

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

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

С.Н. Андрияка

«26» августа 2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА дополнительного образования детей

"ЦВЕТЫ – композиция, рисунок, живопись"
(3 урока в неделю)

Срок реализации – 1 год

Автор – Лукьянова Е.М.,
преподаватель

Москва, 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе
дополнительного образования взрослых
«ЦВЕТЫ – композиция, рисунок, живопись»
(3 урока в неделю)
1 год обучения (105 часов)

Изображение цветов – одна из излюбленных тем изобразительного искусства. Цветами украшены многие портреты, декорированные натюрморты. Написаны тысячи полотен, изображающих цветы как таковые.

Также мотив цветка, как правило, использовался на протяжении веков во всевозможных орнаментах, рисунках тканей, декорах керамических изделий, ювелирных украшений и т.д.

Цветы быстро вянут и задача художника запечатлеть и увековечить их живую красоту. Картины со свежими цветами, кажется, благоухают. Именно это и является задачей курса – научить передавать, натуральность и «свежесть» цветка.

Программа «Цветы – композиция, рисунок, живопись» входит в блок специализированных программ предметов по выбору Школы акварели и предназначена для учащихся 2-3 классов для приобретения навыка работы с живыми цветами.

Задания в программе выстроены в порядке усложнения. От рисунка карандашом одного цветка с натуры до выполнения декоративной композиции из цветов, написанных в течение учебного года.

Задания выполняются с натуры, в большинстве случаев, в размер натуральной величины цветка с точным перенесением на лист мельчайших деталей и подробностей растения. Изображение пишется объёмным, с передачей света и тени, с точной моделировкой формы цветка или букета.

Учебный процесс строится на принципе наглядности обучения, когда педагог выполняет вместе с учениками все задания.

Основным материалом для выполнения заданий является акварель, позволяющая создать изображение от гризайли до полноцветных ярких работ.

Занятия курса композиционно воспитывают глаз, ставят руку учащихся. Ведь на протяжении всей программы речь идет о стройной, уравновешенной композиции, о четком ясном рисунке, о чистом исполнении живописных отношений.

Рассматриваются разные задания: колористические, графические и декоративные. Кроме стандартных прямоугольных форматов учащиеся знакомятся с возможностью различных компоновок: в круг, квадрат, овал, вытянутый формат.

Идёт тренировка умения работать тонко и с любовью к деталям.

Курс содержит задания по классической академической системе - в красном колорите (все предметы красные), в синем колорите (все предметы синие) и т.д.

Курс развивает чувство цвета, зрительную память, чувство композиции, чувство декоративного начала.

Так как при рисовании происходит нагрузка на глаза, через каждые сорок пять минут работы предусматривается пятиминутная гимнастика для снятия утомления и напряжения глаз (Приложение № 1).

По окончании курса обучения проводится зачёт по разработанным нормативам (Приложение № 2).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель:

Приобретение навыка изображения живых цветов и воспитание чувства декоративного начала у учащихся.

Задачи:

- воспитать эстетический вкус, любовь к изобразительному искусству;
- развить творческие способности;
- научить компоновать вещь в листе;
- научить основам реалистического рисунка линией, штрихом и пятном;
- научить писать гризайли живых цветов;
- научить писать цветы чистым цветом, ярко, свежо;
- научить отрабатывать тончайшие детали формы;
- научить компоновать предметы в нестандартных форматах: овале, круге, квадрате, в вытянутом вертикальном или горизонтальном;
- научить создавать композиции, используя собственные этюды.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Вводное занятие. Беседа об изображении цветов в истории искусства с показом иллюстраций старых мастеров. Обсуждение подходящих материалов. Начало компоновки одного цветка в формате А4.

2. Исполнение в карандаше рисунка (одного) цветка с моделировкой светотени и подробной разработкой деталей.

3. Объяснение преподавателем принципов исполнения гризайли, как лучше использовать материал. Работа над одним крупным цветком в технике гризайли.

4. Полноцветная живопись цветка. Попытка создать объёмное изображение в цвете. Изучение материала акварели и возможности его многослойности. Объяснение главного правила написания цветов: при минимуме слоёв краски, максимально набирать пигмент на кисть.

5. Обучение написанию фона. К яркому пятну цветка, расположенного на первом плане, дописать воздушный прозрачный фон. Фон пишется многослойно – для передачи глубины.

6. Букет из трёх цветков на светлом, нейтральном фоне. Композиция из трёх цветков, расположенных на разном уровне и повернутых к зрителю разными сторонами: в фас, профиль и спиной или в три четверти. Формат листа может быть и вертикальным и горизонтальным.

7. Красные цветы на красном фоне. Выполнение сложной колористической задачи. Предмет и фон должны несколько различаться по тону. Цвета близкие, все из красной гаммы: алая, карминовая, краплак.

8. Композиция в синем колорите. Эффективное цветовое решение синей гаммы. Красиво подобранные цвета фона и предметов.

9. Композиция в желто-оранжевой гамме. При «огненном» колорите композиция и исполнение картины должны быть изящными.

10. Белое на белом. Это могут быть очень светлые цветы на очень светлом фоне. Но и цветы, и фон должны быть цветными, должны иметь цвет. Цвет в правильном тоне.

11. Живописная композиция в овале. Создание композиции, в которой цветовые пятна расположены красиво, уравновешенно и не симметрично. В паспарту овальной формы.

12. Вытянутая вертикальная композиция из цветов в восточном стиле «шинуазри» или «японизм» – беседа преподавателя с демонстрацией классических образцов. Создание минималистской несимметричной вертикальной композиции. Задание выполняется или в технике гризайль или полноцветно.

13. Рисунок цветка в круге. Выполнить в карандаше рисунок цветка с точной моделировкой формы, разработкой деталей, передачей толщины лепестка. Цветок должен быть освещен направленным боковым светом.

14. Беседа преподавателя с демонстрацией примеров о классическом «ботаническом» жанре. Освоить подробное изображение данного сорта растений. Научиться создавать безупречную композицию листа с красиво смонтированным силуэтом растений. Объяснение того, что фон может быть любого светлого цвета: «слоновая кость», охра светлая, серый и т.п.

15. Этюд весеннего букета с натуры. Например, нарциссы в воде. Передать весеннюю свежесть, свечение лепестков и ярких сердцевинки.

16. Двухцветные тюльпаны с красными прожилками. Лепка формы тюльпана – его светотени, и затем по этой форме пишутся красные прожилки. Задание очень эффективное.

17. Букет незабудок. Лепка формы всего букета из очень мелких цветов. Цветы пишутся мазочками одной величины. В тени букета мазки становятся более темными. Так достигается объёмность всего букета.

18. В завершение курса – создание декоративной композиции «букет из разных цветов», для создания которого используются этюды, написанные учениками в течение года.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

по предмету «ЦВЕТЫ – композиция, рисунок, живопись»

КОМПОЗИЦИЯ

1. Грамотное, взвешенное размещение цветка, ветки или букета в листе. По краям работы должны быть оставлены поля не менее 3-х см.

2. Композиция должна быть (живой) уравновешенной, но не симметричной.

3. В листе не должно оставаться лишних кусков бумаги, которые можно и нужно отрезать. Предмет должен распространяться по всей поверхности (заданного) формата.

РИСУНОК

4. Передача формы цветка.

5. Передача светотени цветка.

6. Передача подробностей и деталей растения.

7. Грамотное погружение предмета в среду. Касания с фоном мягкие. На первом плане свет и тень контрастные, яркие, а по мере удаления смягчаются – создание «портрета» данного цветка.

ЖИВОПИСЬ

1. Яркость и чистота цвета цветка. Важно, чтобы цвет лепестков не был грязным из-за злоупотребления примесей тёмных цветов.

2. Минимальное количество слоёв акварели на самом цветке. Не более 2-3 слоёв. В свету 1 слой.

3. Умелая передача светотени. Свет холодный, тень тёплая. Полутон холодный.

4. Передача фактуры лепестка и листьев с применением отмывки и полусухой кисти.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании курса обучающиеся должны знать:

- Способы компоновки;
- Приёмы работы карандашом и акварелью;
- Помнить, что всегда и везде используются одни и те же законы передачи светотени и в рисунке и в живописи.

По окончании курса обучающиеся должны уметь:

- Создавать композиции из цветов и растений в разных форматах;
- Исполнять подробный рисунок карандашом цветов и букетов;
- Писать цветы в технике гризайль;
- Писать цветы и букеты в цвете, создавая яркие композиции;
- Подходить творчески и создавать декоративные композиции из цветов и растений.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«ЦВЕТЫ – композиция, рисунок, живопись»

(3 урока в неделю)

1 год обучения (105 часов)

Категория слушателей – дети 12-15 лет, обучающиеся изобразительному искусству.

Сроки и режим обучения 1 учебный год (105 учебных часов), в соответствии с расписанием.

Форма аттестации – текущие, промежуточные и итоговые просмотры.

Режим занятия – 1 занятие (3 учебных часа в неделю).

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (48 часов)				
1.	Вводное занятие. Вступительная беседа об изображении цветов и использовании подходящих художественных материалов.	Понять на примерах из истории искусства разных эпох возможности изображения цветов.	Изучать образцы из истории искусства и использовать подходящие материалы.	3
2.	Рисунок одного крупного цветка карандашом (например, лилии).	Подробная зарисовка цветка с внимательным изучением мельчайших деталей. Работа над светотенью. Попытка создания объёма. Работа тонкими контурами, заштрихованными пятнами и штриховкой.	Использовать простой карандаш мягкостью «В». Компонировка цветка в формате листа А4.	6
3.	Гризайль одного крупного цветка.	Развитие темы исполнения одного цветка уже в материале акварели.	Использовать сепию. Формат листа А4.	6 Просмотр
4.	Полноцветная живопись одного цветка.	Попытка создать цветное объёмное изображение цветка. Начало работы с цветом. Изучение использования материалов. Понять и почувствовать использование слоёв акварельной краски.	Порядок работы цветом: минимум слоёв акварели, максимум пигмента (если цветочек яркий).	6

1	2	3	4	5
5.	Создание фона для предыдущей работы.	К яркому пятну цветка первого плана дописать живописный глубокий живой фон.	Для фона необходимо несколько слоёв акварели – для создания глубины пространства. Педагог демонстрирует порядок написания фона.	3
6.	Букет из трёх цветков на нейтральном фоне.	Компоновка трёх цветковых пятен в листе (без вазы). Попытка создания объёмного изображения из нескольких предметов. Один цветок ближе и смотрит на зрителя, другой повернут боком, третий виден «со спины» и удалён от зрителя. Живопись нейтрального воздушного фона.	Цветы располагать на разном уровне. Композицию наносить лёгкими линиями карандашом «НВ» и затем писать цветом. Формат листа продиктован расположением букета. В зависимости от того, как эффектней будут смотреться цветы, компоновать букет можно в вертикальном, а также квадратном формате.	3
7.	Красный букет на красном фоне.	Колористическое решение близких по цвету, но разных по тону красных цветов и красного фона.	Натюрморт составлять из предметов красной гаммы – алая, краплак, карминовая. Непременно фон и цветы в вазе должны отличаться тонально. Например, более светлые алые цветы на более тёмном фоне цвета краплака. Или, наоборот, более тёмного цвета на чуть более светлом фоне	9 Просмотр
8.	Композиция в синем колорите.	Живопись натюрморта с синими или фиолетовыми цветами на фоне, близком по колориту. Эффектное цветовое решение с передачей форм и особенностей цветов.	Важно красиво подобрать цвета фона к букету и вазе.	6
9.	Композиция в желто-оранжевом колорите.	Взять ярко тональные отношения желто-огненной гаммы. Горячие рефлексы.	При ярких кричащих красках не проигнорировать изящество общей композиции картины.	6 Итоговый просмотр
Всего:				48

1	2	3	4	5
II ПОЛУГОДИЕ (57 часов)				
10.	«Белое на белом». Белые цветы на светлом фоне.	Тонкое колористическое решение. Сложные тональные отношения. Это почти гризайль, но в разных красках. Создать рельефность изображения.	Цвет в тоне. Подробный разбор тональных отношений. Натюрморт составляется из очень светлых, почти белых цветов, и очень светлого фона. Ваза, желательно, прозрачная. Стремиться к виртуозности исполнения.	6
11.	Живописная композиция в овале.	Создать композицию, в которой цветовые пятна располагались бы изящно и красиво в окошке паспарту формы овала. Живопись акварелью. Создание эффектной по колориту овальной композиции.	Подготовить паспарту с окном овальной формы. Оно послужит лекалом для обведения овала на листах учеников. Вкомпоновать в овал яркие или контрастные пятна цветов. Создать уравновешенную несимметричную композицию.	6
12.	Вытянутая вертикальная композиция из цветов в восточном стиле «шинуазри» и «японизм». Живопись или гризайль.	Освоить вытянутый вертикальный формат и почувствовать эстетику минималистических композиций Китая и Японии. На однородном светлом фоне изящная ветвь цветка, очень тонко и подробно прописанная.	Лист формата двух вертикально составленных листов А4. Изображение одной-двух веток цветов, например, ирисов, которые komponуются вертикально, живой волнообразной линией стебля. Избегать компоновки строго по центру.	6
13.	Композиция в круге. Рисунок.	Создать реалистично-декоративную композицию в круге. Выполнить в карандаше тончайшую и изящную форму цветов с передачей толщины лепестка.	Подготовить круглую форму для обведения на бумаге. Это может быть круглое блюдо. У всех учащихся задан одинаковый круглый формат для компоновки в него цветка или букета. Подобрать выразительный цветок или букет с ясными крупными формами. Осветить его контрастным боковым светом. Объяснить варианты компоновки в круге: симметричная, асимметричная, навывлет.	6

1	2	3	4	5
14.	Работа в ботаническом жанре.	Освоить подробное изображение растений на акварельной бумаге светлого фона. Научиться красиво компоновать в листе силуэты растений. Почувствовать необходимость создавать безупречную композицию листа, концентрируя внимание на подробном и изящном исполнении растений.	Показать учащимся образцы акварелей ботанического жанра английской и европейской школ. Обратить внимание, что фоны могут быть не только белыми, но любых благородных светлых оттенков. Например, охра светлая, «слоновая кость», светло-серый и т.д.	6 Просмотр
15.	Этюд весеннего букета (нарциссы) в вазе.	Написать живые цветы. Передать их весеннюю свежесть, свечение лепестков и ярких сердцевинки.	Букет ставить на фоне несколько темнее, чем букет тёплых, розовых тонов.	6
16.	Двухцветные тюльпаны с прожилками.	Вылепить форму тюльпана и уложить по его объёму красные прожилки.	Вначале пишется форма тюльпана – охра плюс чёрная краски, а затем по ним проводятся линии.	6
17.	Букет незабудок.	Вылепить форму букета, состоящего из очень мелких цветов.	Цветы исполняются мазочками примерно одной величины. По мере поворачивания формы букета тон цветов усиливается в тени для создания объёма.	6
18.	Создание композиции букета, с использованием этюдов, написанных в течение учебного года.	Сочинить реалистично-декоративную композицию. Ясное изображение форм цветов разных сортов в одном букете по примеру роскошных букетов голландских художников XVI-XVII в.в.	Показать ученикам примеры подобных композиций. Преподаватель на уроке komponует подобный букет, используя собственные этюды. Необходимо также изобразить красивую вазу.	9 Итоговый просмотр
Всего:				57
ИТОГО за год:				105

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации и грамотного проведения учебного процесса необходимо иметь отдельный хорошо освещенный кабинет. Кабинет должен быть оборудован мольбертами, за которыми работают обучающиеся, и табуретами, на которые ставятся вазы с цветами.

В качестве дидактического материала необходимо иметь хорошо оформленные образцы заданий для показа обучающимся, альбомы по искусству, а также всевозможные открытки и рисунки.

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь:

- набор графитных карандашей от 2Н до 7В;
- ластик;
- сепию;
- макетный нож;
- палитру;
- банку для воды;
- кнопки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Упражнения, снимающие утомление глаз

Комплекс № 1

1. Плотно закрыть и затем широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 раз с интервалом 30 секунд.
2. Повторить вверх, вниз вправо, влево, не поворачивая головы.
3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону. Второе и третье упражнение рекомендуется делать не только с открытыми, но и с закрытыми глазами. Выполнять их надо сидя с интервалом в 1-2 минуты.

Комплекс № 2

1. Стоя, смотрите прямо перед собой 2-3 секунды. Затем вытяните вперед правую руку, поднимите указательный палец, переведите взгляд на кончик пальца и смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку. Повторите упражнение 10-12 раз. Тем, кто пользуется очками, надо выполнять упражнение, не снимая их.
2. Сидя, тремя пальцами каждой руки слегка нажмите на верхнее веко, спустя 1-2 секунды уберите пальцы. Повторите упражнение 3-4 раза.

Комплекс № 3

1. Закройте глаза и помассируйте их круговыми движениями подушечками пальцев в течение 1-2 минут.
2. Крепко зажмурьтесь на 5 секунд, затем откройте глаза на 5 секунд. Повторите упражнение 7-8 раз.
3. Быстро-быстро поморгайте веками в течение 30 секунд.

Требования, предъявляемые к обучающимся при сдаче зачётов

В конце курса занятий обучающимся должны быть предъявлены на итоговом просмотре работы по темам:

- «рисунок простых и ясных по форме цветов»;
- «рисунок многолепестковых цветов»;
- «изображения цветов с использованием мягкого материала и тонированной бумаги»;
- «рисунок по памяти»;
- «живопись простых и ясных по форме цветов»;
- «живопись многолепестковых цветов»;
- «живопись букетов».

ИНСТРУКЦИЯ № 1/33

по технике безопасности для учащихся на занятиях по предмету
«Изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция)»

1. Рабочее место учащегося должно быть свободным от посторонних предметов.
2. Учащийся должен аккуратно пользоваться макетным ножом. Использовать его только по назначению. Не передавать макетные ножи друг другу острием вперед.
3. Не пользоваться лезвием макетного ножа для заточки грифелей и карандашей без футляра.
4. Не облизывать краски - они ядовиты и опасны для здоровья.
5. Не передавать и не кидать кисти острием вперед.
6. Аккуратно брать и резать бумагу, так как торцом листа можно пораниться.
7. При работе не направлять софиты на лист бумаги и не смотреть на включенные софиты – это вредно для зрения.
8. Аккуратно пользоваться кнопками-гвоздиками, не рассыпать их на полу и стульях.
9. Выливать грязную воду в раковину поочередно.
10. Не подходить близко к натюрмортам со стеклянными предметами, чтобы не уронить их и не порезаться.
11. Все технологические процессы производятся только при участии и под руководством преподавателя.
12. Во избежания несчастных случаев учащимся запрещается:
 - открывать окна, сидеть на подоконнике;
 - приносить с собой огнеопасные предметы, химические вещества и не требующиеся для занятий колющие и режущие предметы (ножи, спички, зажигалки и др.);
 - включать в электрические розетки зарядные устройства и другие приборы.
13. При возникновении аварийной ситуации (пожар, задымление, затопление) учащиеся должны немедленно покинуть место аварии и сообщить о случившемся кому-либо из сотрудников Школы.

В случае необходимости, учащиеся должны обратиться за медицинской помощью к преподавателю или кому-нибудь из сотрудников Школы.
14. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, учащиеся должны сообщить о случившемся по тел. 01 или с мобильного – 112.
15. Медицинская аптечка находится в помещении охраны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sam Sigal, Mariël Ellens, Joris Dik. «De uerleiding van Flora».
2. Alfred Mühlbacher – Parzer «Blumen».
3. Alin Raynal-Roques, Jean Claude Jolinon «Fleurs».
4. Litton John Musselman «Jordan in bloom».
5. Pierr-Joseph Redoufé «Flowers».