

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 МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

"Изобразительное искусство
(рисунок, живопись, композиция)"

для художников-педагогов
(6 уроков в неделю)

Срок реализации – 1 год
(210 учебных часов)

Автор – Андрияка С.Н.,
Народный художник РФ,
Художественный руководитель школы

Соавторы:
методисты школы
Беседнова Н.В. и Волокитина О.В.

Москва, 2016

Пояснительная записка

Программа методических занятий ставит перед собой задачу повышения художественного мастерства. Необходимое умение рисовать и писать позволяет педагогам выполнять свои работы за короткое время в качестве образцов, плюс контролировать процесс обучения, включая индивидуальный показ, объяснение приемов, исправление учебных работ. В конце урока учащиеся имеют образец для выполнения домашней работы, это соответственно требует от педагога проявление мастерства и скорости в работе, плюс необходимость следовать заданной методике во всех тонкостях. В этом случае, как молодые педагоги, так и педагоги со стажем нуждаются в методических занятиях и контроле. Школа должна быть методически едина.

Программа рассчитана на I год обучения, 210 часов включает в себя II раздела по направлениям:

- I натюрморт (105 ч.),
- II портрет (105 ч.).

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа на один раздел, в целом 6 часов.

Состав группы: 8-12 человек.

Цель:

- поддерживать методику преподавания Сергея Андрияки, обучить новых педагогов.

Задачи:

1. Объяснение педагогам Школы авторской методики С.Н.Андрияки.
2. Освоение и разъяснение всех заданий, чтобы педагог свободно ориентировался на уроке (постановка натюрморта, портрета и ведение работы в целом).
3. Освоение психологических приемов в преподавании.
4. Разнообразные подходы в ведение работы с учениками.
5. Формирование творческого потенциала преподавателей.

Формы методических занятий:

- групповые

Тип занятий

- творческая мастерская.

Контроль результативности программы:

- просмотры по итогам выполненного задания;
- отслеживание результативности работы педагогов по просмотрам.

Образовательная программа

I раздела «Натюрморт»

(105 часов в год, 1 раз в неделю по 3 часа)

Пояснительная записка

Работа педагогом ставит перед художником особые требования, они очень высоки - это и интенсивность работы и превосходные качества художника, умения и художественность, от этого зависит будущее учащихся, доверивших им свое обучение.

Задания программы должны быть отрисованы и написаны по-другому, с иной точки зрения, под другим углом, с другими требованиями.

Методически ведение работы педагога намного сложнее и дисциплинированнее, чем у ученика. Педагог должен владеть «всеми» вольностями, чтобы вытянуть ученика, подвести его к освоению живописных приемов. Многим учителям предстоит ограничить себя, дисциплинировать, работать в рамках указанной методики, не всем это под силу. Педагогам важно подготовиться к выполнению заданий и сохранить интерес к каждодневным повторяющимся студиям. Приходится лавировать между идеально-лаконичной прочной постановкой, которая может казаться скучной, и сложным натюрмортом, который не всем под силу. Естественно возвращение от сложного и «интересного», к простому и грамотному, к которому мы все стремимся.

В программе отображен принцип возвращения к определенным заданиям на качественно и технически новом и более сложном уровне. Без качественного освоения каждого этапа невозможен переход к следующему.

Задания рассчитаны на развитие гармоничного «живого» рисования с пониманием законов построения формы без наглядной деформации реального изображения натуры. Последовательное ведение работы от светлого к темному, от частного к общему через предварительный анализ общей формы позволяет сохранить сочность и яркость цвета ведущих участков работы и держать под контролем весь процесс.

Задачи курса – совершенствование профессионального уровня художников-преподавателей на основе разнообразных колористических постановок из предметов преимущественно одного колорита. Возможно сочетание букетов с окружением из предметов различных фактур. Необходимое условие – подбор предметов в пределах одного сюжета.

Для лучшей передачи пространства желательно использовать традиции постановки голландского, фламандского, французского, русского, немецкого натюрмортов 16-19 в.в. Декоративные элементы необходимо подчинять тональным задачам, соблюдая неповторимость элементов постановки по тону, объёмам и цветовой насыщенности.

Сложные по форме и материальности предметы (стекло, фактурный металл, крупный фарфор, мех и т.п.) ставить в постановках в конце года, формируя из них тематические натюрморты.

Весь курс подчиняется задачам более глубокого изучения возможностей акварельных красок и приёмов многослойной акварели. Поэтому в постановках активно используется принцип цветовой гаммы в пределах ярко выраженного одного цвета или колорита (красное на красном, жёлтое на жёлтом и т.п.). Это позволяет максимально полно ознакомиться с техническими возможностями красочных пигментов и развить видение цвета (особенно теней). Декоративные задачи решать в конце учебного года с помощью технических приёмов акварели (рефлексы, касания, штрих, отмывка, мазок по форме, модуль мазка и т.п.) и сможет понимать тон каждого цветного предмета. Помнить, что декоративное решение натюрморта возможно только при лобовом свете, с определённым количественным распределением ярких цветов (крупное пятно в центре с мелкими «ответами» по краям) и фактурой разницей предметов.

Колорит работы всегда определяет преимущество одного основного цвета. Для лучшего понимания цельности колорита возможно написание каждой постановки ограниченным числом красок (3-4 цвета) в пределах холодного или тёплого подбора пигментов.

Задания на различные нестандартные композиционные форматы постановок – вытянутые горизонтальные или вертикальные постановки, круг, овал и т.п.

Цель – углубленное изучение цветового взаимодействия предметов и среды в ярко выраженной колористической постановке, совершенствование профессиональных навыков, их применение в обучении учащихся.

Задачи:

- совершенствование живописных навыков в написании колористического натюрморта в многослойной акварели;
- научиться ставить постановки с различными задачами – декоративными, цветовыми, тональными;
- изучить свойства красок и технических приёмов многослойной акварели для написания ярко выраженной колористической постановки;
- научиться писать колористические натюрморты в сжатой цветовой палитрой (3-4-5 цветов).

Учебно-тематический план
I раздела «Натюрморт»
(105 часов в год, 1 раз в неделю по 3 часа)

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (45 часов)				
1.	Натюрморт в жёлтом колорите.	Композиция в листе, освещение. Свет холодный, тени тёплые. Тени темнее фона. Ограниченная палитра. Использование разнообразной толщины красочного слоя.	Использовать предметы различных тёплых оттенков (от самых холодных до тёплых): яблоки, дыни, хлеб, цветы и т. п. Для контраста добавить предметы контрастного насыщенного цвета и тона. Дополнительные предметы – керамика, металл, тёмное стекло и т.п. Фон – средний по тону. Толщина слоёв – от прозрачного до пастозного. Фон – по подкладке дополнительного цвета (голубой, сиреневый).	12
2.	Натюрморт в красном колорите.	То же.	Использовать предметы, различные по тону и насыщенности цвета – от холодно-карминовых до алых и рыжих(овощи, ягоды, фрукты, листья и т.п.). Фон – алый или кирпично-рыжий без складок + кадмий красный. Дополнительные контрастные предметы для второго плана – металл, стекло, керамика и т.п. Фон пишется по подкладке из дополнительного цвета.	12
3.	Натюрморт из холодных предметов на тёплом фоне.	То же. Использование сложных технических приёмов (лессировка, штрих и т.п.) для выявления различных фактур поверхностей.	Боковое сильное освещение. Дистанция от фона до предметов. Используются предметы и драпировки от нейтрально-холодных до насыщенных синих (зелёных) оттенков. Формируются объёмные складки на первом плане. Предметы – фрукты, металл, стекло, керамика, фарфор. Разбираются света по тону и по оттенкам, тени – упрощённо. Вертикальный фон – без складок. Цвет – тепло-коричневый.	18
4.	Просмотр.			3
Итого:				45

1	2	3	4	5
II ПОЛУГОДИЕ (60 часов)				
5.	Натюрморт в зелёном колорите с «тёплым» металлом.	Композиция в листе, освещение. Свет холодный, тени тёплые. Тени темнее фона. Ограниченная палитра. Использование разнообразной толщины красочного слоя и всех возможных технических приёмов (мазок, отмывка, лессировка, сухая кисть и т.п.).	Натюрморт ставится на различных зелёных драпировках, которые пишутся по различным подкладкам (от голубых до красных) . холодные – впереди, дальний фон – тёплые. Центральные предметы – холодные, пишутся по белой бумаге. Металл – по подкладкам.	18
6.	Натюрморт с фарфором на золотистом фоне.	То же.	Видение белого цвета плотным по тону и сдержанного по цвету. Нестандартные замесы для белого – карминовый с зелёным, фиолетовый с лимонным кадмием и т.п. Центральный холодный предмет или блик должен быть светлее фарфора.	21
7.	Натюрморт из тёплых предметов на синем фоне.	То же.	Декоративное решение через ритм пятен ярких ведущих цветов (в центр – большее, вокруг – более мелкие). Лобовой свет. Обратит внимание на общий силуэт цветочных пятен. Дальний синий фон писать по подкладкам дополнительного цвета. Предметы для натюрморта не должны быть слишком яркого открытого цвета. Можно использовать книги, хлеб, яблоки и т.п.	18
8.	Просмотр.			3
Всего:				60
ИТОГО за год:				105

Содержание курса «Натюрморт»

1. Натюрморт в жёлтом колорите. Жёлтые предметы на тёплом фоне. Предметы различных фактур. Боковое понятное освещение света пишутся на сравнении в пастозности красочного слоя, тени – на сравнении в цвете.

2. Натюрморт в красном колорите (на красном фоне). Лобовой свет. Разбирается цветовая насыщенность на световых поверхностях предметов. Грамотная постановка: светлые и холодные по цвету предметы становятся на ближний план.

3. Натюрморт в холодном колорите из предметов различных фактур на тёмном тёплом фоне. Боковое сильное освещение. Дистанция от фона до освещения. Света пишутся на сравнении по тону, тени – на сравнении в цвете. Чёткое тональное распределение предметов в натюрморте при постановке.

4. Натюрморт в зелёном колорите с тёплым металлом. Для камертона можно добавить предмет серого цвета металла или фарфор. Грамотный подбор тонов – дальний вертикальный фон должен быть тёплым. Написание драпировок и второстепенных предметов по подкладкам дополнительных цветов.

5. Натюрморт из фарфоровых и фаянсовых предметов на тёплом золотистом фоне. Использование нестандартных замесов для белого цвета.

6. Натюрморт из тёплых предметов на синем фоне. Лобовой свет. Обратит внимание на распределение и общий силуэт пятен ведущего цвета. Предметы не должны быть открытыми по цвету. Написание синего фона по подкладкам дополнительных цветов.

Критерии оценки живописи жанра «Натюрморт»

1. Композиция в листе (согласно художественному замыслу).
2. Светотеневая моделировка объёма в соответствии с законами натюрморта (свет холодный, тени тёплые, связь со средой, погружение в среду).
3. Передача материальности различных фактур, присутствующих в постановке.
4. Создание цельной колористической среды.
5. Присутствие разнообразных технических приёмов в работе, в зависимости от решения задач создания художественного образа (отмывка, мазок, полусухая кисть, штрих, использование слоёв различной плотности).

Образовательная программа
II раздела «Портрет»
(105 часов в год, 1 раз в неделю по 3 часа)

Пояснительная записка

Данный курс делится на три этапа - рисунок, гризайль, цвет.

Параллельно с длительными рисунками выполняются короткие зарисовки и наброски. В них акцент делается на выявление характера человека. Мы вводим понятие карикатурного наброска.

На этапе гризайли отрабатываются технические приемы ведения работы акварельной краской.

Работа с цветом является органичным продолжением работы над гризайлью, потому что мы делаем упор на академический портрет с точной передачей формы, тщательной обработкой полутонов. Мы не стремимся к использованию полноцветной палитры в написании непосредственно лица человека. Здесь изучаются особенности написания окружения в таком подходе к портретной живописи. Отдельно изучается написание портрета с использованием большого количества оттенков в разных техниках: по-сырому, "от куска". Выбор техники зависит от поставленной задачи - портрета-настроения, психологического портрета. Также изучаются особенности написания портрета на пленере. Объясняются особенности написания пейзажа в портрете.

Данный курс предназначен для художников-педагогов более углубленное и тщательное изучение жанра «Портрет».

Цель – углубленное изучение жанра «Портрет», со знанием анатомии и с учетом психологического состояния портретируемого на высоком техническом уровне, совершенствование профессиональных навыков, их применение в обучении учащихся.

Задачи:

- совершенствование знаний пластической анатомии;
- совершенствование умений в академическом рисунке карандашом;
- совершенствование умений при выполнении портрета в технике «гризайль»;
- развитие навыков постановки композиционного портрета;
- развитие умений создание окружающей среды, наиболее полно раскрывающие психологические качества портрета.

Учебно-тематический план
II раздела «Портрет»
(105 часов в год, 1 раз в неделю по 3 часа)

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (48 часов)				
1.	Рисунок черепа в 3 поворотах на 1 листе (не крупно).	Расположение в листе. Рассказ о пропорциях. Закрепление понятий светотени на новой сложной форме. Трёхмерность изображения.	Внимание на большую форму.	3
2.	Рисунок экорше (голова) без фона	Рассказ об анатомии и пропорциях. Использование штриха по форме мышц и черепа. Трёхмерность изображения.	Внимание на обобщенность света и тени: сохранить большую форму, изучая детали.	3
3.	1) Копии с зарисовок старых мастеров. 2) Сравнительные зарисовки с живой натуры.	1) Рассказ о материалах для копирования и техники выполнения зарисовок. Начало работы в мастерской. 2) На подготовленной дома бумаге, делаются натурные зарисовки в классе.	1) Выполнение задания «начисто», задается на дом. Рекомендуется брать 2-3 зарисовки головок Дюрера. 2) По освещению и повороту модель должна быть похожа на оригинал для копирования.	12
4.	Набросок-карикатура.	Острота композиции. Разговор о работе над образом и о возможности карандашного рисунка.	Для подчеркивания образа использовать различные аксессуары одежды.	3
5.	Быстрый рисунок головы натурщика (не крупно).	«Посаженность» портрета в листе. Задачи трёхмерности в сочетании с передачей характера модели.	Подбирать аксессуары к портрету в зависимости от типажа модели.	6
6.	Рисунок частей головы с гипсовых слепков (глаз, нос, губы, ухо)	Расположение в листе. Рисовать гипс, используя максимальное количество полутонов. Понимание анатомического строения.	Рисунок выполняется по свету. Освещенной части должно быть больше, чем тени. В домашнее задание входит зарисовка тех же частей лица с живой модели (можно рисовать свой нос, глаз и т.д. в зеркале).	3
7.	Рисунок частей головы с натурщика.	Сравнительный рисунок с живой натуры. Анатомия и пластическое решение частей лица.	Рядом с постановкой должны стоять гипсовые части головы.	6
8.	Быстрые рисунки с головы натурщика.	Рисунки для закрепления полученных знаний по пластической анатомии,	Рядом с постановкой иметь вышеперечисленные гипсы.	

		трёхмерности формы, образности и выразительности.	Ясность освещения. Желательно убирать распущенные волосы в пучок. Шея должна быть открыта. Шляпы не нужны. А лента вокруг головы, подчеркивающая большую форму, вполне может быть использована в постановке.	9
9.	Зарисовка плечевого пояса с живой модели (фас, профиль, спина). Просмотр всех работ.	Компоновка в листе. Беседа об анатомии, о пластических обобщениях в форме. Важно сравнивать пропорции и находить соразмерность частей рисунка.	Парные рисунки делаются в одних поворотах. Фон не нужен. Небольшой формат.	3
Всего:				48

1	2	3	4	5
II ПОЛУГОДИЕ (57 часа)				
10	Голова натурщика. Цвет.	Особенности написания портрета цветом.	Для создания ясного цветового и тонального решения использовать в постановке различные аксессуары. Формат ¼ листа Арш.	6
11	Полуфигура натурщика. Цвет.	Распределение контрастов в постановке и её цветовые градации.	Использовать драпировки и атрибуты ремесел. Формат ½ листа Арш.	9
12	Жанровый портрет: 1) Гризайль.	Решить постановку в тоне. Передать сходство и разнообразие фактур.	Использовать костюм и атрибуты ремесел. Формат ¼ листа Арш.	6
	2) Цвет.	Тональное и колористическое решение.	Желательно писать ту же постановку, что и в гризайли.	6
13	Парадный портрет. 3) Гризайль.	Тональное решение постановки.	Ставится одна постановка на гризайль и цвет. Формат ¼ листа Арш.	6
	4) Цвет.	Колористическое и декоративное решение постановки.	Монохромность постановки.	9
14	Портрет – настроение.	Колористическое и декоративное решение. Различные технические приёмы для передачи настроения.	Учащиеся не должны видеть как ставится постановка. Объяснить заранее, какое настроение задумано и какими приёмами выполняется работа. Формат любой.	6
15	Портрет на пленэре.	Особенности написания портрета на пленэре. Передача световоздушной среды.	Обратить внимание на единство фона и одежды натуры. Формат ¼ листа Арш.	6
16	Итоговый просмотр			3
Всего:				57
ИТОГО за год:				105

Содержание курса «Портрет»

1. Рисунок черепа в 3 поворотах на 1 листе. Чтобы выполнить задание качественно, его необходимо делать в небольшом формате. Рисунок можно выполнять простым карандашом на белой бумаге, простым карандашом на тонированной бумаге или в смешанной технике на тонированной бумаге по усмотрению учителя и желанию ученика. Важно изучение пластики деталей и большой формы, от передачи шарообразности мы переходим к передаче более заостренной, более граненой формы.

2. Рисунок экорше. Голова без фона. Рисунок так же носит ознакомительный характер, как и предыдущее задание. Для быстроты выполнения лучше использовать смешанную технику. Для первого и второго заданий дома выполняются анатомические схемы с подписями.

3. Копии с зарисовок старых мастеров. Рассказ о материалах для копирования и техники выполнения зарисовок. Начало работы в мастерской. Выполнение задания «начисто», задается на дом. Рекомендуются брать 2-3 зарисовки головок Дюрера.

Сравнительные зарисовки с живой природы. На подготовленной дома бумаге, делаются натурные зарисовки в классе. По освещению и повороту модель должна быть похожа на оригинал для копирования.

4. набросок-кариатура. Выполняется в любой технике от простого карандаша по белой бумаге до кисти и туши на тонированной. Важно заострить характер натурщика, сделать более выразительными особенности его лица, подчеркнуть темперамент, усилить образ. Возможно искажение пропорций. В дальнейшем это задание идет как самостоятельная часть домашних работ.

5. Быстрый рисунок головы натурщика. Рисунок выполняется в 1/3 от натуральной величины. Материал выбирается как в предыдущих заданиях. Рисунок должен быть мягкий в деталях, с акцентом на выделение большой формы. Также передаются особенности характера портретируемого. Необходимо соблюдать соразмерность частей лица. Это задание также переходит в разряд домашних работ.

6. Рисунок частей головы с гипсовых слепков. Рисунки желателно выполнять простым карандашом по белой бумаге, тщательно обрабатывать полутона на свету и уделять достаточное внимание собственным теням. Можно отрабатывать штрих.

7. Рисунок частей головы с живой природы. В этом рисунке необходимо почувствовать большую форму гипсовых слепков в приложении к конкретному человеку с учетом передачи индивидуальных и мелких деталей. Желательно подчеркивать индивидуальный характер черт лица, добиваться их художественной выразительности.

8. Быстрые рисунки с головы натурщика. Выполнять в разных вышперечисленных техниках. Размеры рисунков могут быть мельче 1/3 натуральной величины и крупнее этого размера. Работа может отличаться по длительности. Обязательно подчеркивать индивидуальный характер модели. Вместе с учениками выставлять освещение, подходящее для данной модели.

9. Зарисовки плечевого пояса с живой модели.

10. Голова натурщика. Проводится аналогия с натюрмортом. Основные приемы написания портрета. Выполняется в определенной последовательности как академическая студия.

11. Полуфигура натурщика. Цвет. Выполняется как академическая студия. Аналогия с гризайлью. Особенности многоцветной живописи.

12. Жанровый портрет. а) Гризайль. Выполняется как академическая студия с акцентом на сюжетную сторону постановки и на передачу характера модели. б) Цвет. Постановка ставится вместе с учениками, объясняется распределение акцентов. Связь с гризайлью. Особенности написания среды.

13. Парадный портрет. а) Гризайль. Особенности жанра парадного портрета. Декоративное решение. Пластическое решение. б) Цвет. Сравнение с гризайлью. Различные способы обработки цветом разных участков работы разной материалности.

14. Портрет-настроение. Цвет. Решается совершенно другая задача, чем в предыдущих постановках. Соответствующее использование других приемов. Больше кусков остается а-ля-прима. Возможно написание портрета "от куска". Сравнение с пейзажем. Особенность колористического решения. Связь цвета и настроения.

15. Портрет на пленере. Особенности выполнения технических приемов. Особенности написания пейзажа как фона к портрету.

Критерии оценки портрета. Рисунок

6. Композиция в листе (согласно художественному замыслу).
7. Присутствие в работе понимания пластической анатомии.
8. Светотеневая моделировка объемов и пространства.
9. Подчинение мелких деталей большой форме, выделение главного.
10. Владение разнообразными техническими приемами для передачи художественного замысла (академический штрих, штрих по форме, тушевка, различный модуль штриха, графические материалы различной мягкости).
11. Использование различных приемов гризайли для решения академических задач и создания художественного образа (отмывка, мазок, полусухая кисть, штрих, использование слоев различной плотности).

Критерии оценки портрета. Живопись.

1. Композиция в листе (согласно художественному замыслу).
2. Передача характера и пропорций модели с пониманием пластической анатомии.
3. Светотеневая моделировка объема в соответствии с законами натюрморта (свет холодный, тени теплые, связь со средой, погружение в среду).
4. Передача материальности различных фактур, присутствующих в постановке.
5. Создание цельной колористической среды.
6. Присутствие разнообразных технических приемов в работе, в зависимости от решения задач создания художественного образа (отмывка, мазок, полусухая кисть, штрих, использование слоев различной плотности).

Упражнения, снимающие утомление с 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.