

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрияка Сергей Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.10.2023 10:25:45
Уникальный программный ключ:
b7013708896151c4692bebc7a02ad5c05599e0d3

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

ПРИНЯТО

Ученым советом Академии

Протокол № 06

от «22» сентября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор С.Н. Андрияка

«13» сентября 20 16 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ»

ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.01.УП.02
ЦВЕТЫ
(рисунок, живопись, композиция)

Срок реализации – 1 год

Москва – 2016 г.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

Программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию при организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» на заседании ученого совета от 22.09.2016 года протокол № 06.

Разработчик:

Член-корреспондент РАХ, методист,
доцент кафедры РЖКИИ

Н.В. Беседнова

ФИО ученая степень, ученое звание, должность

Член-корреспондент РАХ, методист,
доцент кафедры РЖКИИ

О.В. Волокитина

ФИО ученая степень, ученое звание, должность

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 орнаментбах, рисунках тканей, декорах керамических изделий, ювелирных украшениях 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.

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.

Срок реализации учебного предмета составляет 1 год и может быть реализован во 2-х классах.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета, составляет 105 академических часов (1 урок в неделю продолжительностью 3 академических часа).

Изучение предмета осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 5 до 10 человек).

Цели учебного предмета:

Приобретение навыка изображения живых цветов.

Задачи учебного предмета:

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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. Наброски веток, листьев.

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

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

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

5. Букет из трёх цветков 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. Зарисовка цветов графическими материалами. Формат листа может быть и вертикальным и горизонтальным.

6. Красные цветы. Цвета близкие, все из красной гаммы: алая, карминовая,

краплак.

7. Композиция в синем колорите. Эффективное цветовое решение синей гаммы. Красиво подобранные оттенки цветов.

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

9. Светлые цветы. Цветы должны быть цветными, должны иметь цвет.

10. Создание композиции, в которой цветовые пятна расположены красиво, уравновешенно и не симметрично. Можно придумать паспарту овальной формы.

11. Цвет в правильном тоне. Живопись белых цветов.

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

13. Беседа преподавателя с демонстрацией примеров о классическом «ботаническом» жанре. Освоить подробное изображение данного сорта растений. Научиться создавать безупречную композицию листа с красиво вмонтированным силуэтом растений. Объяснение того, что фон может быть любого светлого цвета: «слоновая кость», охра светлая, серый или практически сходить на нет. Использовать цветы в горшках, выкопанные растения.

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

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

16. Букет одуванчиков (мелкие цветы). Лепка формы всего букета из очень мелких цветов. Цветы пишутся мазками кисти одной величины. В тени букета мазки становятся более темными. Так достигается объёмность всего букета.

17. В завершение курса - создание декоративной композиции «букет из разных цветов».

В конце каждого полугодия проводится промежуточный просмотр работ. В конце учебного года по итогам просмотра и на основе текущих оценок выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании курса обучающиеся должны знать:

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

По окончании курса обучающиеся должны уметь:

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

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

В конце каждого полугодия проводится промежуточный просмотр работ. В конце учебного года по итогам просмотра и на основе текущих оценок выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале.

Лучшие работы отбираются в учебно-методический фонд Академии с последующим участием в выставках.

Критерии оценок по композиции:

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

Критерии оценок по рисунку:

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.

Критерии оценок по живописи:

1. Яркость и чистота цвета цветка. Работа цветом по цвету.
2. Минимальное количество слоев акварели на световых участках цветка. Не более 2-3 слоев.
3. Умелая передача светотени. Свет холодный, тень тёплая. Полутон самый холодный.
4. Передача фактуры лепестка и листьев с применением отмывки и полусухой кисти.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ЦВЕТЫ (рисунок, живопись, композиция)

1 год обучения - 105 академических часов

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ				
1.	Вводное занятие. Беседа об изображении цветов в истории искусства с показом иллюстраций старых мастеров. Обсуждение подходящих материалов.	Подобрать иллюстративный материал (возможная подборка для всех педагогов на базе Академии). Формирование художественного вкуса учащихся. Понимать как подбирается материал для выполнения той или иной задачи. Основы компоновки.	Показ педагогом рисунка и гризайли светлого цветка. Возможно копирование с образцов как домашнее задание. Начало компоновки одного цветка в формате А4.	3
2.	Исполнение в карандаше рисунка (одного) цветка с моделировкой светотени и подробной разработкой деталей	Передать форму цветка, учитывая академические законы изображения формы. Место деталей на большой форме. Соблюдение локального тона цветка (светлый или темный)	Самые яркие контрасты деталей на границе светотеней. Начинать только со светлых цветов, на которых видна форма (белая лилия и т.п.). Каждый лепесток – своего тона.	6
3.	Объяснение преподавателем принципов исполнения гризайли, как лучше использовать материал. Работа над одним крупным цветком в технике гризайли	Научить использовать технические приемы работы гризайлью при написании цветка: отмывка, штрих, работа отжатой кистью, смягчение касания. Писать в соответствии с видением цветной акварели. Минимум слоев на освещенных лепестках, тени – многослойно.	Используется простой светлый крупный цветок, на котором хорошо видна светотень (гербера, лилия роза и т.п.). Если пишется роза – можно её раскручивать от сердцевины к крайним лепесткам.	3
4.	Полноцветная живопись цветка. Попытка создать объёмное изображение в цвете. Изучение материала акварели и возможности его многослойности.	Научить писать цветок свежо, в два-три слоя с точной передачей формы.	Используем крупный одноцветный простой формы цветок. Объяснить главное правила написания цветов: при минимуме слоев краски максимально набирать пигмент на кисть (гербера, лилия и т.п.)	3

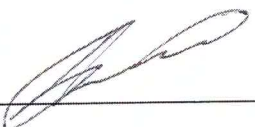
1	2	3	4	5
5.	Букет из трёх цветков без фона. Композиция из трёх цветков, расположенных на разном уровне и повернутых к зрителю разными сторонами: в фас, профиль и спиной или в три четверти. Формат листа может быть и вертикальным и горизонтальным	Научить компоновать в листе несколько цветов. Научить передавать ракурсы цветов. Зарисовки цветов графическими материалами (белый карандаш, сепия, сангина, черный, тонированная бумага)	Цветы должны быть ясной, конструктивной формы, должны быть понятны в разных ракурсах, должны немного различаться по форме (бутон, более раскрытый, совсем раскрытый цветок). Окраска одноцветная, может немного отличаться.	6
6.	Красные цветы. Цвета близкие, все из красной гаммы: алая, карминовая, краплак.	Научить писать красные цветы.	Цветы не должны быть очень темно-красными (розы, герберы, астры, георгины (для сильных учеников))	6
7.	Композиция в синем колорите. Эффектное цветовое решение синей гаммы. Красиво подобранные оттенки цветов.	Научить писать синие цветы.	Не брать темные цветы, на которых не видно светотень, возможны фиалки в горшках или ирисы	6
8.	Композиция в желто-оранжевой гамме. При «огненном» колорите композиция и исполнение картины должны быть изящными.	Научить писать цветы в желто-оранжевой гамме. Подбор соответствующей техники выполнения.	Выбирать цветы, красивые по форме и силуэту (герберы, лилии, хризантемы игольчатые, хризантемы круглые)	6
9.	Живопись цветка по памяти (лилия желтая или белая)	Проводить занятие по усмотрению педагога		3
Всего:				42

II ПОЛУГОДИЕ

1	2	3	4	5
10.	Живопись светлых цветов. Светлые цветы должны быть цветными, должны иметь цвет.	Научить писать светлые цветы.	Светлая роза, возможно с цветной сердцевинкой. Светлый цвет состоит из основных оттенков – желтого, синего и красного.	9
11.	Создание композиции, в которой цветочные пятна расположены красиво, уравновешенно и не симметрично. Можно придумать композицию по овальным формам листа.	Научить компоновать цветы в круговом движении.	Возможно использование уже имеющихся цветов для создания большего количества. Из двух-трех цветков можно написать 5-7 цветов. Три разных розы (белая, желтая, красная) или цветы других оттенков)	9
12.	Живопись белых цветов. Цвет в правильном тоне.	Научить компоновать цветы в вертикальном формате. Научить писать белые цветы	Белый цвет – желтый, красный, синий. На белом листе бумаги цветы будут темнее ее. Тени – теплее, света – холоднее	6
13.	Рисунок цветка в круге.	Научить компоновать цветок в круге. Научить видеть конструкцию цветка.	Выполнить в карандаше рисунок цветка с точной моделировкой формы, разработкой деталей, передачей толщины лепестка. Цветок должен быть освещен направленным боковым светом.	6
14.	Беседа преподавателя с демонстрацией примеров о классическом «ботаническом» жанре.	Освоить подробное изображение данного сорта растений. Научиться создавать безупречную композицию листа с красиво смонтированным силуэтом растений.	Объяснение того, что тон может быть любого светлого цвета: «слоновая кость», охра светлая, серый или практически сходить на нет. Использовать цветы в горшках, выкопанные растения, например, орхидеи.	9

1	2	3	4	5
15.	Этюд весеннего букета с натуры.	Передать весеннюю свежесть, свечение лепестков и ярких сердцевин.	Например, мать-и-мачеха, нарциссы, примулы и т.п.	6
16.	Двухцветные тюльпаны с красными прожилками.	Научить писать двухцветные цветные.	Лепка формы тюльпана - его светотени, и затем по этой форме пишутся красные прожилки.	3
17.	Букет одуванчиков (мелкие цветы).	Научить лепить форму всего букета из очень мелких цветов.	Цветы пишутся мазками кисти одной величины. В тени букета мазки становятся более тёмными. Так достигается объёмность всего букета.	6
18.	В завершение курса - создание декоративной композиции «букет из разных цветов».	Научить выполнять декоративную композицию.	Например, анютины глазки.	9
Всего				63
ИТОГО за год:				105

Согласовано

Н.В. Беседнова

Согласовано

О.В. Волокитина

**Рекомендуемые цветы для рисования,
кроме указанных в учебном плане**

Месяц	Рекомендуемые цветы
Сентябрь	Петуния, бегония, гардения, амариллис
Октябрь	Петуния, бегония, каллы, амариллис
Ноябрь	Пуансетия, декабрист
Декабрь	Пуансетия, декабрист
Январь	Азалия, цикламен, гусмания
Февраль	Гиацинт, нарцисс, ирис, крокус
Март	Примула, анютины глазки, анемоны
Апрель	Гортензия, анемоны, вербена, колокольчики
Май	Ландыши, пионы, флоксы, маргаритки