

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени И.С. Козловского»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГБУДО г. Москвы

«ДШИ имени И.С. Козловского»

М.А. Звягина

Приказ № 7 от 24.03.2017г.

Протокол педагогического совета
№ 50 от 24.03.2017г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа в области изобразительного искусства
«Композиция»,
«Рисунок», «Живопись», «Пленэр»
Для учащихся 1-4 классов
Срок реализации – 4 года

Составитель: К.М. Шандуренко, Ю.Г. Сафронова – преподаватели отделения
изобразительного искусства ДШИ имени И.С. Козловского.

Москва 2017г.

Введение

Предложенная в данной образовательной программе система взглядов на обучение детей на изобразительном отделении Детской школы искусств имеет ряд отличительных черт и, при этом, не нарушает сложившиеся традиции реалистической школы. Во-первых, программа выстроена таким образом, что образовательный процесс не разделен на разные предметы, а осуществляется в триединстве: «Композиция» - «Рисунок» - «Живопись». Во-вторых, в программе предложен коллегиальный педагогический подход в обучении. Три учителя, как минимум, справятся с поставленными задачами при условии близких взглядов на культуру и изобразительное искусство. При этом необходимы полная их взаимозаменяемость и постоянное ведение диалога-дискуссии по проблемам, возникающим в ходе реализации программы. В-третьих, при внимательном прочтении текста программы становится очевидным, что в процессе обучения большое значение придается законченности, завершенности ученических работ, то есть изначально предлагается профессиональный подход в обучении. В-четвертых, в процесс обучения вводятся обязательные домашние задания, без которых невозможно сформировать самостоятельное мироощущение личности, воспитать самоорганизацию будущего художника.

КОМПОЗИЦИЯ

Введение

«Композиция» является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения. Критерии композиции вводятся при анализе и оценке любой учебной работы на каждом этапе ее выполнения, независимо от жанровой принадлежности.

Композиция – это всё, что мы изображаем. Остальное – материалы, с помощью которых мы изображаем (карандаш, уголь, пастель, акварель, масло, темпера и т.д.).

Основные цели обучения предмету «Композиция»:

1. Понятие о композиции как о главном формообразующем факторе произведения искусства.
2. Достижение цельности зрительного восприятия как главная задача в работе над композицией.
3. Понятие картинной плоскости, а также об основных классических способах ее освоения.
4. Усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе любого произведения искусства с точки зрения композиции.
5. Развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

Вся работа над композицией неизбежно связана с восприятием и изучением пространства. В.А.Фаворский, уделявший этому большое внимание, высказал мысль, что пространство производится на плоскость тремя способами. Первый способ – египетский, второй – греческий, и наконец, третий – византийский, охватывающий всё восточно-христианское искусство и, в частности, древнерусскую художественную традицию. Четвертого способа, утверждал В.А.Фаворский, быть не может, поскольку византийский исчерпывает возможность построения пространства, дает полноту зрения, обобщая при этом те достижения, которые были выработаны в искусстве древнего Египта и классической Греции.

1 класс

Первое полугодие

Тема задания: «Древний Египет»

Основные профессиональные понятия:

1. Тональная, цветовая, линейная композиция.

2. Движение в композиции.
3. Ритм – чередование пятен и интервалов между ними.
4. Фронтальность и фризность изображения.
5. Читаемость изображаемого события.
6. Пластика – как способ сочетания между собой частей или элементов композиции в единое целое.

I. Для того, чтобы первоклассник мог приступить к работе над сюжетной композицией, целесообразно проделать несколько простых композиционных упражнений с пятнами и линиями разного тона, размера и толщины, с помощью которых можно увидеть и легко запомнить некоторые основные понятия и термины (формат, фрагментарность, монотонность композиции).

II. Ученику предлагается выбрать сюжет на тему «Древний Египет». Это может быть фрагмент из литературного произведения (миф, сказка), сцена из жизни, сюжет – «Египетский зал в музее», доступный пониманию ребенка. Следует учитывать, что у первоклассников нет никакого практического опыта наблюдения и претворения окружающей реальности, они совсем не умеют рисовать людей и животных. Выход из этого положения на первом этапе заключается в том, чтобы дать ребенку возможность опереться на некие канонические формы изображения людей и животных. Такие формы мы и находим в культуре Древнего Египта.

III. Получив тему, ученик не должен немедленно приступать к работе над эскизами – необходимо прежде собрать материал.

Умение собирать материал является важнейшей частью в работе над сюжетной композицией. Этот этап требует постоянного контроля и активного участия со стороны преподавателя. Ученики должны научиться работать с книгой, пользоваться библиотекой, делать зарисовки в музее. Здесь необходимо особенно отметить калькирование, как древнейший способ обучения изобразительному искусству. Работа с калькой приучает к дисциплине, внимательности, повышает изобразительную культуру; ученик

естественным способом усваивает пропорциональные соотношения в фигурах людей и животных.

IV. Собрав достаточное количество материала и основательно поработав над кальками, ученик приступает к работе над эскизами по предложенной теме.

Первый год обучения на изобразительном отделении можно назвать годом «эскиза». Его основная задача – научить ребенка пластически мыслить, работать с форматом. Параллельно с работой над сюжетной композицией обязательны композиционные задания и в живописных работах.

Работая с первых дней обучения над небольшими по размеру эскизами простых натюрмортов, первоклассники легче усваивают профессиональную терминологию, приучаются к вариативности художественного мышления, начинают принимать решения творческого характера. Сначала с классе, затем дома, ученик компоует один и тот же простой натюрморт с трех разных точек, трех разных форматах, как минимум три раза меняя внутреннюю структуру построения на плоскости.

Привычка грамотно начинать работу над композицией, умение работать над эскизом является основой приобретения практических знаний.

Преподаватель должен внимательно анализировать каждое предложение ученика. Обилие, разнообразие и вынужденность композиционных решений являются важнейшими показателями продуктивности проделанной работы. Работа над эскизами может быть прекращена только тогда, когда преподаватель сочтет, что ученик исчерпал (на своем уровне) возможности поиска более интересного варианта решения сюжета. Анализируя эскиз, преподаватель обязан обратить внимание ученика на ритмическое наполнение картинной плоскости, читаемость сюжета, большую или меньшую экспрессивность того или иного решения, динамику распределения пятен и линий на плоскости.

Итогом первого полугодия должна стать серия ясных, с точки зрения пластического решения, эскизов. Законченная работа под силу только наиболее способным и подготовленным ученикам.

1 четверть

1. Работа в классе. Композиционные упражнения с натюрмортом. Домашнее задание. Сбор материала: работа с книгой, кальки, зарисовки, наброски в музее.

2. Работа в классе. Работа над созданием форэскизов. Работа над эскизом. Домашнее задание. Работа над эскизом.

2 четверть

1. Работа в классе. Утверждение эскизов с оценкой. Домашнее задание. Подготовительный рисунок (прорисовка) в размер оригинала.

2. Работа в классе. Окончание работы над прорисовкой. Утверждение с оценкой. Домашнее задание. Работа над окончательным вариантом эскизов или завершенной композицией.

3. Работа в классе. Доведение работы до логического конца. И оценка.

Второе полугодие

Во втором полугодии художественные принципы работы над композицией не меняются: выбор сюжета, сбор материала, эскиз, картон, оригинал. Коррективы подлежат только сроки выполнения каждого этапа работы. Итогом второго полугодия должны стать несколько (две-четыре) более крупных и законченных работ.

Тема задания: «Древняя Греция».

Основные профессиональные понятия:

1. Стилистика изображения.
2. Динамика пятна (взаимодействие темного и светлого, силуэт).
3. Композиционный центр.
4. Орнамент композиционных форм.
5. Главное и второстепенное в пластическом сюжете.

6. Цельность произведения.

Продолжается изучение основных типов композиционных построений. В искусстве Древней Греции сохраняются и развиваются два основных начала: ритм и симметрия, но возникают изменения в строгой упорядоченности изображения, появляется живость в движениях фигур. Греческая композиция задумана как сложное целое, где отдельные части связаны между собой и со всем остальным построением. Появляется новая форма композиционного построения, композиция в круге под названием «тондо». Следует обратить внимание учеников на сконцентрированность и замкнутость композиции.

3 четверть

1. Работа в классе. Обсуждение литературных источников и разъяснение характера усложнения и композиционного построения (показ работ из методического фонда). Домашнее задание. Сбор материала: работа с книгой, кальки, зарисовки в музее.

2. Работа в классе. Обсуждение собранного материала. Домашнее задание. Работа над форэскизами.

3. Работа в классе. Завершение работы над форэскизами. Домашнее задание. Работа с эскизами.

4 четверть

1. Работа в классе. Обсуждение эскизов с оценкой. Домашнее задание. Работа над увеличением утвержденного эскиза (карандашная прорисовка).

2. Работа в классе. Завершение работы над карандашной прорисовкой. Домашнее задание. Выполнение итоговой композиции или серии эскизов.

3. Работа в классе. Завершение итоговой работы с оценкой.

2 класс

Первое полугодие

Во втором классе работа над композицией проходит в той же последовательности, что и на первом году обучения. Ученик получает (или выбирает) тему, собирает материал, долго работает над форэскизами и

эскизами. Затем, на основании утвержденного эскиза, выполняет работу, за которую получает итоговую оценку.

Усложняются задачи обучения: требуется большая самостоятельность в выборе сюжета, в сборе материала, в работе над вариантами эскизов. Итоговая работа должна быть более завершенной.

Тема задания: «Западноевропейское средневековье и раннее Возрождение»

Основные профессиональные понятия:

1. Развитие пластической идеи в пространственной композиции.
2. Трехмерное пространство.
3. Перспектива (линейная, воздушная).
4. Плановость изображения.
5. Точка зрения (горизонт).
6. Индивидуальная трактовка персонажей.

Преподаватель должен обратить внимание учеников на изменение в понимании композиции по сравнению с Античностью.

Усложняется пространственная структура композиции – пространство строится в глубь картинной плоскости.

Изучается теория и практика перспективы.

Трактовка персонажей становится более индивидуальной, образы – более характерными.

Не надо бояться на этом этапе обучения использовать элементы стилизации и даже прямого цитирования в работах учеников. Оценивая работу второклассника, следует учитывать:

- обилие и оригинальность композиционных предложений;
- основательность и серьезность сбора материала;
- стилистику и историческую достоверность деталей;
- степень законченности итоговой работы.

1 четверть

1. Работа в классе. Обсуждение тем и задач, показ работ из методического фонда. Домашнее задание. Начало сбора материала и работы над форэскизами.

2. Работа в классе. Работа над эскизами, утверждение, оценка. Домашнее задание. Работа с натурными зарисовками и материалом с учетом утвержденного эскиза.

2 четверть

Домашнее задание (на каникулы). Увеличение эскиза и карандашная прорисовка. Картон.

1. Работа в классе. Завершение работы над картоном. Домашнее задание. Выполнение собственно композиции.

2. Работа в классе. Завершение работы.

Второе полугодие

3 четверть

1. Работа в классе. Обсуждение, выбор темы, показ образцов. Домашнее задание. Сбор материала, зарисовка с природы, форэскизы.

2. Работа в классе. Утверждение эскиза. Домашнее задание. Увеличение эскиза (картон). Продолжение сбора материала.

3. Работа в классе. Окончание работы над картоном.

4 четверть

Домашнее задание (на каникулы). Выполнение и завершение работы.

1. Работа в классе. Выполнение и завершение работы над итоговой композицией.

3 класс

В работе над композицией в третьем классе необходимо исходить из того, что:

- ученики уже имеют практический опыт работы над эскизом;

- владеют на своем уровне разными техниками (акварель, карандаш, тушь, пастель и т.д.);
- понимают необходимость сбора материала;
- имеют опыт разработки сюжета;
- ориентируются в общепринятой терминологии;
- способны довести свою работу до известной степени законченности;
- имеют представление о пропорциях, об основах перспективы;
- умеют обрабатывать поверхность листа, передавать характеры и движения людей и животных.

Теперь на первый план можно выдвинуть **проблему цветового решения композиции**, занявшись которой ученик столкнется с целым рядом новых важных профессиональных проблем.

1. Символическое значение цвета в композиции.
2. Влияние цветового решения на эмоциональный настрой композиции.
3. Влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости.
4. Особая роль борьбы света и тени (борьба добра и зла) в композиции.

Основные профессиональные понятия:

1. Символика цвета.
2. Взаимодействие света и цвета (единство освещения).
3. Взаимодействие плоского и объемного.
4. Эпичность и камерность сюжета.

Лучше говорить об этом в процессе обучения, основываясь на памятниках Древнерусской изобразительной культуры.

Тема задания: «Русское средневековье»

Сюжетами для этих композиций могут быть народные и авторские сказки, духовные стихи, былины, историческая и житейская литература.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете; может быть и серия цветowych или графических листов. Техника исполнения не ограничивается.

В работе над сбором материала калькирование заменяется прямым рисованием с книг, натурными зарисовками.

Крайне желательно, чтобы учащиеся имели возможность в подлиннике видеть лучшие образцы национальной художественной культуры – произведения древнерусской живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Первое полугодие

1 четверть

1. Работа в классе. Обсуждение предложенных тем, постоянный показ работ из методического фонда. Домашнее задание. Сбор материала, начало работы над форэскизами и эскизами.

2. Работа в классе. Работа над эскизами. Утверждение эскиза. Оценка. Домашнее задание. Работа над натурными зарисовками, посещение музеев с учетом тематики утвержденного эскиза.

2 четверть

Домашнее задание (на каникулы). Работа над увеличением эскиза и карандашная прорисовка (картон).

1. Работа в классе. Завершение работы над «картоном». Домашнее задание. Продолжение работы над натурным материалом и начало выполнения итоговой работы.

2. Работа в классе. Завершение итоговой работы. Оценка.

Продолжая тему русской культуры, во втором полугодии целесообразно предложить учащимся темы реалистического, бытового характера, например: колядки, жития святых, былины. На этом этапе обучения необходимо преодолевать стилизацию и выходить на вполне реалистическую форму изображения, соответствующую навыкам рисования самого ученика.

Основные профессиональные понятия:

1. Действие и мизансцена. Формирование их в композиционные конструктивные планы формата.
2. Общий тон и колорит формата.
3. Рисовальное обеспечение сюжета.

Второе полугодие

3 четверть

1. Работа в классе. Обсуждение предложенной темы. Периодический просмотр образцов из методического фонда. Домашнее задание. Сбор материала. Начало работы над форэскизами и эскизами.

2. Работа в классе. Просмотр собранного материала. Завершение работы над эскизами, утверждение эскиза. Оценка. Домашнее задание. Увеличение эскиза, работа над картоном (прорисовка).

3. Работа в классе. Окончание работы над картоном. Оценка.

4 четверть

Домашнее задание (на каникулы). Работа над итоговой композицией.

1. Работа в классе. Окончание работы над итоговой композицией.

Четвертый класс

Работа над сюжетной композицией в четвертом классе должна стать итогом первого этапа обучения предмету «Композиция». К этому моменту ученик должен усвоить в самом общем виде принципы композиционного мышления на плоскости, научиться грамотно проводить подготовительный этап работы, включающий осмысление ее сюжетной основы, сбор материала, работу над эскизом, а также уметь доводить свою работу до определенной степени законченности.

На этом этапе обучения преподавателям и учащимся необходимо обобщить и закрепить накопленные знания. Ученикам это придаст большую уверенность в преддверии решения новых, более сложных задач

художественного образования; преподаватель же будет иметь возможность лучше оценить правильность и продуктивность избранной методики применительно к каждому ученику в отдельности. Этим направлением и определяется порядок и характер проведения работы.

Первое (и главное!) – предоставление ученику большей, чем раньше, самостоятельности.

Второе – работа должна быть организована таким образом, чтобы можно было потребовать от ученика **выполнение максимального** (в зависимости от его возможности) **количества законченных композиций**.

Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Нужно сформулировать несколько тем, чтобы ученик **самостоятельно** выбрал одну из них (темы имеет смысл предложить уже в начале лета, сразу после практики, чтобы в каникулярное время ученик мог спокойно поразмышлять над сюжетом).

Всё первое полугодие посвящается сбору материала. Обязательным условием этой работы должно стать, наряду с работой в музее и с книгой, **натурное рисование**. Второе полугодие – это непосредственно выполнение композиции.

Итогом этой работы должна стать серия иллюстраций или же цикл станковых композиций, связанных между собой тематикой, эпохой и т.п. Если работа проведена добросовестно, то к концу года хорошие ученики успевают сделать от 7 до 10 законченных композиций небольшого размера.

Преподаватель должен внимательно следить за всеми стадиями этой работы: контролировать процесс сбора материала (с оценкой), на стадии эскизов помогать ученику как можно точнее определять технику выполнения будущих оригиналов. Работа над композицией на любом этапе просматривается оценивается еженедельно.

Преподаватель должен позаботиться о том, чтобы каждый ученик выполнил эту работу как можно лучше. Успех в этой первой, относительно самостоятельной работе имеет для ученика огромное значение и может заметно повлиять на его дальнейшее развитие.

Основные профессиональные понятия:

1. Серия – как единое пластическое произведение.
2. Цельность восприятия (серии).
3. Единство изобразительного языка.

Первое полугодие

1 четверть

Домашнее задание. Сбор материала по теме «Мир писателя» (А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Гоголь, Ф.Достоевский и т.д. в рамках школьной программы). Объем и критерии оценки сбора материала определяются количеством и разнообразием собранной изобразительной информации, необходимой для дальнейшей работы над композицией.

1. Работа в классе. Обсуждение темы и исторического отрезка с точки зрения материальной культуры. Домашнее задание. Сбор материала по семи папкам:

- 1) мужской костюм;
- 2) женский костюм;
- 3) архитектура;
- 4) транспорт;
- 5) пейзаж;
- 6) интерьер;
- 7) портрет.

2. Работа в классе. Еженедельный просмотр накоплений материала по папкам.

2 четверть

Домашнее задание (на каникулы). Работа над циклом иллюстраций в виде форэскизов. Возможно письменное сочинение на тему серии иллюстраций. Продолжение сбора материала по папкам.

1. Работа в классе. Утверждение форэскизов, просмотр материала.

Второе полугодие

3 четверть

Домашнее задание (на каникулы). Работа над серией эскизов по одному из произведений школьной программы по литературе.

1. Работа в классе. Утверждение эскизов. Домашнее задание. Начало работы над серией композиций. Продолжение сбора материала.

4 четверть

Домашнее задание. Выполнение окончательного варианта серии итоговых композиций.

1. Работа в классе. Обобщение, завершение работы.

Заключение

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, дома, ввиду небольшого количества часов, отведенных на этот предмет. Домашние работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Не реже 1 раза в четверть проводятся промежуточные просмотры. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа.

РИСУНОК

«... научись прежде прилежанию, чем быстроте...»

Л.да Винчи

Преподавание предмета «Рисунок» неразрывно связано с преподаванием дисциплин «Композиция» и «Живопись».

Академический рисунок, как основа изобразительного искусства, предполагает изображение на плоскости разными материалами трехмерного пространства видимого мира. Критерием оценки учащихся, в первую очередь, является успешное выполнение поставленной учителем задачи.

Рисование с натуры заставляет ученика внимательно наблюдать, изучать особенности строения формы, размышлять, что, в свою очередь, повышает эффект обучения и вызывает интерес к изобразительной форме.

Основные принципы обучения – от простого к сложному, от плоского к объемному, от неумения к умению, не пропуская ни одной ступени в постижении мастерства.

Одной из составляющих успешного обучения является самостоятельное домашнее рисование. Основными задачами данного вида работы являются закрепление приобретенных умений и навыков в решении изобразительных проблем. При этом обязательно еженедельно отчитываться о проделанной работе и обсуждать работы в классе.

Большое значение в совершенствовании мастерства имеет копирование работ мастеров прошлого. Эти занятия должны пройти через весь курс обучения в школе. Обращение к мастерам поможет ученику и учителю сократить временной отрезок постижения мастерства. Интерпретация подскажет, как исторически развивался тот или иной жанр, поможет изучить стили и приемы национальных школ разных эпох. И что самое главное – ученик постоянно будет соотносить себя и свое умение с общим мировым художественным процессом.

1 класс

Первое полугодие (60 часов)

Основными задачами первого полугодия являются: освоение учеником плоского формата и создание на нем иллюзии трехмерного пространства.

Задачи обучения: рисование отдельных бытовых предметов; освоение принципов штриховки; изображение простых рельефов, переходя к более

сложным двух-трех плановым постановкам с рельефами, тем самым постепенно погружаясь в глубину листа. Развитие композиционного мышления осуществляется через работу над эскизом.

1. Рисование мелких одиночных предметов (8 часов).

Задачи:

- а) познакомиться со способностями учеников;
- б) обратить внимание учащихся на материальность, фактуру, поверхность изображаемого предмета;
- в) дать почувствовать на плоском листе бумаги реальный объем посредством света и тени. Размер 10/15.

Домашнее задание:

- а) отработка техники штриха. Размер 20/15;
- б) тональная растяжка от самого темного до светлого (на легато), карандаш ТМ (НВ).

2. Гипсовая розетка (звезда, трилистник и т.д.). Размер 30/40 (18 часов).

Задачи:

- а) предельно точно «врисовать» в лист рельеф;
- б) создать полное тональное ощущение объекта в глубине листа.

Домашнее задание:

- а) 20 набросков в неделю;
- б) рисование мелких вещей.

3. Гипсовый рельеф (плоский) с одним простым предметом на первом плане. Размер 30/40 (18 часов).

Задачи:

- а) разговор о режиссуре листа, т.е. о драматургической композиции в процессе работы над эскизом: что есть главное, что – второстепенное, что – ближе, что – дальше, что способствует созданию цельности;
- б) разговор о перспективе, желательно в виде отдельной лекции;
- в) перевод эскиза на заданный формат.

Домашнее задание:

Главной задачей работы дома является повседневное рисование как способ наблюдения за окружающим миром. Ученик нарабатывает умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.

Один раз в неделю осуществляется просмотр домашних работ. Норма – 20 рисунков (наброски, зарисовки).

4. Простой натюрморт из двух – трех предметов на светлом фоне.

Размер 20/30 (10 часов).

Задачи:

а) эскиз как пластическая идея будущей работы;

б) создание разных характеров предметов: толстый – тонкий (объем предмета), светлый – темный (тон предмета);

в) перевод эскиза на формат, раскрытие листа в тоне. Понятие общего тона. Погружение предметов за край изобразительной плоскости. Знакомство с воздушной и линейной перспективами.

Домашнее задание:

а) работа над эскизами по домашнему натюрморту;

б) наброски – 20 рисунков в неделю.

5. Знакомство с геометрическими предметами (куб, цилиндр, пирамида и т.д.). Размер 20/30 (6 часов).

Задача:

а) знакомство с конструкцией каждого предмета в отдельности, связь с перспективой.

Домашнее задание:

а) рисование мелких вещей с геометрической основой (гайки, прищепки, коробочки и т.д.);

б) 20 набросков в неделю;

в) создание серии завершенных рисунков отдельных предметов.

Второе полугодие (54 часа)

Второе полугодие посвящено рисованию всех геометрических предметов, сложенных в красивые композиционные сюжеты.

Задачи:

а) создание трех законченных натюрмортов разной степени трудности;
б) работа над эскизами с точки зрения композиции. Эскизы – как пластическая идея будущей работы. Определяющая роль эскизов в создании композиционных структур.

в) точное воспроизведение природы по утвержденному эскизу с сохранением следующих позиций: композиционная точность, конструктивность, материальность.

Домашнее задание:

а) 20 набросков в неделю;
б) по утвержденным эскизам создать два длительных натюрморта из бытовых предметов с ярко выраженным светом.

2 класс

Первое полугодие (60 часов)

1. Натюрморт на светлом фоне с включением рельефа: трилистник, лотос и т.д. (12 часов)

Задача: сначала – выполнение эскизов разными материалами, затем по утвержденному эскизу – перевод на формат. Размер 50/40 см. Необходимо добиваться предельной завершенности работы.

Домашнее задание: 20 набросков в неделю. Начинается функциональное рисование: наброски должны быть напрямую связаны с композицией, форэскизы и собственно эскизы, а в дальнейшем и сама итоговая работа обеспечиваются ежедневным рисованием с натуры.

2. Натюрморт с некоторым количеством предметом. Фон ровный, свет контрастный, с ярко выраженным композиционным центром (акцентом) (12 часов).

Задачи:

- а) продолжать работу над эскизами;
- б) определить пластическую взаимосвязь предметов и подчинить главному, «солирующему» в композиции предмету.

Домашнее задание: 20 набросков – как рисовальное обеспечение композиции.

3. Серые или темные складки, висящие на светлом фоне (18 часов).

Задачи:

- а) изучить конструктивные и тональные особенности формообразования складок;
- б) передать рассеянный, скользящий дневной свет. При этом передача полутонов, теней, света не должна разрушать общего тонального строя постановки.

Домашнее задание: 20 набросков в неделю – зарисовки с лежащих и висящих по-разному складок.

4. Белые, накрахмаленные, зафиксированные в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной) складки. Свет контрастный (18 часов).

Задачи:

- а) в отличие от предыдущего задания, которое выполнялось с большим количеством тоновых нюансов, данная работа должна быть выполнена в жесткой контрастной манере;
- б) композиционные структуры должны ярко проявиться в эскизах.

Домашнее задание: зарисовки стульев, кресел, табуреток со смысловыми характеристиками. 20 набросков в неделю. Работа над копией с работ мастеров, рисовавших складки. Интерпретации разными материалами.

Второе полугодие (51 час)

Гризайль

1. Натюрморт из 3-4-х предметов с разной фактурой и четким композиционным центром (25 часов).

Задачи:

а) при рисовании натюрморта обратить особое внимание на мягкость тональных отношений, характерных для техники гризайли;

б) создание продуманного выразительного эскиза и перевод его на формат.

Домашнее задание: тональные интерпретации голландских натюрмортов. 20 набросков и зарисовок в неделю – рисовальное обеспечение композиции.

2. Натюрморт с четким тоновым и пространственным силуэтным решением. Освещение контрастное (30 часов).

Задача: реализовать в работе весь накопленный опыт за предшествующий период обучения. Особенное внимание обратить на передачу материальности предметов с соблюдением общего тона.

Домашнее зада: наброски и зарисовки; несколько небольших законченных натюрмортов.

3 класс

Особенностью обучения в третьем классе является переход от рисования натюрморта к рисованию гипсовых античных слепков. Самодостаточный объект психологически для ребенка сложнее натюрморта, поэтому подготовительный период должен включать знакомство с анатомией человека, частями головы, с большой формой, что требует творческой отдачи и концентрации усилий.

Домашнее рисование становится более осмысленным и посвящается главной идее – рисованию человека, в данном случае – рисованию портрета. Таким образом, рисование становится функциональным и должно обеспечить композицию, т.е. связать композиционную идею с рисованием с натуры.

Первое полугодие (73 часа)

1. Натюрморт с капителью и драпировкой (25 часов).

Задачи:

- а) сделать добротный эскиз, перенести на формат;
- б) продемонстрировать конструктивное мышление: прочность пропорций, характер предметов, пространственное и тональное решение.

Домашнее задание: 20 набросков в неделю. Непременное рисование головы. Зарисовки разных орденов капителей.

2. Натюрморт с гипсовой маской или простой гипсовой головой, с минимальным количеством предметов (30 часов).

Задача: так как это завершающий натюрморт, необходимо дать возможность ученикам подробно поработать над ним, демонстрируя приобретенные практические навыки.

Домашнее задание: 20 набросков в неделю. Зарисовки гипсовых голов, черепа.

3. Капитель Дорическая на светлом фоне (18 часов).

Задачи:

- а) понять конструкцию объекта;
- б) тонально разработать детали.

Домашнее задание: 20 набросков в неделю. На дополнительных занятиях – рисование в разных ракурсах капителей.

Второе полугодие (82 часа)

1. Капитель Дорическая со складками. Размер 50/60 (30 часов).

Задачи:

- а) создание нескольких эскизов с разных точек зрения, с разными композиционными идеями;
- б) создание условий для эстетического переживания наблюдаемого объекта;
- в) создание тонких тональных отношений в передаче материала не умаляет крепкого конструктивного построения объекта.

Домашнее задание: создание набросков.

1. Наброски – как композиционное обеспечение.

2. Наброски – рисование портретов, зарисовки.

2. Голова (обрубковка) в трех ракурсах (18 часов).

Задача: конструктивное функциональное рисование объекта; понимание того, как строится форма в замкнутой системе. Минимальное количество тона, линейное рисование.

Домашнее задание: по памяти воспроизвести конструктивный рисунок обрубковки. 20 набросков в неделю (головы, шара, черепа, экорше и т.д.).

3. Рисование частей лица гипсовой головы Давида. Размер $\frac{1}{2}$ (20 часов).

Задача: на формате красиво компоновать глаза, губы. Ухо. Тщательно проработать и изучить детали.

Домашнее задание: 20 набросков и зарисовок в неделю.

4. Череп в трех поворотах. Размер $\frac{1}{2}$ листа (14 часов).

Задача: компоновать объект в трех разных ракурсах. Разобраться со всеми особенностями черепа, используя необходимые анатомические знания.

Домашнее задание: полное подчинение набросков и зарисовок композиционным задачам. Рисование портретов (друзей и близких).

4 класс

Основной задачей четвертого года обучения является рисование античных гипсовых слепков.

Требования: правильное конструктивное построение, передача пропорций, объема и характера персонажей, знание анатомических особенностей объектов.

Первое полугодие (80 часов)

Нарисовать несколько коротких по времени рисунков (3-4) с античных слепков различной сложности (30 часов).

1. Гипсовые головы на светлых фонах, с разным контрастным освещением. Размер приблизительно 30/40.

Задача: компоновать на формате головы размером в ладонь. Быстрые зарисовки – по пять уроков каждый. Признаки хорошего рисунка: устойчивая композиция, точность пропорций, конструктивность большого объема, точность силуэта. Тщательно выполненные детали не должны разрушать целого. Время, необходимое для выполнения задания, устанавливает преподаватель.

Домашнее задание: 20 набросков и зарисовок в неделю. Интерпретации с работ старых мастеров. Короткие рисунки голов.

2. Античная голова на плотном сером фоне. Освещение искусственное прямое. Размер 50/60 (30 часов).

Задачи:

а) перевод на формат утвержденного эскиза;

б) особое внимание обращать на силуэт основного объема, на касание по контуру относительного фона, на тактичное рисование деталей.

Домашнее задание: смотреть рельефы мастеров в музее или в книгах, интерпретируя увиденное пластическое историческое событие. Рисуя, обращать внимание как постепенно из плоскости рельефа мастера выходили на контррельеф, барельеф и круглую скульптуру. Ученик должен почувствовать объемное, глубокое пространство, сравнивая его с рельефом.

3. Гипсовая голова – бюст. Контрастное боковое освещение на темном фоне. Размер 40/50 (20 часов).

Задача: продолжение совершенствования мастерства. Особенное внимание уделять тому, чтобы не было тональных «дыр» на круглой форме, а также на фоне.

Домашнее задание: 30 набросков и зарисовок как композиционное обеспечение.

Второе полугодие (83 часа)

1. Более сложные слепки с плечами. Светлый фон. Мягкий свет. Размер 50/40 (30 часов).

Задача: добиться мягких тональных отношений, глубины пространства; предельное уважение к поверхности, к штриху. Анатомическое исследование новых связей (голова, шеи с плечами).

Домашнее задание: история искусств античных времен изучается параллельно с рисованием и интерпретациями памятников. 30 набросков и зарисовок в неделю. Композиционное рисование.

1. Живая голова. Размер 40/50 см. Освещение в зависимости от персонажа (18 часов).

Задача: первый опыт рисования человека не отменяет принципов рисования, выработанных в предыдущие годы. Живая форма сложнее в деталях и характеристиках. Это требует от ученика большей сосредоточенности и точности в изображении.

Домашнее задание: зарисовки голов, изучение анатомических особенностей всего плечевого пояса. Композиционное рисование фигур человека.

3. Контрольная работа (штудия) с античного гипсового слепка. Размер 50/60 (35 часов).

Задача: самостоятельно использовать полученные знания и умения: эскиз, формат, пропорции, общий тон, искусная моделировка деталей, материальность, художественность, завершенность работы.

Приложение

Интерпретация – необходимое практическое занятие для развития композиционного мышления и рисовально-живописного мастерства учащегося. Занятие интерпретацией помогает самостоятельному обучению «напрямую» у мастеров прошлого.

Работая с книгой, в музеях с памятниками искусства, рисуя их разными материалами, ученик развивается интеллектуально.

Интерпретация, являясь в одно и то же время рисовальным и композиционным занятием, на натюрмортном уровне имеет два аспекта изучения.

1. Исторический аспект: ученик вместе с учителем сначала на теоретическом уровне выясняют историю возникновения жанра, историю его развития в разных школах (в разных странах), акцентируя внимание на наиболее полном его проявлении. Затем пластически изображают исторические изменения жанра натюрморта, постепенно переходя к более сложному построению сюжетов. Подобный способ обучения воспитывает творческое начало, мотивацию учеников к познанию, как истории искусств, так и самого себя, становится интересным и захватывающим.

2. Пластический аспект: исследование самой тайны создания произведения начинается с умения читать то или иное полотно.

- Изучение светотени: образом, с какой интенсивностью в историческом времени изменялось отношение мастеров к свету, к борьбе света с тенью на формате.
- Структурно-композиционные построения: из каких конструкций складывалось произведение. То ли это устойчивый треугольник, то ли диагональное построение, а может быть тондо.
- Изменение представлений о цвете и влияние цвета на изменение внутренних структур.
- Значение силуэта в организации формата.
- Значение планов в передаче глубины произведения.

Необходимость занятий интерпретацией невозможно переоценить для формирования умения самостоятельно ставить натюрморты, используя опыт мастеров в постановке конкретных композиционных, колористических, сюжетных (смысловых) задач.

Техники исполнения работ свободные, форматы небольшие, количество, достаточное для понимания той или иной пластической идеи.

ЖИВОПИСЬ

«Живопись – это сложная система
цветовых и тональных отношений»

Е.В.Елизаров

Данная программа реализует часть триединой задачи – «Композиция, Рисунок, Живопись как единое целое в изобразительном искусстве».

Предмет «Композиция» связывает в общую систему предметы «Живопись» и «Рисунок». Появляется более точный критерий оценки работ учащихся. Композиционный анализ увиденного развивает и укрепляет в укрепляет в ученике живописное восприятие природы.

Нахождение внутренних и внешних ритмических структур, взаимодействие их с форматом, а также работа с деталью, определение ее места в системе общей композиции соединили три ранее различные дисциплины – «Рисунок», «Живопись», «Композиция» – единое художественное целое.

Реалистическая живопись в этих условиях воспринимается учащимися не только как сложная система цветовых и тональных отношений, но и как пластическая идея, закреплённая как сложными, так и простыми композиционными структурами.

Программа не является догмой, которую необходимо выполнить по пунктам, но представляет собой ориентир в творческой работе педагога, т.е. в рамках программы возможна взаимозаменяемость заданий, суждение одной пластической темы и расширение другой. Много зависит от контингента учащихся, а также эстетических и художественных предпочтений педагога.

1 класс

Первое полугодие (56 часов)

Для знакомства учителя с учениками, а учеников с техникой работы акварелью, полезно начинать занятия с изображения отдельных предметов. На этом этапе обучения важно показать технологические особенности

работы с акварелью – последовательное, послойное ведение работы. С самого начала фиксируется очень важное различие между штудией и этюдом.

Основной задачей первого полугодия является освоение учеником эскиза, его реализация и подготовка к большой работе. Эскиз очень удобная форма общения с учеником, который еще не может полноценно написать натюрморт большого формата. Самое время поговорить с ним на маленьком формате о чудесах композиции, о том, что один и тот же объект можно увидеть и нарисовать во множестве вариантов.

1. Отдельный предмет: яблоко, груша, гранат и т.д. (12 часов).

Задачи:

а) на небольшом формате, меньше натуральной величины предмета, на цветном фоне закомпоновать красиво предмет;

б) написать три, четыре разных по цвету и тону работы. Освоить многослойную технику акварели. Подготовить ученика к самостоятельной работе дома.

2. Несколько разных по задачам натюрмортов (12 часов).

Задачи:

а) обосновать выбор места каждого ученика;

б) три эскиза с одного и того же места;

в) освоить формат (горизонтальный, вертикальный, квадратный).

Домашнее задание: штудии мелких предметов с цветными фонами, по собственному выбору. 3 работы в неделю.

3. Переход на другой натюрморт (12 часов).

Задачи:

а) проанализировать в разных мест, в разных форматах изменения: ритмическое, перспективное, световое, цветовое. 3 эскиза;

б) форэскизы. Неограниченное количество вариантов, пока не сформируется пластическая идея.

Домашнее задание:

а) дается индивидуально каждому учащемуся;

б) рекомендуется обсуждение домашних работ в классе;

в) задача: 3 работы в неделю, один и тот же предмет рисуется на разных по цвету фонах.

4. Пять натюрмортов с разным освещением и колоритом (20 часов).

Задачи:

а) используя приобретенный опыт работы с форэскизом и завершенным эскизом, создать 5 эскизов разных натюрмортов;

б) найти отличительные характеристики: колористические различия или сходства, конструктивные особенности согласно разным формам эскиза.

Домашнее задание: переход от студии к этюду самостоятельно по поставленным учителем задачам. 3 самостоятельных работы в неделю.

Второе полугодие (50 часов).

Цель следующего этапа обучения заключается в том, чтобы ученик сумел накопленный опыт работы с эскизом соединить с основной работой в несложном натюрморте. Понятия, которые должен усвоить ученик, заканчивающий первый класс: незначительное увеличение формата, т.е. увеличение живописного поля; увеличение детали и сопряжение ее с целым в общем строе композиции. Очень важно овладеть сопутствующим жанром – этюдом.

1. Простой натюрморт из бытовых предметов. 3 предмета (14 часов).

Задачи:

а) подробный эскиз (возможны быстрые форэскизы для вхождения в тему);

б) перевод эскиза на формат: сначала освоить геометрический способ, затем подробное рисование с натуры с уточнением пропорций, интервалов, деталей;

в) колористическое решение работы по эскизу.

Домашнее задание: создание серии эскизов для формирования умения самостоятельно ставить натюрморт. 3 работы в неделю.

2. Этюд как жанр (10 часов).

Задачи:

- а) на примере работы дома со штудиями поставить мелкие предметы на цветных фонах;
- б) в течение урока попытаться закончить этюд;
- в) писать без предварительного рисунка карандашом;
- г) выдержать условие: этюд – «как незавершенная форма красоты!»

Домашнее задание: этюды мелких предметов. Освоение жанра. 3 работы в неделю.

3. Копия листа из гербария (12 часов).

Задачи:

- а) предельно точно скопировать уже скомпонованный лист на красивом по тону и цвету картоне;
- б) изучая технику многослойной живописи, добиться точного силуэта, колорита и фактуры листа.

Домашнее задание: написать натюрморт по утвержденному учителем эскизу.

4. Контрольная работа: простой натюрморт на ровном фоне (14 часов).

Задача: продемонстрировать умение профессионально вести работу (форэскиз, эскиз, собственно работа).

Домашнее задание: пленэрные этюды. 3 работы в неделю.

2 класс

Первое полугодие (60 часов)

Наряду с совершенствованием акварельной техники, которую предлагает ведущий преподаватель, во втором классе учащиеся работают в жанре акварельной миниатюры. Ученик в более сложных постановках, на небольшом формате овладевает понятиями колорита, общего тона, системой

теплых и холодных цветов, единством освещения и высокой степенью законченности.

1. Натюрморт с несложным геометрическим орнаментом, 3-4 предмета (12 часов).

Задачи:

а) подробный эскиз, учесть появление большого белого поля, решение орнамента в формате и соотношение углов с деталями;

б) перевод эскизов по геометрическому принципу, предельно правдивое изображение природы. Формат 25 см по большей стороне.

Домашнее задание: миниатюра (копия) с гербария, приготовленного осенью. Совершенствуем технику многослойной живописи. Этюды на пленэре.

2. Натюрморт с минимальным количеством складок, с изящными предметами (12 часов).

Задачи:

а) форэскиз;

б) по эскизу свободный перевод на формат (25 см по большей стороне);

в) работа должна выглядеть цельной, красиво скомпонованной и написанной.

Домашнее задание: продолжение работы с миниатюрой.

3. Разнофигурный, колористически выверенный натюрморт на прямом свете (18 часов).

Задачи:

а) полная работа с эскизами (6 вариантов эскизов);

б) по утвержденному эскизу переход на формат (20 см по большой стороне);

в) многослойная, поэтапная работа над формой.

Домашнее задание: этюды несложных натюрмортов. Самостоятельно определить колорит каждого этюда. 2 работы в неделю.

4. Сложная постановка с репродукцией на дальнем плане и фактурным первым планом на боковом свету (18 часов).

Задачи:

- а) эскиз;
- б) перевод композиции на формат (20 см по большой стороне);
- в) планомерное построение цветом глубины, вписывание репродукции в дальний план за счет контрастного освещения первого плана;
- г) единство освещения, передача движения света и цвета по плоскости и в глубину.

Домашнее задание: по утвержденному эскизу написать натюрморт, аналогичный по задачам классному.

Второе полугодие (63 часа)

1. «Обманка» - натюрморт совершенно плоский, с большим количеством деталей (посмотреть «обманки» 18 века) (18 часов).

Натюрморт должен быть композиционно завершен учителем настолько, чтобы ученику оставалось перенести увиденное без эскиза, сразу на формат.

Задачи:

- а) подробный рисунок;
- б) еще более внимательное написание (похожее на копирование);
- в) понимание общего тона и колорита является основным живописным условием.

Домашнее задание: эскизы тематического натюрморта. 3 эскиза в неделю.

Натюрморт с драпировками на боковом свету (12 часов).

Задачи:

- а) форэскиз; найти динамическое взаимодействие структур складок;
- б) перевод композиционной идеи эскиза на формат (25 см по большей стороне);

в) обнаружить явную взаимосвязь теплого цвета на свету и холодного в тени, или наоборот, в зависимости от источника света.

Домашнее задание:

а) работа над тематическим натюрмортом;

б) этюды простых натюрмортов. Задача: работа с теплым и холодным отношениями.

3. Натюрморт из большого количества мелких разнофактурных предметов (15 часов).

Задача: после утверждения эскиза – переход на формат с целью найти среди множества деталей (если это не очевидно в постановке) главный, солирующий предмет и подчинить ему все тональные и цветовые контрасты.

Домашнее задание: подобрать и утвердить для копирования книжную миниатюру. Создать эскизы к домашнему натюрморту и выполнить его по утвержденному эскизу.

4. В продолжение работы над акварельной миниатюрой, написать натюрморт, аналогичный предыдущему заданию, с более сложным пространством (18 часов).

Задача: закрепление пройденных в году изобразительных задач.

Домашнее задание: копия книжной миниатюры. Этюды простых натюрмортов.

3 класс

Третий год обучения – это год, когда учащемуся можно позволить в рамках освоенной технологии почувствовать себя свободным в смысле разных техник, художественных привязанностей, разных форматов, в том числе и больших. Тем самым стабилизировать свой взгляд на мир и укрепить накопленный опыт в овладении техникой акварели.

Первое полугодие (72 часа)

1. Натюрморт. Складки с двумя небольшими предметами (15 часов).

Задачи:

а) на уровне эскизов разобраться с архитектурной складкой и композиционным центром через предметы;

б) написать цветной этюд;

в) по эскизу перевести композицию на формат в карандаше (30 см по большей стороне);

г) написать строго послойно согласно ранее полученным навыкам.

Домашнее задание: бытовой натюрморт по утвержденному эскизу.

2. Натюрморт «Золотая осень» (18 часов).

Задачи:

а) необходимо создать образ из сочетания предметов и композиционно колористических ассоциаций (тематический натюрморт сложен не только сюжетом);

б) создание серии эскизов (роль эскизов на данном этапе работы невозможно переоценить);

в) написать несколько этюдов в технике по сырому;

г) переход на формат согласно отработанной технологии.

Домашнее задание:

а) этюды на свободную тему;

б) этюды на пленэре. Исполнение в разных техниках.

4. Контрастный натюрморт. Контражур против света (18 часов).

Материалы: цветное стекло, разнофактурные предметы.

Задачи:

а) в эскизе создать принципиально другое состояние, как композиционное, так и цветовое, нежели в предыдущих заданиях;

б) перевод эскиза на формат (40 см по большой стороне);

в) режиссура большого формата подскажет и степень детализовки, и обобщение целого;

г) в работе обобщать опыт приобретенных навыков.

Домашнее задание: создание эскиза к домашнему натюрморту «обманка».

5. Белый натюрморт (21 час).

Задача: соблюдая всю технологию создания работы, раз и навсегда запомнить и закрепить, что при естественном освещении свет – теплый, а тень холодная.

Домашнее задание: этюды на пленэре, исполнение в разных техниках.

Второе полугодие (75 часов)

1. Натюрморт на прямом свете с зеркалом (21 час).

Задачи:

а) в работе над эскизами ученик должен понять, что происходит с общим тоном формата, когда источник света внутри натюрморта;

б) ведение работы происходит согласно выработанной технологии.

Домашнее задание:

а) этюды на свободную тему;

б) работа над натюрмортом «любимый художник» с иллюстрацией (эскизы, этюды, сама работа).

2. Сюжетный (смысловой) натюрморт с репродукцией произведения искусства (21 час).

Задачи:

а) в работе над эскизами ученик должен понять и принять стилистически выверенный преподавателем натюрморт;

б) согласно выбранному эскизу осуществить перевод на формат (50 см по большей стороне).

Домашнее задание:

а) бытовой интерьер, передать характер хозяина помещения;

б) этюды, эскизы.

3. Графический натюрморт с цветным акцентом (15 часов).

Задачи:

а) в эскизах обостренно почувствовать и четко проявить ритмическую основу постановки;

б) перевод эскиза на формат (40 см по большей стороне).

Домашнее задание: написать лаконичный натюрморт в поддержку натюрмарту, сделанному в классе.

4. Весенний натюрморт (12 часов).

Задачи:

а) создание тематического натюрморта с ярко выраженной идеей весны, мечты, обновления;

б) создание натюрморта без эскиза сразу на формат (50 см по большей стороне), в свободной технике.

Домашнее задание: весенний пленэр, этюды (2-3 работы в неделю).

4 класс

Этот год является завершающим в изучении техники акварели в школе. Три года были посвящены освоению небольших форматов, что методически очень верно для освоения классической техники акварели. Теперь настала необходимость в постепенном увеличении формата изобразительной плоскости и усложнении постановок.

Первое полугодие (75 часов)

1. Белый натюрморт на прямом свету (18 часов).

Задачи:

а) в эскизе почувствовать цветоносность, сложность и разнообразие оттенков. Белый – самый живописный цвет, т.к. он принимает на себя все цвета радуги. Необходимо следить, чтобы на свету цвет был напряженным, цветным, а не ослабленным (разбеленным);

б) перевод эскиза на формат;

в) необходимо построить живопись без чисто-белого и чисто-черного цвета; основная задача – правильно взятая светосила цвета к общему тону.

Домашнее задание:

а) создание натюрморта, аналогичному классному, работа в технике по сырому;

б) интерпретации натюрмортов выдающихся художников.

2. Натюрморт большого формата (21 час).

Задачи:

а) создание эскиза как этап в работе над натюрмортом;

б) в технике «а la prima» создать живописную ситуацию с доминирующим цветом. Колорит – основная задача.

Домашнее задание: создание эскизов к смысловому натюрморту, связанному с композицией. Натюрморт должен вписаться в текущую композицию по жанру, этнографии, содержанию и стилистике.

3. Натюрморт «Любимый художник» (18 часов).

Задачи:

а) опираясь на задание «интерпретация», поставить и написать натюрморт в стиле выбранного художника;

б) создание художественного образа помимо многих обстоятельств зависит от напряженной работы над эскизами.

Домашнее задание: углубленно интерпретировать конкретный круг интересующих мастеров, чтобы поставить самостоятельно натюрморт и по утвержденным эскизам создать работу.

4. Контрольный натюрморт (18 часов).

Задача: написать натюрморт, соответствующий общему уровню группы. Технология ведения работы учащимся известна.

Домашнее задание: эскизы, этюды интерьеров. 3 работы в неделю.

Второе полугодие (81 час)

1. Натюрморт-интерьер с глубоким пространством (21 час).

Задачи:

а) создание нескольких эскизов с разных мест и с разными композиционными идеями;

б) размер определяется совместно с преподавателем по эскизу, индивидуально (возможен размер 70 см и более по большой стороне);

в) световоздушная среда, убывание контрастов по степени ухода в глубину картинной плоскости, общий тон станут основными критериями оценки работы.

Домашнее задание: выполнение смыслового натюрморта по утвержденному эскизу.

2. Натюрморт с атрибутами искусства (21 час).

Возможно, в композицию войдут: капитель, сложный гипсовый орнамент, простая античная голова или небольшая гипсовая фигура.

Задачи:

а) вместе с преподавателем вспомнить, собрать воедино знания и навыки, полученные за 3 года обучения. Проанализировать и выбрать из них то, что необходимо для данной работы, что наиболее характерно для создания образа;

б) выполненный эскиз обсуждается с точки зрения целей и задач работы;

в) исполнение должно быть по возможности тщательным и вместе с тем легким, естественным.

Если в процессе исполнения возникнут технические сложности, нужно написать этюд с натюрморта или его фрагмента для обработки сложных мест, чтобы не «замучивать» основной формат (50 см по большей стороне).

Домашнее задание:

а) завершение смыслового натюрморта;

б) этюды весенних пейзажей. 3 этюда в неделю.

3. Натюрморт. Этюд на большом формате (18 часов).

Задачи:

а) написать несколько этюдов-эскизов в технике «Алла прима»;

б) решить колористическую задачу, предложенную преподавателем в аналогичной технике (40 см по большой стороне).

4. Итоговый контрольный натюрморт (21 час).

Задача: продемонстрировать мастерство, полученное в школе за все годы обучения.

ПЛЕНЭР

Современное состояние живописи трудно представить без пленэра, поэтому рисование на воздухе является необъемлемой частью учебного процесса. На пленэре учащийся сталкивается с множеством новых интересных проблем, которых не было в аудитории. Сохраняется основной принцип обучения – постепенное поступательное изучение природы от простого к сложному. Формируются новые понятия, которые становятся для учащегося центральными в постижении живописного мастерства – общий тон, цветовая среда. С первого дня работы на пленэре необходимо договориться с учащимся о терминологии, объяснить следующие профессиональные понятия и правила.

1. Если солнце освещает землю и дает свет (а свет солнца всегда теплый), то тень при этом холодная, так как открытый рефлекс синего неба освещает своим холодом все, куда не попадает свет.

2. Понятие общего тона нужно вводить с первых шагов, так как усвоение учеником этого понятия в живописи требует значительного времени и внимания. Общий тон – это потемнение или просветление всего формата, зависящее от времени дня и состояния природы. Так, в солнечный день формат будет намного светлее в целом, чем вечером, а в помещении – в то же время темнее и т.д.

3. Понятие колорита (доминирующий цвет) неразрывно связано с общим тоном. Таким образом, светосила цвета (цветотон) зависит от состояния дня. Живопись – это сложная система цветовых и тональных отношений. Ее самостоятельная эстетическая ценность заставляет эстетическая ценность заставляет творца находить каждый раз красочный эквивалент природе, в данном случае природы открытого рефлекса.

4. О формате распространения и укрепления ошибка, связанная с использованием распространенных стандартных форматов: А2, А3, А4. Опыт мастеров прошлого подсказывает, что акварель склонна к миниатюре, а значит, к небольшому размеру. Ребенку удобнее работать (над этюдом, эскизом) на формате, который он видит сразу по четырем углам, а это: 10x10, 10x15, 15x20 (последний размер предельный).

В течение учебного года учащиеся интенсивно работают над эскизами – пластическими идеями будущей работы – и привыкают осваивать небольшой формат.

1 класс

Живопись

Первое знакомство с пленэром лучше начинать со знакомого ученику жанра – жанра натюрморта. Пейзаж на первых порах сложен для первоклассника. На пленэре как у ученика, так и у преподавателя есть возможность упрощать и усложнять задачу, выбирать колорит, предлагать композиционные ситуации на прямом свете, в тени, в пасмурный день. Натюрмортов должно быть достаточное количество. Во-первых, чтобы ученик видел пластическую разницу задач соседствующих на поляне сюжетов, а во-вторых, чтобы он заранее планировал, какой натюрморт он напишет следующим. Необходимо создать условия для постепенного усложнения задачи, выбора сюжетов, т.е. условия для профессионального, творческого роста учащихся.

Этюд длится 30-40 минут. Выходить за рамки этого времени не следует, так как за это время изменяется состояние природы, и нужно писать следующий этюд на измененное (из-за движения солнца) состояние. В пасмурный день сеанс может быть более длительным, а работа более завершённой.

Таким образом, за 3-4 часа работы на пленэре учащиеся должны нарисовать 3-4 работы. Очень важно в этот же день самостоятельно продолжить работу дома (как минимум один этюд).

Утром пленэр начинается с рабочего просмотра домашних работ с подробным анализом достижений и просчетов. Желательно довольно часто показывать учащимся работы из методического фонда школы и книжки с работами мастеров.

Рисунок

Отчасти занятия рисунком на пленэре носят характер сопутствующий, функциональный, композиционный. В быстрой зарисовке в тоне нужно изображать натуру уже в том или ином состоянии; в карандаше почувствовать пленэр, уделять большое внимание композиционному соотношению: борьбе света и тени в композиционном смысле. Иногда перед живописным этюдом, предваряя его, полезно сделать композиционный эскиз будущей живописной работы. Учащиеся рисуют штудии лопухов, цветов, травинок и т.д. («ботаника»). На пленэре не должно быть работ вне состояния, абстрактных штудий без передачи светотени и воздушной среды.

2 класс

Живопись

Фактически задачи первого года обучения закрепляются во втором классе, и если есть возможность объединить 1, 2 и 3 классы на одной поляне, то возникает интерес у младших учеников к работам более старших и, как правило, такое обучение очень эффективно и дает положительные результаты.

На втором году обучения усложняются задачи в передаче общего тона. Желательно поставить более сложный натюрморт и предусмотреть, чтобы он был переносной.

Один вариант натюрморта пишется на солнце. Затем постановка переносится в большую плотную тень, и второй вариант пишется в тени.

При обсуждении необходимо обратить внимание на принципиальное различие двух вариантов в тоне и изменении колорита. Центральным заданием становится создание четырех этюдов на свету и в тени.

Сопутствующие упражнения к заданию: короткие этюды простых натюрмортов. Эту работу можно делать вместе с учащимися первого класса.

Еще одной важной задачей второго года обучения становится знакомство с пейзажем. Нежелательно выпускать неподготовленного ребенка в стихию пейзажа. Начиная с апреля месяца необходимо проводить короткие беседы об истории возникновения жанра, его развитии, о новых достижениях в пейзажной живописи. На примере мастеров жанра полезно показать учащимся композицию пейзажа, соотношение планов, света и тени и т.д. Преподаватель должен не бояться рассказывать и показывать.

Домашняя работа посвящена изучению линейной и воздушной перспективы. Только в таком случае можно рассчитывать на успешное соавторство в работе на пленэре.

Рисунок

Композиционная функция получает дальнейшее развитие по линии усложнения сюжетов. «Ботаническое» рисование углубляется, детализируется. Ландшафтное построение пейзажа помогает в создании этюда. Продолжается рисование набросков и зарисовок животных, людей, деревьев и т.д. Рисунок постепенно становится самостоятельной работой учащихся и ежедневно просматривается преподавателем.

3 класс

Живопись

На третьем году обучения продолжается совместная работа на пленэре, глаз привыкает к свету и открытому рефлексу. Учащиеся вспоминают

пройденное на первом и втором годах обучения. Новое задание – передача состояния всего дня: от зорьки до заката. Примерно шесть разных состояний одного и того же места в течение одного дня.

Сначала необходимо кропотливо работать с рисовальным эскизом в поисках красивого места. Сюжет работы должен быть прост, но не примитивен. Необходим архитектурный объект белого цвета, так как на белом яснее видны изменения тона и цвета.

По утвержденному эскизу (можно в карандаше) делается тщательный рисунок размером 10/15 см и переводится на 6-9 форматов будущих работ.

Очень хорошо, если есть возможность писать на натянутом планшете, так как писать каждый последующий этюд без предыдущего и последующего почти невозможно, необходимо сравнение и соотношение каждого этюда со всеми другими. При ежедневном обсуждении текущей работы учащихся особое внимание уделяется **точности в передаче природы**. На данном этапе обучения вольные интерпретации природы недопустимы и даже вредны.

Этот живописный опыт блестяще продемонстрирован в работах Клода Моне «Руанский собор». Н.П.Крымов разработал для своих учеников схему изменения состояния дня, опираясь на которую выстраиваются базовые принципы работы над данным заданием.

Сопутствующие этюды, выезды на «большую» природу будут более осознанно выполнены только тогда, когда учениками практически будут переданы все изменения полного дня: от раннего утра до позднего вечера.

Рисунок

На этом этапе обучения рисунок существует уже как необходимая функция для живописи в виде эскиза, тщательно «ботанических» штудий, зарисовок на передачу света и тени, состояний дня. Продолжаются зарисовки животных, подробное изучение отдельно стоящих деревьев.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамович Д. Джордж Моранди: Искусство молчания. Изд. Йельского университета «New Haven and London», 2004
2. Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего Средневековья (общие замечания) // Античность и Византия. М., 1975.
3. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М.: Искусство, 1987.
4. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., Искусство, 1955.
5. Алпатов М.В. Андрей Рублев. М., 1972.
6. Алпатов М.В., А.А. Иванов. «Жизнь и творчество». В 2-х т. М., 1956.
7. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1955.
8. Альфонсо Гато и Сандра Ориетти. Мезанн П. Риццоли Едиторе. Милан, 1970.
9. Белов В.И. Лад. М., 1989.
10. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. СПб.: Шиповник, 1914.
11. Вальдгауер О.Ф. Этюды по истории античного портрета. М.: Наука, 1972.
12. Винер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972.
13. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
14. Венецианов А.Г. Статьи. Письма. Современники о художнике. Сост. А.К. Светозарский, Н.В. Светозарская. М., 1998.
15. Волошин М.А. В.И. Суриков. Л, 1985.
16. Герман М.Ю. Михаил Врубель. СПб.: Аврора, 2001.
17. Грабарь И.Э. История русского искусства. В 13 томах. М., 1953.
18. Дейнека А.А. Учись рисовать. М., 1961-2005.
19. Дневник Э.Делакруа. В 2-х томах. М., 1961.
20. Дунаев М.М. В.Э.Борисов-Мусатов. М., 1993.

21. Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969.
22. Капланова С.Г. Борис Михайлович Кустодиев. Л.: Аврора, 1971.
23. Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора Флорентийского. М., 1934.