

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. МАСЛОВА ПРИСТАНЬ

Живопись

Рабочая программа

Составитель: преподаватель
изобразительного искусства
ДШИ п. Маслова пристань
Шабельникова И. С.

Образовательная программа
«Живопись» составлена
в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускника

Одобрена методическим
советом МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от « 1 » августа 20 11 г.

протокол № 1

Утверждена
педагогическим советом
МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от « 8 » августа 20 11 г.

протокол № 1

Рецензент:
Зав.кафедры
педагогического факультета
НИУ «БелГУ»
А.П. Даниленко

Рецензия
на рабочую программу "Живопись" преподавателя
изобразительного искусства ДШИ п. Маслова Пристань
Титовой Елены Сергеевны

Программа по живописи традиционно ориентирована на развитие творческих способностей учащихся. В целом в ней предложены все необходимые составляющие программы. Содержание 1-4 классов обучения постепенно усложняется и соотносится со смежными художественными дисциплинами, такими, как рисунок, композиция, история искусств. Творческая компонента рабочей программы отчасти сказывается и на характере изложения учебных и методических материалов. В процессе реальной практической работы педагогу приходится значительно перестраивать систему подачи учебного материала. Включение учебного материала в индивидуальный творческий процесс требует от педагога большого такта и умения учитывать возможности и художественные потребности ребенка. Тем не менее, учебный предмет "Живопись" должен нести в себе огромное количество знаний и умений, без которых не возможно полноценное художественное творчество. В связи с этим полагаем, что данная учебная программа будет постоянно дополняться вариативными заданиями, позволяющими педагогу работать с учащимися индивидуально. Вместе с тем необходимо доработать пояснительную записку в соответствии с требованиями к такого рода документам, добавить учебный график (план) по четвертям.

Программа отвечает всем требованиям и рекомендуется к использованию в учебном процессе ДШИ Маслова Пристань.

Председатель
Методического совета
ДШИ м. Пристань

Н.Д. Сороколетова

Рецензия

на программу по курсу «Живопись» учителя изобразительного искусства
Детской школы искусств пос. Маслова Пристань Шабельникова И.С.

Программа логически, четко выстроена, написана доступным языком, задания построены по принципу от простого, к сложному. Содержания заданий позволяют обучающемуся освоить в полном объеме материал по курсу «Живопись» необходимый для обучающихся в Детских школах искусств.

Программа отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе.

В программе необходимо обратить внимание на более детальное обучение в первый год занятий.

Замечания не умоляют достоинств работы и носят рекомендательный характер.

Зав. кафедры

Подпись Даниленко А.П. заверяю

секретарь педагогического факультета

А.П. Даниленко

Т.И. Марченко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе примерной программы Министерства Культуры РФ для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств, Москва 2002 год. Образовательная программа по предмету «Живопись» предлагает содержание четырех летнего курса обучения детей, поступающих в детскую художественную школу (изобразительное отделение детской школы искусств) в возрасте 10-11 лет. По желанию обучающихся и или родителей (законных представителей) возможно обучение в 5 профориентационном классе.

Живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе детской школы искусств. На этот предмет выделяется 3 часа в неделю. Основной формой обучения является урок продолжительностью 40 мин.

Основная цель обучения – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в реалистической передаче природы средствами живописи, развитие творческих способностей. Значимость изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культур

В процессе изучения изобразительного искусства будут реализованы следующие задачи: научиться видеть и передавать цветовые отношения в их простейшем локальном состоянии на плоских формах, затем – на простейшем локальном состоянии на плоских формах, затем – на простых цветовых, с учетом теплых и холодных цветов, далее – на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефлексамии, и наконец, - в условиях пространственной воздушной среды (как в закрытом помещении, так и под открытым небом), учащиеся должны усвоить ряд теоретических терминов, знаний законов и правил, а также выработать необходимые навыки мастерства постоянной практики работы с натуры.

Обучения в ДШИ включает в себя задания с постепенным усложнением. Длительные постановки чередуются с кратковременными, что активизирует процесс обучения.

Во время занятий преподаватель знакомит обучающихся с живописными материалами и их техническими свойствами (краски, бумага, кисти и пр.). Программой предусмотрено выполнение упражнений по цветоведению и различным техническим приемам письма акварельными красками, как наиболее простыми в работе, позволяющими освоить многочисленные технические приемы живописи, но в тоже время они требуют аккуратности. Основным принципом обучения является нераздельность процесса

работы над цветом и формой. Дети должны усвоить, что решение колористических задач не может происходить в отрыве от изучения формы. Дети получают важные знания о цвете (локальный цвет, изменение локальных цветов в свету и тени, светосила цвета в воздушной среде, взаимодействие цветов, холодные и теплые цвета, сближенность и контрастность цветов, спектр и дополнительные цвета). Затем следует ряд занятий, в которых учащиеся выполняют задания с различными задачами: лепка объема цветом, передача материальности и фактуры, пространства и освещения и т.д.

Все знания даются в процессе практической работы над постановкой, а также при разборе и обсуждении произведений классической живописи и современных художников.

ОБЪЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ УЧАЩИМСЯ 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. умение «лепить» форму цветом.
2. владение основами цветоведения, знание основных терминов (цветовой круг, спектр, цвета теплые и холодные, хроматические и ахроматические, сближенные и контрастные, локальный цвет, основные и дополнительные цвета; тон (как светлота); три характеристики цвета).
3. владение техническими приемами акварельной живописи: заливка, размывка, вливание цвета в цвет, работа по-сухому и по-сырому, аля-прима, лессировка, мазок.
4. умение видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности, цвета и света воздушная перспектива.
5. осознанное и осмысленное восприятие формата, ритма, тона, декоративности, закона соподчинения и контраста, целого и детали, колористической целостности листа.
6. знакомство с работами мастеров зарубежного, русского искусства.

ОБЪЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ УЧАЩИМСЯ 3-4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. умение видеть отношениями, владение приемом «расфокусированного» зрения. Анализ влияния одного цвета на другой. Умение передать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности.
2. умение последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения, передавать световоздушную среду, ставить творческие задачи.
3. владение навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.
4. умение выразить свое индивидуальное отношение к изобразительному, передать меру условности, «режиссуру» видения работы. При этом техническая сторона должна соответствовать творческой.
5. знакомство с работами отечественных и зарубежных мастеров акварели.

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки.

В процессе обучения используются:

1. Комплексный подход к процессу воспитания и обучения:
 - формирование у учеников увлеченности процессом работы;
 - создание на уроке атмосферы заинтересованности, творчества;
 - сочетание физического труда с творческим.
2. Поэтапность в развитии способностей учащихся.
3. Строгая логика в построении учебного процесса в целом, четкая последовательность нагрузок и технических трудностей.
4. Обязательная систематичность и регулярность занятий.
5. Межпредметная связь.
6. Система педагогических требований.
7. Показ и объяснение – сочетание их на уроке.

В программе учитывается:

1. Обучение должно соответствовать возрастным особенностям школьников.
2. Обучение должно формировать представление о культуре народа, развитие искусства.
3. Обучение должно быть нацелено на приобщение к новому.
4. Обучение строиться на использовании реальных знаний учащихся в практической работе.

В условиях общеобразовательного учреждения проходит взаимодействие с многокомпонентным содержанием образования. Так процесс обучения в профильном классе влияет на:

- эстетическое развитие;
- профессиональное развитие;
- креативность;
- интеллектуальное развитие;
- саморазвитие;
- патриотизм, гражданственность;
- нравственность, духовность;

Учет успеваемости по предмету:

Текущий контроль успеваемости, осуществляется по итогам завершения работы. Четвертные отметки выводятся по результатам текущих оценок. В каждом полугодии проводится обобщающая проверка работ на контрольном уроке с выставлением оценки. В 1, 2, 3 классах в конце учебного года выставляется итоговая оценка, которая определяется на основании четвертных. Экзаменационный просмотр проводится в 4, 5 классах. Общая оценка ставится в журнал за четвёртый год обучения. Итоговая – экзаменационная оценка за работу. Она выставляется по окончании курса обучения, заносится в свидетельство об окончании художественной школы.

Любая оценка успеваемости должна учитывать возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.

1 класс.

Содержание курса и методические рекомендации.

На начальных этапах обучения значительное внимание необходимо уделить вопросам теории живописи. Первое задание по теме — учащиеся изучают основы цветоведения, что способствует развитию чувства и тона. Вначале объектами могут быть круглые овощи, фрукты, мячи, шары, сначала единичные, затем их объединяют в группы и составляют мини-натюрморты из двух-трех предметов округлой формы, на цветном фоне с боковой подсветкой. Первые мини-натюрморты состоят из двух-трех простейших предметов, так как начинающий рисовать, еще не в состоянии видеть цельно несколько объектов сразу. Постепенно количество предметов в натюрмортах увеличивается. К концу 1-го класса они состоят из трех-четырех предметов. Формат небольшой, 20x30 см. изображение не должно быть больше натуральной величины предметов.

Очень важно на первом этапе обучения приучать детей к различным формам и величине листа, чтобы не возникало «заученности» и чтобы с каждой новой постановкой задачи менялись. Следует чаще напоминать, что важно не раскрашивать рисунок, сделанный под живопись, а брать цветовые отношения, сравнивая пятна по светлоте, насыщенности и теплостудности. Таким образом, постановка глаза ученика — наивысшая задача педагога. После того, как ученик усвоил правила передачи объема по форме, следует больше внимания уделять выразительности цветового пятна, вписанного в формат. Чаще отставлять работу, анализировать, стимулировать самоанализ. Обращать внимание на единое целое композиции, фактуру пятна, роль линии в композиции, а также на роль фона и количественные соотношения пятен. Не забывать о принципе утрировки, показывая работы мастеров живописи, работающих в разных стилях. Полезно давать возможность по-разному начинать этюд:

- с самого яркого;
- с темных мест (свет не трогать);
- написать натюрморт только на спектральных цветах;
- на слабонасыщенных (на земляных);
- написать небольшие постановки только двумя цветами (охра — синий, зеленый - красный, салатный — пурпурный).

Следующий этап: в мини-натюрморт вводим один предмет из домашнего обихода, очень простой, без рисунка и орнамента, соразмерный овощам или фруктам, не слишком блестящий. Все это на фоне драпировок без складок. Фон нейтральный по тону и цвету. Желательно, чтобы уровень задач, поставленных учителем, был доступен для ученика, не противоречил природе его видения, а постепенно развивал ее.

Начинать живопись лучше с первого плана, с самого яркого предмета пусть он будет эталоном яркости. Затем вместе с детьми необходимо посмотреть на весь натюрморт, какими кажутся цвета остальных двух предметов по отношению к цвету самого яркого предмета, друг к другу, к фону; внимательно проанализировать цветовые отношения. Далее следует обратить внимание на падающую тень: она очень сложна для живописи — под самим предметом она темнее, у переднего края четче, по мере удаления контраст ее ослабевает,

изменяется тон, цвет зависит от освещения, цвета ткани, на которой лежат предметы, к от окраски предметов (они также отражают легкий цвет на горизонтальную плоскость). Мазки следует накладывать по форме предмета, как бы ощупывая его кистью в пространстве. Желательно не смешивать более трех красок; если не получается, то нужно искать на палитре другие сочетания красок и пропорции их смешения. Такой способ ведения работы от центрального, самого яркого пятна можно назвать работой от «куска».

Предметы второго плана пишутся несколько шире, более крупным мазком. Очень важно точно передать уход формы от нас в глубину, края предметов часто принимают рефлексы рядом лежащих. Тональный контраст блик — полу тон и его теплота и яркость дадут ощущение выступающей формы. Ведь то, что теплее, звонче по цвету и контрастнее по тону, кажется ближе, а то, что холоднее, спокойнее по цвету и легче по тону — дальше.

Обобщим: чтобы передать пространство, надо по мере удаления предмета в глубину снижать яркость цвета, т. е. насыщенность и тоновый контраст относительно первого плана.

Объяснять законы построения пространства при помощи воздушной перспективы не совсем верно. В натюрморте глубина пространства мала. Здесь, скорее, проявляются особенности восприятия нашего глаза. Так же воспринимается и горизонтальная плоскость: та ее часть, которая ближе к нам, — ярче, светлее, а с постепенным уходом в глубину она становится темнее, сдержаннее по цвету, мягче по тону.

Это метод подхода к работе с натуры. Последующие занятия — на нейтральном, цветном, контрастном тоне — будут подобны описанному выше методу. И в каждом задании решается комплекс задач: освещение, цвет, тон, пространство, форма. Первые работы обычно получаются вялыми по тону, крашенными по цвету, мозаичными, жесткими по контуру.

Задание выполняется за один сеанс, ведь длительную работу тоже надо научиться вести — правильно начинать, продумывать последовательность, уметь видеть и исправлять ошибки. Если на первых порах ученики сумели грамотно по форме класть мазки, если акварель прозрачна, если есть попытка разобрать цветовые и тональные отношения, передать пространство, это уже хорошо, даже если работа недоделана.

2 класс.

Содержание курса и методические рекомендации.

Рассматривая весь процесс обучения в школе, можно заметить, что умения и навыки накапливаются постепенно, от простых к более сложным, и развитие происходит как бы по спирали: аналогичные по своей сути задачи решаются на разных уровнях сложности. Усложняются учебные постановки, повышаются требования к их композиционному, техническому, колористическому и объемно-пространственному решению.

Уровень подготовки учащихся, как правило, не одинаков. Чтобы не тормозить развитие одних и не сделать задания слишком трудными для других, для группы в пятнадцать человек необходимо ставить три—четыре постановки: одну — простую, для слабых ребят, две — средней трудности и одну — сложную, для наиболее сильных. Идеальным вариантом было бы такое

количество постановок, которое дает возможность выбора, но для этого надо иметь достаточно богатый реквизит.

Основная тема 2-ого класса - передача объема, учащиеся овладевают умением лепить форму предмета цветом и передавать его материальность, учиться писать разные по тону и цвету предметы в разных условиях освещения. Учебный год обычно начинается с задания интересного и приятного для всех ребят — этюды живых цветов без вазы на светлом нейтральном фоне (два задания, по три часа каждое). Для натуры лучше брать крупные; цветы с ярко выраженной чашечкой цветка. Чтобы они не получились плоскими, особое внимание необходимо обратить на освещение каждого цветка. Крупные массы свяжутся с тоном, если к ним добавить мелкие травинки и листья.

Основная цель заданий - овладеть навыками восприятия и передачи характерных изменений локального цвета и лепка формы в разных условиях освещения.

После летних каникул учащиеся быстрее входят в форму, если им дана возможность «расписаться» на коротких, привлекательных постановках только из фруктов и овощей. Это может быть большой ломоть тыквы или арбуза, перцы, помидоры, яблоки, поставленные на листе лопуха или куске цветной бумаги. Такие задания носят этюдный характер, каждое по три часа. Цель - хорошо продумать последовательность ведения этюда, цветовые и тональные отношения, обобщенно вылепить форму предметов рассматривая ее как площадки, различно повернутые к свету. Необходимо приучать учащихся "лепить форму» отдельными мазками, как бы ощупывая ее в пространстве, добиваться плавного перехода от одного цветового оттенка к другому. Следует также постараться максимально использовать технические возможности акварели.

Следующие задания усложняются вводом в натюрморт двух предметов (бутылки, банки, горшки). Натюрморт ставится на светлом нейтральном фоне. Таких заданий тоже должно быть два. Первое можно скомпоновать по горизонтали, второе по вертикали, сделать различной цветовую гамму. Сложность заключается в том, чтобы суметь в светлое окружение вписать темные предметы. Для облегчения работы натюрморты в 1-м 2-м классах освещают боковым светом, так, чтобы рефлексы на стекле и на других предметах были хорошо видны.

Следующее задание — написать светлые предметы на темном фоне. Задание довольно трудное. Объем светлого предмета на темном фоне нелегко «вылепить», но особая сложность состоит в нахождении общей тональности натюрморта, таким образом, чтобы светлые предметы постановки органично «вошли» живопись. Для этого вводятся три-четыре светлых предмета разной тональности. На задание отводится девять часов.

Можно поставить серию краткосрочных мини-натюрмортов с одним и тем же светлым предметом на различно окрашенных интенсивных тонах — красном, зеленом, синем, фиолетовом, оранжевом.

В конце занятий иногда необходимо уделять 30 – 40 минут наброскам в цвете, В общей сложности, на хорошие наброски и этюды уходит три—четыре часа. Наброски и короткие этюды на один час проводить совершенно необхо-

димо, чтобы учащиеся не раскрашивали, а писали обобщенно, выделяя цветом самое характерное, можно использовать знакомое задание — натюрморт в теплом колорите на девять часов с предварительным цветовым этюдом. В 1-м классе ставится натюрморт из предметов в теплой цветовой гамме, но различны по цвету, теперь усложняем его двумя-тремя предметами» близкими по цвету, например, в золотисто-коричневой гамме (чугунок, рыба, картофель, луковица на желтой бумаге).

Учащиеся должны помнить, что успех живописи зависит от определенно выраженной теплохолодности, игры холодного света на теплой поверхности предмета. Если такой натюрморт писать одними теплыми красками, он будет вялым и неживописным; здесь надо быть предельно внимательным, сравнивать относительную меру теплохолодности на каждом предмете.

Длительные задания надо чередовать с короткими трехчасовыми этюдами из разных постановок. Для этого можно использовать, постановки старших классов. В качестве поощрения разрешается делать этюды понравившихся натюрмортов. Это своеобразный стимул, но необходимо объяснить особенности и пути преодоления трудностей. После натюрморта в теплой цветовой гамме, по контрасту, ставят натюрморт в холодном колорите. Холодные цвета - это не только голубые, синие, зеленые: ими могут быть и красные. Можно ставить такой натюрморт, который бы включал холодные розовые, красные, коричневые, нейтральные цвета — это расширит понятие учащихся об относительности восприятия цвета. Необходимо осторожно вводить складки: они должны быть простыми (особенно на вертикальной плоскости фона), недлинными, без резких теней. Нужно особенно тщательно подбирать фон для постановки. Во 2-м классе он может состоять из двух—трех близких по тону драпировок.

Особенно полезно для учеников выполнить черно-белый рельеф натюрморта; ставится задача ритмичного построения и композиционного решения плоскости, обращается внимание на фон как фактор, организующий пространство листа. Можно дать задание выполнить светлую работу на темном и темную на светлом фоне в виде эскиза витража или с использованием декоративных приемов. Роль окантовочных темных линий — в замыкании цвета и отсечении влияния второго цвета на первый. Происходит повышение значимости цвета в плоскости.

Следующий этап — натюрморт из предметов быта, различных по материалу. Цель задания — найти живописный язык для изображения стекла, дерева, металла, ткани, усвоить технические приемы. Учащиеся внимательно сравнивают предметы. Например, стеклянная банка и деревянная миска по-разному отражают световые лучи, по-разному принимают рефлекс. На стекле рефлекс четкий, хорошо виден; на матовой поверхности деревянной миски он едва заметен, мягко входит в основной цвет полутона и тени. Следовательно, писать надо по-разному. Стекло — мазками сочными, звонкими, передающими все разнообразие гладкой, блестящей поверхности. Деревянная миска пишется шире, мягче, мазок втекает без контрастов, рефлекс тонкий, едва заметный. В таких предметах форма главенствует над цветом. И чтобы остро характеризовать в одном натюрморте разные по фактуре предметы, надо почувствовать меру

живописного обобщения стекла и очень тонко увидеть цветовые и тональные нюансы матового предмета.

Огромное значение в живописи имеет кладка мазка, от широкого, свободного, — до точки. Он должен передавать не только цвет и направление формы, но и быть выразительным, точно характеризовать особенности изображаемого материала, пластику формы, подчеркивать композицию всего натюрморта.

Готовых рецептов живописи нет. Чем изобретательнее художник, чем шире он использует возможности материала, чем изощреннее его техника в передаче разнообразных эффектов природы, тем лучше, живописнее, интереснее его работы.

Труд ученика над постановкой — процесс аналитический. Осознанность цели каждого задания помогает разрешению поставленных задач, обеспечивает заинтересованность ученика в обучении.

Во 2-м классе ставятся задачи цветового равновесия: это может быть декоративный натюрморт, выполненный гуашью с ограничением цветовой палитры (четыре-пять цветов колера). Задачи передачи объема, пространства не ставятся вовсе, а лишь условно выделяется главное. Решаются задачи композиционные, фактурные (орнамент, узор) задача равновесия цвета. Большие затруднения испытывают учащиеся в написании складок драпировок в натюрмортах. Поэтому необходимо ввести в учебный процесс задание на отдельное написание складок как ритмично организованных направляющих, подчиняющихся основному композиционному началу. Одна из задач - цветовое взаимовлияние.

Следующий этап - натюрморт на контрастных цветовых отношениях с предварительным этюдом. Задание на девять часов. Такую постановку сложно организовать, есть опасность сделать ее неинтересной по цвету. Чтобы этого избежать, необходимо залить определенную колористическую гамму, например красно-зелено-золотистую (гамма новгородских икон). Надо стремиться их подчеркнуть, стараться тоньше, мягче передать цветовые оттенки, сохраняя особый насыщенный колорит. Другими словами, в контрастном натюрморте работа направляется на установку общности в цветовых пятнах, и усиливается эта общность; в натюрмортах, сближенных по колориту, усиливается разница цветовых пятен.

Завершает год контрольное задание, обобщающее знания, умения и навыки, полученные за год. Задание выполняется самостоятельно. Это может быть натюрморт из предметов быта, различных по материалу. В основном, во 2-м классе используется формат 1/4 листа (30x40 см). Если композиция требует другого формата, можно взять бумагу больше, но менее половины листа, и то лишь в случае, если учащиеся справляются с большими размерами работы.

3 класс.

Содержание курса и методические рекомендации.

В третьем классе постановки усложняются, но задачи остаются прежними. Каждый учебный год начинается с заданий, где в качестве природы используются богатые по цвету и разнообразные дары осени (цветы, ветки с плодами, листья, овощи). Хороши для натурной постановки кочан капусты, помидоры, перцы, грибы, тыква, яблоки, гроздь рябины. Самое главное —

натюрморт должен быть красивым, чтобы появилось желание поработать над ним. Можно составить натюрморты из предметов контрастных цветовых сочетаний, в теплой или холодной цветовой гамме, иными словами, следует повторить то задание, которые выполнялись во втором классе. Фон для букетов цветов, для рябины, листьев каштана желателен светлый и нейтральный, однотонный, чтобы этюд не получился резким и грубым, к тому же тонкие светлые веточки и травинки теряются на темном фоне, и их труднее написать. Светлый, нейтральный фон очень легко прописывается между цветами и листьями, а мелкие детали букета можно прорисовать по уже сделанному фону. В постановках увеличивается количество предметов, возникает необходимость повторения законом воздушной перспективы, стоит уделить большое внимание пространственному или колористическому решению натюрморта.

Всю первую четверть, пока есть возможность использовать в качестве природы овощи и фрукты, можно проводить задания в два-три сеанса, работать над аналептическим этюдом. Это является хорошей подготовкой к длительным занятиям. Методы подхода и способы выполнения подсказывает сама натура. Ни один муляж не выдержит сравнения с живым плодом, который можно разрезать, разломить, с которого можно снять кожуру. Путь к мастерству лежит через глубокий анализ и синтез увиденного в природе, через блестящее владение ремесленной стороной искусства. Надо учиться, не только видеть, но и чувствовать, глубоко осознавая законы художественного изображения.

Итак, следующее занятие – натюрморт, в который входит темный предмет на светлом фоне. На вертикальной плоскости две-три складки, а на горизонтальной – ткань с простым орнаментом. Подобные задания уже выполнялись учащимися во 2-ом классе (темный предмет на светлом фоне). Поверхность предмета гладкая и хорошо принимает рефлекс от окружающих предметов. На светлой ткани фона светотень прослеживается лучше. Трудность изображения складок состоит в том, чтобы они были написаны в пространстве.

Одну из постановок можно посвятить передаче плановости в натюрморте. В начале темы целесообразно выполнить серию упражнений на светлой бумаге (размер может быть совсем малым, 12x15 см), на свободную тему, с передачей шесть—восемь планов. Это может быть аллея, пещера, тоннель с дверями, узкий проход со ступеньками. Важно понять, как строить пространственно планы или кулисы, ослабляя контраст в глубину. Если ученик успешно справляется с заданием, ему предлагается написать натюрморт, где предметы тщательно подобраны так, что на переднем плане имеются самые сильные контрасты, игра преимущественно теплых тонов; на втором плане — контрасты слабее, мягче, и есть еще третий и даже четвертый планы, которые почти сливаются с фоном, плоские, не объемные; они холоднее, чем передние планы.

После задания на контрастные отношения можно перейти к натюрморту на сближенных цветовых сочетаниях в теплой гамме. В этой постановке будут родственные по окраске предметы. Например, темно-зеленая крынка, зеленоватые драпировки, зеленые яблоки, светло-зеленая керамическая миска. Рефлексные связи здесь совсем иные, чем в контрастном натюрморте; они носят тональный характер: здесь нужно увидеть тонкие и сложные цветовые

градации. Живопись на сближенных цветовых отношениях очень трудна и доступна лишь развитому цветовому видению. Подобный натюрморт в учебных целях должен быть умело поставлен на игре тональных отношений, иначе он обречен на неудачу. Постановку в зеленоватых тонах легче написать, чем, например, в серых или желтовато-коричневых, так как зеленое, начинающий живописец легче может разложить по теплохолодности.

Можно предложить учащимся поставить натюрморт дома, составив его только из родственных цветов, и попытаться разобраться о нем, сделать цветовой этюд. Но особенно тщательно следует продумать его тональное решение. При работе над постановкой в сближенных цветовых отношениях предполагается несколько иной способ применения живописных приемов. Родственные цвета слабо влияют друг на друга а смысле изменения цвета, они близки к локальному, нам приходится внимательно сравнивать их между собой и стараться написать цельно, сохраняя большие отношения; работать приходится широкими заливками, мягко и тонко моделировать форму.

Каждая постановка убеждает, что к разным натюрмортам требуется индивидуальный подход. Нельзя одним и тем же заученным способом решать разные задачи. Техническое выполнение натюрморта всегда будет согласовываться с конкретной целью, ибо каждая проблема требует своих технических приемов исполнения, своих выразительных средств, выявляющих ее особенности. Перед длительной работой над постановкой в 3-м классе необходимо делать маленький этюд для памяти, так как может помешать цветовая и тональная адаптация и можно упустить важные моменты, исправить которые в акварели будет трудно или вообще невозможно.

Для ребенка увидеть цвет гораздо легче, чем тон, разницу тонов. Тонко улавливает эту разницу только тренированный глаз. Длительные постановки по живописи чередуются с короткими трех- или шестичасовыми заданиями. Это могут быть, например, наброски цветов кистью с натюрмортов.

Следующее задание — натюрморт на сложных цветовых отношениях из предметов быта, различных по материалу и сдержанных по цвету. Количество предметов в постановке — три—четыре, все они близки к геометрическим формам (медный чайник, бутылка, деревянная доска, луковица, три -четыре драпировки). Работая, нужно стараться не «запестрить» форму, не разрушить ее грубой цветовой разработкой.

Процесс восприятия цвета очень непростой, особенно сложны рефлексные связи. Если задание не получилось, стоит проанализировать ошибки и написать натюрморт заново, с учетом этих ошибок. К концу года задание немного изменяется, так как, в связи с удлинением светового дня, появляется возможность работать при дневном освещении.

Если к этому времени появляются цветы, можно рисовать постановки с нарциссами в стеклянном сосуде, тюльпанами, сиренью. Если цветов нет, можно выполнить натюрморт в холодной цветовой гамме. Усложняется это задание складками фона, которые продолжают на горизонтальной плоскости. Сочетаний оттенков цвета, материалов, фактур великое множество, в любом случае, потребуется напряженный поиск живописного языка, наиболее выразительных приемов живописи и колористического решения.

Содержание курса и методические рекомендации.

В выпускном классе будет подведен итог всего пройденного материала. Важно уметь последовательно вести живописную работу и добиваться цельности в изображении. Начинать учебный год, как и в 3-м классе, лучше с натюрмортов, составленных из ярких, сочных плодов осени, где у учащихся после летнего перерыва проявляется радостное желание поработать, «расписаться». Для того чтобы вспомнить и закрепить теоретические знания и различные технические приемы акварельной живописи (по-сырому, аля-прима, вливание цвета в цвет, заливки, мазок, размывки, лессировки и т. д.), предлагаются красивые натюрморты. Задачи при этом ставятся разные: передать различные цветовые решения — контрастные, сближенные, теплые, холодные; передать особое эмоциональное состояние («Торжественный букет», «Мерцающая осень», «Грустное окно»).

Затем на двенадцать часов ставится натюрморт из нескольких предметов, усложненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой. Прежде чем писать, надо разобраться в характере цветовых отношений природы. Все это должно быть сделано до начала работы, так как акварель плохо поддается исправлению. Сделать цветовой эскиз. После компоновки и рисунка первыми лучше покрывать предметы, имеющие наиболее насыщенную окраску. Если начинать работу с менее насыщенных объектов, можно преувеличить их цветность и затем окажется невозможным подобрать насыщенные цвета других предметов, т. е. передать правильные цветовые отношения.

После изучения способа многослойных лессировок, по мере накопления опыта, можно не рассчитывать на многократную повторную прописку. Чем большее количество слоев краски положено на бумагу, тем менее прозрачен цвет предметов, появляются излишняя жесткость и глухота изображения. Когда цвета взяты сразу и близко к их полному звучанию, то легче угадать и соседние. Кроме того, положенные в полную силу цвета гораздо лучше передают первое и непосредственное впечатление художника от природы.

Все предметы нужно писать одновременно, сравнивая пятна по светлоте, цвету и насыщенности цвета. При этом надо стараться смотреть на предметы не поочередно, а на всю группу в целом. Цельность восприятия позволит правильно определить отношения.

Прорабатывая объемную форму каждого предмета, необходимо внимательно следить за наличием теплых и холодных оттенков на его поверхности. Особенно важно не упустить колористическое единство (общую цветовую и тоновую гамму всех красок). Без этого невозможно цельно передать формы в условиях определенного освещения. Каждое пятно краски, каждый мазок необходимо класть по рисунку, согласно поверхностям, которые ограничивают предмет. Цвет может иметь смысл лишь в том случае, если он не воспринимается как краска, а превращается в материал, лепит объем и создает пространство.

Надо знать, какими способами можно изобразить предметы в пространстве, нужно умело «отдалять» на этюдах один предмет и «приближать» другой. Ослабление и усиление цвета предметов можно корректировать в процессе

работы над натюрмортом; чистой кистью с водой смягчаются краски и контур того предмета, который должен «отойти» вглубь. Если же передние предметы получились слишком слабые, то можно «приблизить» предметы переднего плана, усилив их яркость и подчеркнув определеннее тоном и цветом.

Принцип шара используется не только при изображении объемной формы, но и при завершении композиции. Края картинной плоскости уходят «под раму», а главное в картине выделяется контрастами и детализацией. Объяснять психологию восприятия картины можно, сравнивая строение человеческого глаза с фотоаппаратом: «фокус — боковое зрение».

В первоначальных длительных акварельных работах утрата свежести и прозрачности живописи, как недостаток, неизбежна. По мере приобретения (длительными тренировками) технических навыков появится и свежесть, и сочность акварельной живописи. Техническая сторона работы является непременным условием художественного изображения. При работе акварельными красками не следует «заливать» переходы одной тени в другую. Некоторое разграничение переходов светотени дает ту игру света и тени, которая и делает изображение «акварельным».

Возможен одновременный показ трех одинаковых постановок. Одна постановка освещена боковым светом, вторая — теплым светом, а третья — холодным. В такой группе натуральных постановок появляется возможность проанализировать цветовое состояние при разном цвете освещения (последние постановки похожи на вечернее и лунное освещение).

Первая постановка — это эталон для сравнения разных условий освещения, для изменений локального цвета. Ученик должен находиться в условиях дневного освещения из окна. При выполнении натуральных постановок важно выдержать этюды в определенной гамме родственных цветов. Время исполнения работ — три-шесть часов.

Постоянно работая с учащимися, преподаватель должен понимать о воспитании у детей наблюдательности, умение сравнивать, цельно видеть натуру, развивать зрительную память.

1 класс

Наименование тем и заданий		Кол-во часов	
		Теоретических	практических
1. Знакомство с живописными материалами. Основы цветоведения.			
1	Предмет «Живопись». Знакомства с материалами (акварельные краски, кисти, бумага и т.д.). Задача реалистической живописи. Роль рисунка и создание живописного произведения.	1	-
2	Знакомство с акварельными красками «Цветовушка». Основные и производные цвета.	-	8
3	Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок.	-	3
4	Природные цвета. Спектр. Понятие о цветовом круге Делакура.	-	6
5	Цвет в природе и в живописи. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой.	-	3
6	Цветовое взаимовлияние. Постановка из 3-4 драпировок.	-	6

7	Цветотональная растяжка. Декоративное решение.	1	5
8	Теплые и холодные цвета. Упражнение «Бабочка», «Чудо птица»	1	5
9	Упражнение «образ времени года».	-	3
2. Знакомство с техникой и приемами акварельной живописи.			
10	Приемы и техники акварельной живописи. Упражнение «приемы работы акварелью»	-	9
11	Упражнение «Изображение драпировок различных по цвету и тону»	-	6
12	Цветовое взаимовлияние. Натюрморт, составленный из предыдущих драпировок и одного сосуда.	-	9
13	Этюд с натуры на тему: «Осенние листья» (техника лессировка)	-	3
3. Цветовая моделировка объема.			
14	Этюд фруктов или овощей на светлом горизонтальном фоне.	-	9
	Этюды фруктов (яблоко, груша, лимон)	-	9
15	Этюд фруктов, овощей или кисти винограда.	-	9
	Постановка из двух предметов на цветном фоне (круглый горшочек и яблоко).	-	6
	Итого:	102 часа	

2 класс

16	Цветовая моделировка объема (повторение).	1	-
17	Этюд цветов без фона.	-	5
18	Этюд грибов с хвойными ветками, шишками, ягодами.	-	6
19	Этюд весящей драпировки с одной точкой опоры	-	6
20	Гризайль. Натюрморт из двух предметов, контрастных по тону.	-	12
21	Передача фактуры предметов.	-	9
22	Натюрморт со стеклянным предметом, фруктами или овощами.	-	15
23	Натюрморт в монохромной цветовой гамме светлые, но не белые, предметы на темном фоне.	-	15
24	Натюрморт в теплом колорите с 2-3-х предметов близких по цвету в золотисто коричневой гамме.	-	12
25	Натюрморт в холодной колорите.	-	12
26	Этюд животного или птицы без введения фона.	-	9
	Итого:	102 часа	

3 класс

4. Колористическое и объемно-пространственное решение натюрморта. Цвето-тональная перспектива.			
27	Колорит. Передача состояния натуры (эскиз-этюд, постановка из фруктов)	1	2
28	Натюрморт из темных предметов на светлом фоне.	-	15
29	Натюрморт в заданной цветовой гамме с контрастным цветовым акцентом.	-	12
30	Передача пространства в изображении. Закономерности воздушной перспективы. Городской пейзаж	1	8
31	Этюд фигуры человека, животного, птицы.	-	6
32	Натюрморт сближенных цветовых отношений (пример: желто-зеленная гамма).	-	9
33	Натюрморт из светлых предметов на темном фоне.	-	9
34	Кратковременный этюд фигуры человека, за каким – либо занятием.	-	6
35	Наброски кистью фигуры человека с частью интерьера.	-	3
36	Этюд натюрморт в холодной цветовой гамме.	-	6

37	Декоративный натюрморт. Натюрморт из предметов быта.	1	5
38	Натюрморт на сложных цветовых отношения из предметов быта, различных по материалу и сдержанных по цвету.	1	8
39	Итоговое задание. Натюрморт с цветами.	-	9
Итого:		102 часа	

4 класс

5. Цельность восприятия изображения. Тоновые и цветовые отношения.			
40	Натюрморт из крупных цветов, контрастных по цвету, в стеклянной банке.	-	9
41	Натюрморт из свежих крупных овощей и фруктов, гармоничных по цветовому сочетанию между собой, в определенной цветовой гамме: теплой, холодной.	-	12
42	Натюрморт из предметов быта, выполненных из различных материалов (стекло, металл, дерево) на фоне различных драпировок.	-	15
43	Этюд натюрморта из нескольких предметов, разных по материалу, усложненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой.	-	9
44	Наброски фигуры человека в интерьере.	-	3
45	Цветовая гармония. Натюрморт в теплой цветовой гамме.	-	15
46	Натюрморт в холодной цветовой гамме.	-	15
47	Портрет человека.	-	6
48	Итоговое задание, Натюрморт из предметов разных по материальности с контрастными драпировками.	-	18
Итого:		102 часа	

Литература:

1. Сокольникова Н.М. «Основы живописи», Обнинск, «Титул», 1996.
2. Беда Г.В. «Живопись», М., «Просвещение», 1986.
3. Рожкова Е. «Изобразительное искусство в начальной школе», Москва «Просвещение» 1980.
3. Одноралов Н.В. «Материалы, Инструменты и оборудование в изобразительном искусстве», Москва «Просвещение» 1988.
4. Щербаков В.С. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение» 1969.