

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

Принята на заседании педагогического совета

от 24.08.2020г.

Утверждена приказом директора

№ 96/4 от 31.08.20

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

С.Н. Андрияка

" " 2020 г.

**Общеразвивающая общеобразовательная программа
дополнительного образования взрослых**

"ЦВЕТЫ: различные техники изображения на бумаге"

Отделение платных дополнительных образовательных услуг

Срок реализации – 2 года

**Автор – Лесохина Л.Ю.,
преподаватель**

**Москва
2020**

Образовательная программа дополнительного образования взрослых
«ЦВЕТЫ: различные техники изображения на бумаге»
(3 часа в неделю)

Срок реализации – 2 года
(210 часов)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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: различные техники изображения на бумаге» входит в блок специализированных программ предметов по выбору Школы акварели и предназначена для учащихся взрослых групп 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 компонок: 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 предмет 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. Рисунок простых и ясных по форме цветов без фона. Исполнение в карандаше рисунка (одного) цветка с моделировкой светотени и подробной разработкой деталей.
3. Рисунок простых и ясных по форме цветов на тонированной бумаге. Объяснение преподавателем принципов исполнения рисунка, как лучше использовать материал. Работа над одним крупным цветком.
4. Рисунок многолепестковых цветов на тонированной бумаге. Полноцветный рисунок цветка. Попытка создать объёмное изображение в карандаше.
5. Изображение цветов с использованием мягкого материала и тонированной бумаги. Изучение различных видов мягких материалов и техник, понимание их специфических особенностей: сангина, сепия, соус, мокрый соус, уголь, мел, итальянский карандаш. Показ применения разнообразных технических приемов рисования: линия, штрих, растушевка.
6. Грizaйл белогa цветка без фона. 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. Грizaйл простых и ясных по форме цветов без фона. 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. Грizaйл многолепестковых цветов без фона. Композиция в синем колорите. Эффектное цветовое решение синей гаммы. Красиво подобранные цвета фона и предметов.
9. Грizaйл букета без фона. Композиция в технике грizaля. При «огненном» колорите композиция и исполнение картины должны быть изящными.
10. Рисунок по памяти. 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. Живопись простых и ясных по форме цветов. Живописная композиция в овале. Создание композиции, в которой цветовые пятна расположены красиво, уравновешенно и не симметрично. В паспарту овальной формы.
12. Живопись простых и ясных по форме цветов на тонированной бумаге. 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. Живопись многолепестковых цветов на тонированной бумаге. 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.
14. Живопись небольшого букета. Этюд весеннего букета с натуры. Например, нарциссы в воде. Передать весеннюю свежесть, свечение лепестков и ярких сердцевинки.
15. Живопись букетов в разных колоритах. Двухцветные тюльпаны с красными прожилками. Лепка формы тюльпана – его светотени, и затем по этой форме пишутся красные прожилки. Задание очень эффективное.
16. Живопись букетов с использованием дополнительных цветов. 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.
17. Живопись сложного букета. В завершение курса – создание живописи «букет из разных цветов», для создания которого используются этюды, написанные учениками в течение года.
18. Подготовка к самостоятельной работе. Проконтролировать усвоение ранее изученного материала и использование полученных знаний в работе.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

по предмету «ЦВЕТЫ: различные техники изображения на бумаге»

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

1. Передача формы цветка.
2. Передача светотени цветка.
3. Передача подробностей и деталей растения.
4. 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

1-й год обучения

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

1-й год обучения

Форма аттестации – текущие, промежуточные и итоговые просмотры.

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

№	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
I ПОЛУГОДИЕ (54 часов)				
РИСУНОК				
1.	Вводное занятие.	Расположение в листе, композиция. Показ технических приемов. Знакомство с различными цветами и их строением, с сохранившимися произведениями художников, в творчестве которых встречается эта тема.		3
2.	Рисунок простых и ясных по форме цветов без фона.	Правила выставления постановки, расположение на листе. Единый принцип передачи округлой формы (блик полутон, собственная тень с рефлексом). Акцентирование внимания на фактуре лепестков (матовая или блестящая). Локальный тон цветка (темный или светлый). Чувство освещенности лепестка в нужном тоне.	Для постановок брать: тюльпаны, лилии, герберы, несложные хризантемы, астры, гладиолусы, георгины, амариллисы, анемоны.	12
3.	Рисунок простых и ясных по форме цветов на тонированной бумаге.	Трехмерность цветка в пространстве, локальный тон, фактура, характер, форма, освещение, касание с фоном.	Ставить постановки из светлых цветов.	12 Просмотр

4.	Рисунок многолепестковых цветов на тонированной бумаге.	Изучение строения цветка, фактуры, лепестков, локального тона. Мягкие касания цветов с фоном, отсутствие линий по краю предмета. Фон средний между темным и светлым местом цветка.	Для постановок брать: гвоздики, розы, многолепестковые хризантемы.	15
5.	Изображение цветов с использованием мягкого материала и тонированной бумаги.	Изучение различных видов мягких материалов и техник, понимание их специфических особенностей: сангина, сепия, соус, мокрый соус, уголь, мел, итальянский карандаш. Показ применения разнообразных технических приемов рисования: линия, штрих, растушевка. Используя тон бумаги или тонированного картона к основному материалу в рисунке можно добавлять и другие мягкие материалы.		12 Итоговый просмотр
Всего:				54
II ПОЛУГОДИЕ (51 час)				
ГРИЗАЙЛЬ				
6.	Гризайль белого цветка без фона.	Обратить внимание на локальный тон цветка, на фактуру лепестков. Фон средний между светлым и темным местом цветка. Мягкие касания с фоном, отсутствие линии по краю.	Цветок, рекомендуемый для изображения – лилия.	6

7.	Гризайль простых и ясных по форме цветов без фона.	То же.	Для постановки брать тюльпаны, герберы, несложные хризантемы.	15
8.	Гризайль многолепестковы х цветов без фона.	Трехмерность цветка в пространстве, локальный тон, касание с фоном, подчеркивание главного и списывание второстепенного, освещение. Работа над фактурой цветка. Контраст.	Для постановки брать: гвоздики, розы, многолепестковые хризантемы.	15 Просмотр
9.	Гризайль букета без фона.	Единый принцип передачи округлой формы: есть общий свет, полутон, собственная тень. Плотность стеблей и листьев по отношению к цветам. Выделение главного и списывание второстепенного. Букет изображается больше, чем посуда, в которой он стоит.	Для постановки брать: сирень (ветка), подснежники, ландыши.	15 Итоговый просмотр
Всего:				51
ИТОГО за год:				105

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2-й год обучения

По окончании курса обучающиеся должны знать:

- Более сложные приемы написания цветов;
- Способы постановки и написания колористических натюрмортов с цветами;
- Приемы для передачи различных видов цветов в живописи;
- Способы связи различных цветов с фонами.

По окончании курса обучающиеся должны уметь:

- поставить натюрморт с цветами в определенном колорите;

- написать натюрморт с цветами в разном колорите;
- написать сложный букет цветов и связать их с фоном.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2-й год обучения

Форма аттестации – текущие, промежуточные и итоговые просмотры.

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

№	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
I ПОЛУГОДИЕ (54 часа)				
ЖИВОПИСЬ				
3.	Рисунок по памяти.	Проконтролировать усвоение ранее изученного материала и использование полученных знаний в работе.	Изучать образцы из истории искусства и использовать подходящие материалы.	9
4.	Живопись простых и ясных по форме цветов.	Композиция на листе, поиск формата, цвет в тоне, касания, фактура, объем. Свет холодный, тени теплые.	Для постановок брать: тюльпаны, лилии, герберы, несложные хризантемы.	12
5.	Живопись простых и ясных по форме цветов на тонированной бумаге.	Композиция на листе, поиск формата, цвет в тоне, касания, фактура, объем. Свет холодный, тени теплые. Мягкие касания с фоном, отсутствие линии по краю.	То же.	15 Просмотр
6.	Живопись многолепестковых цветов на тонированной бумаге.	То же.	Для постановок брать: гвоздики, розы, многолепестковые хризантемы.	18 Итоговый просмотр
Всего:				54
II ПОЛУГОДИЕ (51 час)				
ЖИВОПИСЬ				

7.	Живопись небольшого букета.	Единый принцип передачи округлой формы. Технические приемы: отмывки, штрих, мазок. Свет холодный, тени теплые, плотность стеблей по отношению к цветам. Выделение главного и списывание второстепенного. Букет изображается больше, чем та посуда, в которой он стоит.	Для постановки брать: кустовые розы, гвоздики, хризантемы.	6
	Живопись букетов в разных колоритах.	Поиск характерного образа через колорит постановки. Тональное решение. Изменение цвета светов и теней в зависимости от колорита. Касания, теплохолодные отношения. Понятное освещение.	Можно дополнить постановку драпировкой.	15
8.	Живопись букетов с использованием дополнительных цветов.	Композиция, поиск формата, освещение, свет холодный, тени теплые, выделение главного. Взаимосвязь между дополнительными цветами в постановке.		6 Просмотр
9.	Живопись сложного букета.	Композиция на листе, колорит, пропорции, касания с фоном, передача освещения, теплохолодные отношения, цвет в тоне. Поиск характерного образа.	Ставить и сочетать разные цветы, можно дополнить постановку предметами, драпировками.	18
10.	Подготовка к	Проконтролировать		

	самостоятельной работе.	усвоение ранее изученного материала и использование полученных знаний в работе.		6 Итоговый просмотр
Всего:				51
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 2H до 7B;
- ластик;
- сепию;
- макетный нож;
- палитру;
- банку для воды;
- кнопки.

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».

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 избежание 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.