленный курс по основной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Лаборатория Стрит-арта»

В ходе обучения по основной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Лаборатория Стрит-арта» обучающиеся могут по согласованию с преподавателем дополнительно изучать один из следующих понравившихся курсов:

1. Курс «Каллиграфия».
2. Курс «Комиксы».
3. Курс «Аэрография».
4. Курс «Поп-арт живопись».

7. Итоговая аттестация

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012г. № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для взрослых (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60) с целью установления:

- соответствия результатов освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- соответствия процесса организации и осуществления дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации программ.

Итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе для взрослых творческой направленности «Настенная живопись и декорирование» в АНО «АЦТПиП» осуществляется в форме итогового занятия с просмотром, обсуждением и оценкой учебно-творческих работ, выполненных по данной программе и отбором наиболее лучших из них для методического фонда Академического центра и Лаборатории.

Обучающимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться удостоверения, которые самостоятельно разрабатывает и утверждает АНО «АЦТПиП» (ст.60 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018), а также Академический центр может выдавать почетные грамоты, призы или устанавливать другие виды поощрений.

8. Материально – техническое обеспечение реализации программы «Настенная живопись и декорирование»

Для реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для взрослых «Лаборатория Стрит-арта» в АНО «АЦТПиП» используются:

1. Учебная аудитория для лекционных и групповых занятий имеет: мольберты, учебные столы, стулья, стеллажи, шкафы.
2. Проектор, с набором электронных носителей по соответствующим курсам и разделам программы обучения, имеется доступ в сеть Интернет.
3. Выставочный холл.
4. Простые карандаши HB, 2B, 2H, цветные фломастеры, черный линер или черная гелевая ручка, белая гелевая ручка, акварель, мягкие кисти, ножницы, клей, перья, чернила, тушь, бумага А3, А4 ф-та для скетчей, малярные валики, тонкий оргалит, водная эмульсия и др. необходимые материалы.

9. Рекомендованная учебная и методическая литература

Рекомендованная учебная и методическая литература по курсам и разделам общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Лаборатория Стрит-арта»:

1. **Street Art: The Graffiti Revolution**, автор Седар Левисон. «Автор попытался максимально структурировать информацию и раскрыть суть предназначения, концепции и развития уличной культуры и граффити. Фишка – собственная схема художественных течений и явлений, который повлияли на трансформацию стрит-арта в его современный вид».
2. **Graffiti and Street art**, автор Anna Waclawek. «Еще один отлично проработанный теоретический материал. Книга не насыщена аналитикой, но удобный повествовательный стиль позволяет легко погрузиться в нее и проникнуться сутью. Также здесь затронуты и более материальные аспекты: сайт-специфичность, коммерциализация творчества, работа с галереями».
3. **Objects book**, авторы Игорь Поносов, Андрей Целуйко. «Первая и практически единственная попытка издать книгу о российском уличном искусстве и систематизировать работы российских художников. Второе издание серии посвящено формам уличного искусства, понятию пост-граффити с иллюстрациями в виде работ ведущих художников России, Польши, Украины и Бельгии. Третье издание сфокусировалось на трехмерных объектах, инсталляциях и объемных композициях,

- перформансах и других направлениях. Среди упомянутых имен и команд – 310 Squad, Паша 183, 0331С, Зачем, Миша Most, Zuk club.
4. **Schwarz auf Weiss Vol. II**, Среди художников, участвовавших в её создании, – Duster 132, Ларс Хенкель, Army of Snipers, Aro, Base23, Bayo, Bezt и другие. «Книга, собравшая в себя эскизы и полноценные работы в чёрно-белом цвете многих европейских граффити художников и иллюстраторов. Один из моих источников вдохновения при работе в чёрно-белых цветах.
 5. **Mural Art**, «Представлены работы мировых художников, работающих на больших поверхностях. Представленные здесь граффити-работы неожиданно обыгрывают заурядное городское пространство. В первом издании книги были представлены работы московского коллектива 310».
 6. **Disposable: The History of Skateboarding Art**, «Художник Шон Кливер долгое время собирал оригинальные принты для скейтбордов, чтобы издать эту книгу с тысячей лучших скейтов, выпущенных за последние 30 лет. Наряду с собственной историей Шон опубликовал множество рассказов и воспоминаний выдающихся художников и скейтбордистов, таких как Тони Хоук, Энди Хауэлл, Эд Темплтон, Стив Кабаллеро».
 7. **Рисунок тушью**, автор Клаудиа Найс, «Вначале автор рассказывает о том, какие инструменты, материалы и приспособления понадобятся начинающему художнику тушью в его деле. Затем книга рассказывает о базовых приемах рисования тушью – штрихах, тенях и художественных приемах, фактуре. Отдельно затронуты вопросы тоновых отношений и контраста – без них даже самый детализированный и точный рисунок будет всего лишь путаницей штрихов, линий и заливок».
 8. **Искусство каллиграфии: практическое руководство по приемам и техникам**, автор Дэвид Харрис. «Книга будет полезна и тем, кто давно интересуется этой темой, и новичкам. Какой бы ни была ваша цель – узнать больше об искусстве каллиграфии, сделать первые шаги или отточить свое мастерство, – это руководство станет для вас отличным подспорьем». 2019
 9. **Скетчинг маркерами с Анной Расторгуевой**, «Анна Расторгуева – популярный и талантливый художник-иллюстратор. С отличием закончила отделение графического дизайна Московского художественно-промышленного института. Является бакалавром в области современного искусства и автором нескольких успешных коммерческих и благотворительных проектов. Сотрудничала с различными компаниями России, Венесуэлы, США, ЮАР, Сингапура, Эль Сальвадора и Гонконга».
 10. **Стильный леттеринг с Анной Рольской**, «Анна Рольская, автор бестселлера «Основы леттеринга и каллиграфии», в своей новой книге рассказывает, как последовательно работать с буквами: от понимания, из

чего они состоят, до их декорирования и составления композиций. Книга подойдет для новичков и тех, кто уже сделал первые шаги в леттеринге с помощью прописей автора. Карандаш, кисти, акрил, другие материалы и даже планшет – начать можно с того, что под рукой.

11. **Творческие права**, автор Дэнни Грегори. «Эта книга даст вам то, что у вас уже есть, – разрешение творить: много, ярко, блестяще. Как ни странно, этот подарок можете сделать себе только вы. Наследственность, общественное мнение, талант и деньги здесь ни при чем – лишь ваше волевое решение».
12. **Создание комикса**, автор Скотт Макклауд. «Книга содержит в себе семь глав и сотни примеров изобразительного языка комиксов. Рассчитанная на начинающего комиксиста, который только-только увлекся графическими романами, книга последовательно рассказывает о том, что из себя представляет комикс вообще, на каких принципах строится повествование, какими изобразительными приемами пользуются авторы комиксов, рассказывая свои истории».
13. **Скетчбук, который научит вас рисовать**, автор Робин Ланда. «Даже если вы никогда не брались за карандаш с целью нарисовать что-либо, эта книга поможет вам делать реалистичные и качественные зарисовки, которые будут полностью соответствовать тому, что вы себе представляли перед их созданием. Вы изучите все основные элементы рисования – линии, формы, цвета, текстуры, – чтобы красиво рисовать скетчи, пейзажи, людей. Прямо в книге вы будете отрабатывать все приемы, закрепляя их на практике, и вдохновляться подсказками автора и примерами от лучших современных дизайнеров и художников.
14. **Поп-арт**, автор Клаус Хоннеф. «Средства массовой информации и реклама были основными темами поп-арта, остроумно прославлявшими "общество потребления". Восторг, вызванный поп-артом с момента появления первых его произведений на широкой публике, больше уже не утихал - сегодня же он велик, как никогда ранее».
15. **Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта**, автор Леонид Тишков, 2017 «Эта книга вдохновит вас на то, чтобы ступить на путь художника, и поможет совершенствоваться на этом пути, даже если вам кажется, что у вас совсем нет таланта к рисованию».
16. **Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси (What Are You Looking At)**, автор Уилл Гомперц, 2016. «Какой смысл заключен в «Черном квадрате» Малевича? Что имел в виду Энди Уорхол, изображая бесчисленные банки томатного супа? И причем тут вообще писсуар? В своем захватывающем и подчас шокирующем рассказе о полуторавековой истории современного искусства Уилл Гомперц не ставит перед собой задачу оценивать те или

иные произведения. Он дает читателям «краткий курс» культурных кодов-подсказок, позволяющих самостоятельно ориентироваться в современном художественном пространстве».

17. **Живопись / Инсталляции. Иконусы / Конструкции**, автор Валерий Кошляков, 2010.
18. **Где Уорхол?** Автор Катрин Ингрэм, 2016. «Присоединяйтесь к Энди в его искусствоведческом путешествии по прошлому. От Микеланджело, работающего над Сикстинской капеллой до Жан-Мишеля Баския, расписывающего улицы Нью-Йорка, от французских импрессионистов и баухауса. Энди отметил в 12 значимых моментах в истории искусств и предлагает читателям найти его в каждом из них».
19. **Все о стилях и течениях в современном искусстве**, 2015, «Книга посвящена искусству Новейшего времени – с конца XIX до начала XXI веков. В ней представлены 72 художественных течения и направления, дающие широкую картину развития искусства от импрессионизма и символизма до авангардизма и постмодернизма. Издание богато иллюстрировано, снабжено предисловием».
20. **Бесцеремонная история сюрреализма**, автор Рауль Ванейгем, 2014. «Анализируя главные идеи и импульсы известного авангардного течения в искусстве, автор рассматривает его как важнейшую составляющую современной освободительной доктрины. Издание снабжено специальным авторским предисловием для русских читателей».
21. **Арт-рынок в XXI веке. Пространство художественного эксперимента**. 2017. «Арт-рынок здесь понимается не столько как механизм купли-продажи произведений искусства, но как пространство, где сталкиваются экономика, философия, искусство, социология».
22. **Александр Родченко**, автор Маргарита Тупицына, 2015.
23. **Абстрактный экспрессионизм (Abstract Expressionism)**, автор Барбара Хесс. 2008. «В Нью-Йорке 1940-1950-х годов в среде молодых американских художников зародилось и сформировалось новое живописное направление, известное во всем мире как абстрактный экспрессионизм. Благодаря своим смелым и дерзким взглядам, выработанному новому художественному языку представители нью-йоркской школы совершили прорыв в американской живописи и вывели ее в конце XX века на лидирующие мировые позиции».
24. **Семь дней в искусстве (Seven Days in the Art World)**, автор Сара Торнтон. «Книга посвящена разным сторонам жизни искусства и разным профессиональным «субкультурам», писательница рассказывает о своих

встречах с художниками, дилерами, кураторами, критиками, коллекционерами и экспертами.

25. **ART/WORK. Как стать успешным художником**, автор Хизер Бхандари, Джонатан Мельбер. «В ней множество полезных советов буквально обо всем, что вам следует знать: поиски галереи и подача заявки на грант, выбор резидентской программы и оформление документов, упаковка работ и расположение их в пространстве.»
26. **Реклама в сфере культуры**, автор Андрей Ульяновский. «Пособие посвящено вопросам организации современных рекламных коммуникаций. Особенности разработки рекламных сообщений в сфере культуры, правилам применения позитивных мотиваций в рекламе, формирование интереса и правила создания вымышленных образов в рекламе».
27. **Реализм (Realismus)**, автор Керстин Штреммель. «реализм относится к живописной технике, максимально приближенной к реальности. Объективную реальность часто изображают критически, но в процессе работы стараются сохранить основную максимальную правдоподобность: пропорции, трехмерность, цвет, расстояние, освещение. Данная книга знакомит читателя с различными стилями реализма, появившимися за последние 150 лет, – это классический реализм, новая объективность, американский реализм, новый реализм, социалистический реализм и фотореализм.
29. **Сюрреализм**, автор Катрин Клингсер-Лерой. «Сюрреализм – стиль в изобразительном искусстве и литературе. Зародился в Париже в период Первой мировой войны. Сюрреалисты стремились, уничтожив логику и границы между реальностью и фантазией, создать новый прекрасный мир, построенный на свободной игре ассоциаций и образов из подсознания».
30. **Графика**, автор М. К. Эшер, 2009. «Тот, кто с самой юности увлекался графикой, может достичь такого уровня, когда его идеалом станет абсолютное. Доскональное овладение ремеслом настолько поглощает все его время и занимает все его мысли, что даже выбор темы подчиняется желанию исследовать отдельные аспекты техники. Разумеется, есть огромное удовлетворение в том, чтобы добиться высокого художественного мастерства и тончайшего понимания свойств материала, в том, чтобы целеустремленно, с полным знанием дела использовать доступные инструменты – и в первую очередь свои собственные руки».