

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

Утверждаю

Ректор Академии

С.Н.Андрьяка
_____ 2015 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЖИВОПИСЬ»

(срок реализации - 5 лет)

Автор – С.Н.Андрьяка, Народный художник РФ

Соавторы:

Инструкторы-методисты Академии

Н.В.Беседнова, О.В.Волокитина

Москва – 2015 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Акварель - современная универсальная техника, которая применима для решения широкого диапазона художественных и прикладных задач: станковой живописи (натюрморт, портрет, пейзаж), иллюстрации, чертежей архитектурных проектов, оригиналов топографических карт, рисунков тканей, орнаментов, театральных костюмов и т.д.

С помощью решения задач тональной живописи в классической многослойной акварели возможен переход к другим техникам: маслу, фреске, пастели, живописи по фарфору и т.п. Поэтому основой программы Академии акварели является обучение академической живописи и рисунку.

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

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, когда педагог параллельно с учениками выполняет каждое задание. Задание считается освоенным, если оно выполнено самостоятельно на том же уровне, что и в классе.

Основой обучения является академический рисунок, который служит подготовкой к живописи. Расширение границ тональной шкалы рисунка с использованием жестких и очень мягких графических материалов (например, карандаши от 6Н до 8В) служит переходом к специфике многослойной акварели - наложению красок несколькими слоями, от легких до плотных, почти гуашево-темперных тонов.

Задания рассчитаны на развитие гармоничного «живого» рисования с пониманием законов построения формы без наглядной деформации реального изображения природы. Порядок ведения работы в рисунке от самого светлого предмета, от самого яркого блика служит подготовкой к последовательности работы в живописи. Последовательное ведение работы от светлого к темному, от частного к общему через предварительный анализ общей формы позволяет сохранить сочность и яркость цвета ведущих участков работы и держать под контролем весь процесс.

Для программы характерно расположение учебных заданий в порядке постепенного усложнения - от простейших постановок из 1-2 мелких предметов до сюжетного и интерьерного натюрморта.

Сочетание краткосрочных учебных и домашних зарисовок и набросков с длительным рисованием с натуры воспитывают у учащегося умение «цельно видеть», «постановку глаза» и «твердость руки», остроту и точность глазомера.

Важным заданием в обучении является акварельная гризайль. Для облегчения перехода к сложным постановкам в многоцветной акварели, которая требует от учащегося большой дисциплины и концентрации внимания, ученики получают возможность «поставить глаз» на видение тона цвета и освоение технических приемов многослойной классической акварели: отмывки, лессировки, пастозного мазка.

В учебной академической акварели разрабатываются следующие качества: ясные холодные и теплые отношения света и тени, погружение натуры в световоздушную среду с сохранением локального цвета и тона предметов, разнообразие касаний и расстановка акцентов для достижения максимальной художественной выразительности.

Дополнительно к практическим заданиям вводится обязательный художественный анализ работ мастеров мировой живописи для лучшего усвоения композиционных и технических приемов создания художественного образа.

Также в программе отмечается необходимость обращения учащихся к копированию оригиналов и репродукций хорошего качества для более быстрого ознакомления с техническими приемами передачи формы в графических материалах и многослойной акварели в набросках.

В течение основного курса обучения (1-4 класс) происходит становление образного художественного мышления в рамках концепции академического рисунка и живописи на основе гармоничного "живого" рисования с пониманием законов построения формы и пространства без наглядной деформации изображения натуры.

Занятия проводятся 3 раза в неделю в группах по 8 – 10 человек. В первый класс принимаются дети 10-12 лет, во второй - 12-13, третий - 14-15, четвертый- 15-16, пятый – 16-17.

Основными видами контроля полученных умений и навыков, формами промежуточной и итоговой аттестации являются контрольные работы, просмотры и выставки. По окончании курса проводится выпускной экзамен.

1-й год обучения
(210 учебных часов)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель - умение изображать несколько объемных предметов разных фактур в пространстве карандашом, в гризайли и цветом.

Задачи:

- освоение техники работы карандашом и акварелью;
- умение видеть, анализировать и правильно передавать на плоскости листа пропорции и расположение предметов в пространстве;
- изучение жанра натюрморта;
- знакомство с пейзажем на летней практике.

Содержание курса первого года обучения

1. Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения обучающихся на занятиях. Правила техники безопасности. Вводная беседа о рисунке. Знакомство с материалами. Правила при работе над заданием. Выбор места относительно натуры, расположение листа бумаги относительно уровня глаз рисующего, освещение листа; подбор бумаги и карандашей. Рисунок яйца на светлом фоне. Способы штриховки. Правила живописного рисунка, приемы для его выполнения.

2. Беседа о набросках. Знакомство с возможностями материалов. Принципы линейного и тонального наброска. Задачи наброска и зарисовки. Принципы соединения различных материалов. Основные принципы тонирования. Смешанная техника, тонированная бумага. Копирование рисунков животных старых мастеров.

3. Рисунок отдельных мелких предметов. Задачи материальности без фона. Модуль штриха.

4. Натюрморт из мелких предметов. Один предмет крупный, другие - мелкие. Основные способы передачи локального тона предмета. Способы передачи различных фактур. Контраст размера, тона и фактуры предмета. Принципы последовательного ведения рисунка. Беседа о композиции. Мелкие предметы как подобие больших. Тематический подбор предметов в натюрморте. Правила постановки натюрмортов. Постановка на светлом фоне. Четко видны предметы и полутона на них. Рисунок ведется без фона.

5. Контрольная работа «Белое яйцо на светлом фоне». Время выполнения - 3 часа, материал - карандаш, формат А 5.

6. Натюрморт из трех глиняных горшков и деревянных предметов или овощей (фруктов). Способы рисования сближенных по фактуре предметов. Принципы тонального построения натюрморта.

7. Натюрморт из металлических предметов различных по фактуре. Способы передачи фактуры металла. Закон контрастов в передаче металлических предметов. Способы передачи световоздушной среды и погруженности в нее предметов.

8. Зарисовки крупных предметов. Развитие образного мышления и интереса к окружающей предметной среде. Светотеневая моделировка формы, касания. Портретность в предмете.

9. Натюрморт из стеклянных предметов. Способы передачи фактуры стекла. Законы мягких и сближенных контрастов в стекле, законы и способы погружения стеклянных предметов в среду.

10. Белая чашка с яйцом и ложкой на светлом фоне. Способы и законы рисования светлых предметов в среде. Законы передачи объёмных предметов в пространстве. Законы локального тона. Слабым ученикам можно ставить чашку с сахаром, сильным - с яйцом.

И. Контрольная работа. Рисунок «Два яйца с фоном». Время выполнения 3 часа, материал - карандаш, формат А 5.

12. Драпировки. Способы передачи материальности ткани в рисунке. Законы светотени. Соблюдение локального тона.

13. Технические задания по гризайли. 1) Прокрытие листа бумаги одним тоном; 2) дважды прокрыть лист бумаги одним тоном; 3) прокрытие листа с растяжкой от светлого к темному; 4) шахматная доска.

14. Несколько глиняных горшков с яйцом на светлом фоне. Способы и принципы построения натюрморта. Основные технические приемы ведения гризайли матовых предметов различного локального тона. Законы построения световоздушной среды и погружения в нее предметов.

15. Натюрморт из старинных книг с дополнительными предметами. Законы перспективы линейной и тональной. Способы постановки сложного натюрморта.

16. Натюрморт из овощей и фруктов. Беседа о живописи. Основные понятия в живописи: цвет, цвет в тоне, колорит, тепло-холодность. Порядок ведения акварельной работы. Цветоведение: цветовой спектр (7 цветов радуги), «холодные» и «теплые» цвета, дополнительные цвета.

17. Натюрморт из мелких предметов. Способы постановки натюрморта по контрастам, ритмам цветовых пятен. Способы освещения натюрморта. Законы среды. Законы колорита.

18.Смешанный натюрморт из более крупных предметов. Способы написания смешанного натюрморта. Способы передачи фактур разных предметов. Законы колорита. Закон тепло-холодных отношений в натюрморте из матовых предметов разных по цвету и тону.

19.Цветок с фоном. Способы передачи цвета в тоне. Выделение главного. Закономерности изображения цветка в акварельной живописи.

По усмотрению педагога во время занятий проводится посещение выставок в музейно-выставочном комплексе Академии. Посещение в течение года выставок для наглядного изучения пройденного материала по ходу проведения занятий.

Ожидаемые результаты первого года обучения

По окончании 1-го года обучения дети должны знать:

- какие материалы нужны для рисунка, гризайли, живописи акварелью;
- как поставить натюрморт;
- технические приемы рисунка, гризайли и живописи акварелью;
- что такое цвет в тоне, локальный цвет, колорит, что такое тепло-холодные отношения;
- как ведется работа над простым натюрмортом;
- законы рисования объемных матовых предметов и написания предметов в пространстве;
- способы передачи простых различных фактур предметов в пространстве, в рисунке, в гризайли;
- теорию набросков;
- линейную и светотеневую перспективу;
- законы тепло-холодных тонов в натюрморте;
- законы колористического натюрморта;
- законы подчинения малых форм большим.

По окончании 1-го года обучения дети должны уметь:

- организовать свое рабочее место;
- поставить простой натюрморт;
- писать по просохшему слою, сверху вниз, брать плотность цвета с учетом дальнейшего высветления при высыхании;
- штриховать, тушевать, пользоваться ластиком, выполнять растяжки тона карандашом;

- выполнять отмывки, набирать тон мазком, пользоваться отжатой кистью как ластиком;
- вплавлять один цвет в другой по сырому;
- делая отмывку, переходить от одного цвета к другому;
- писать полусухой и сухой кистью;
- писать на ограниченной в цвете палитре;
- использовать разные подкладки (для предметов и для фона);
- написать простой натюрморт с учетом многослойной техники акварельной живописи;
- нарисовать объемные матовые предметы с соблюдением локального тона в пространстве.

В систему контроля знаний и умений входят вступительный просмотр, промежуточные просмотры в течение года, итоговые просмотры за полугодие, за год и за летнюю практику; контрольные работы и выпускные экзамены.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям:

Критерии оценки рисунка

1. Композиция в листе. Предметы не повторяются по размерам, ритмическое и тональное разнообразие. Центр постановки не должен совпадать с центром листа. Края предметов не должны упираться в края листа.

2. Передача пропорций предметов.

3. Построение предмета в соответствии с правилами линейной перспективы.

4. Передача объема предмета с помощью светотени. Блик, его тон, место на предмете, касания со следующим тоном. Распределение полутонов на световой части предмета. Тень, ее касания и рефлекс в тени. Падающая тень и ее касания.

5. Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.

6. Создание среды, выявляющей предмет. Фон темнее световой части предметов, но светлее теневой части предметов. Распределение тональных растяжек в фоне: со стороны света вертикальная плоскость темнее, со стороны света горизонтальная плоскость светлее. Списываются касания плоскостей, притеняются углы вертикальной плоскости.

7. Погруженность предмета в среду. Касания предметов со средой в зависимости от фактуры предметов и удаленности от источника света. Контрасты света и тени на предметах ярче к первому плану и сближеннее в глубину.

8. Передача материальности и фактуры предмета. Передача материальности матовых, стеклянных, металлических предметов и различных драпировок.

9. Оценка технических приемов. Возможно использовать штрих и тушевку. Техника исполнения не должна мешать решению вышеперечисленных тональных задач. Владение различными техническими акварельными приемами.

10. Передача художественного образа. Различная степень требований к отражению художественного образа на разных этапах обучения.

Критерии оценки живописи

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.

2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.

3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.

4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализировка предметов.

5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь с предметом с фоном через различные касания.

6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

2-й год обучения
(210 учебных часов)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель - освоить в основном принципы написания различных натюрмортов; освоить подготовительный анатомический этап рисунка головы человека.

Задачи:

- знакомство с принципами построения тематического натюрморта;
- умение написать натюрморты в различных колоритах;
- изучить различные фактуры предметов, используемых в натюрмортах;
- изучить пластическую анатомию головы человека;
- знать принципы портретных набросков человека.

Содержание программы

Основными задачами второго класса являются: 1) освоение способов написания гризайлью и цветом натюрмортов из предметов разных фактур (стекло, металл, фарфор, драпировки) на основе опыта, приобретенного в первом классе; 2) задача по подготовке к рисунку головы человека на основе изучения анатомии (череп, экорше и классические образцы (гипсы)).

1. Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения обучающихся на занятиях. Правила техники безопасности. Вводная беседа о композиции сложного тематического натюрморта. Выбор темы и подбор предметов вместе с учащимися. Способы и принципы постановки натюрморта. Освещение натюрморта. Компоновка в листе. Выбор формата листа. Особенности работы гризайлью.

2. Рисунок белой чашки на блюде и ложкой на светлом фоне. Построение. Способы передачи фактуры фарфора. Организация нескольких предметов в среде. Сравнение по тону белых поверхностей, по-разному повернутых к свету. Передача объема и пространства с использованием максимального количества полутонов.

3. Гризайль двух драпировок разной фактуры. Материальность. Освещение. Объем складок, касания.

4. Сложный натюрморт из металлических предметов. Способы постановки натюрморта. Способ постановки натюрморта. Использование разных металлических предметов в работе. Подбор фона. Освещение

блестящих предметов. Способы передачи фактуры металлических предметов в гризайли.

5. Сложный натюрморт из стеклянных предметов. Различные стеклянные предметы и способы построения натюрморта из них. Особенности освещения и фона для данной постановки. Способы передачи материальности стекла гризайлью.

6. Контрольная работа. Рисунок «Белая чашка с сахаром и ложкой на фоне». Время выполнения - 3 часа, материал - карандаш, формат А 5.

7. Натюрморт из овощей и фруктов с деревянными и глиняными предметами, корзинами (живопись). Акцент на колорит и декоративное решение. Натюрморт ставится вместе с учениками.

8. Натюрморт из листьев, грибов и цветов. Ставится вместе с учениками (живопись). Изучается группировка предметов по цвету, характеру и объему. Особое внимание на колорит.

9. Рисунок черепа в трех поворотах на одном листе. Беседа по анатомии. Построение в пространстве в разных ракурсах с передачей общего объема и конкретных деталей. Композиция в листе.

10. Рисунок экорше (голова). Беседа по анатомии. Соответствие мелких деталей и большой формы.

11. Рисунок частей головы (глаз, нос, ухо, губы). Рассказ о пропорциях человеческой головы.

12. Рисунок частей головы живого человека. Рассказ о том, как использовать знания по анатомии при рисунке живого человека.

13. Портретные наброски голов. Разговор о пропорциях человеческой головы, о способах создания портретного образа, об использовании освещения. Беседа о том, как сделать портрет похожим. Способы передачи объема головы.

14. Драпировки разной фактуры. Живопись. Натюрморт ставится при учениках. Одна драпировка может висеть на фоне, другая лежать на столе и спускаться вниз. Драпировки должны быть светлыми. Складки должны быть ясными.

15. Натюрморт из фруктов и овощей с драпировками, с драпировками. Цвет в тоне. Особенности передачи объёмов и фактуры предметов в живописи. Технические приемы. Особенности освещения и колорита.

16. Натюрморт из книг и дополнительных предметов с драпировкой. Особенности передачи фактуры в живописи. Особенности колорита и освещения. Технические приемы.

17. Контрольная работа. Рисунок «Белая чашка с яйцом и ложкой на фоне». Время выполнения - 3 часа, материал - карандаш, формат А 5.

Преподаватель имеет право, в зависимости от искусственного и дневного света, для успешного выполнения программы, с учетом психологических особенностей учащихся, периодически вставлять уроки по живописи акварелью: простые натюрморты или наброски животных цветом.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании второго года обучения дети должны знать:

- технические различия в выполнении акварелью предметов разной материальности (стекло, металл, фарфор, драпировки);
- технические приемы передачи световоздушной среды - фона;
- разницу в технических приемах при передаче материальности (стекло, металл, фарфор, драпировки) для гризайли и полноцветной живописи;
- анатомию головы человека (кости и мышцы);
- способы выполнения набросков головы человека;
- особенности написания белых предметов в цвете;
- особенности написания "серебристых", сдержанных по цвету и тону, натюрмортов;
- как поставить небольшой сложный натюрморт.

По окончании второго года обучения дети должны уметь:

- поставить небольшой сложный натюрморт;
- организовать свое рабочее место;
- писать многослойно гризайлью и цветом;
- писать гризайлью и цветом предметы разной материальности (стекло, металл, фарфор, драпировки);
- погружать предметы в среду в различной степени;
- ставить и писать колористические постановки;
- использовать знания по анатомии при выполнении зарисовок с людьми.

В систему контроля знаний и умений входят вступительный просмотр, промежуточные просмотры в течение года, итоговые просмотры за полугодие, за год и за летнюю практику; контрольные работы.

Критерии оценки рисунка

1. Композиция в листе. Предметы не повторяются по размерам, ритмическое и тональное разнообразие. Центр постановки не должен совпадать с центром листа. Края предметов не должны упираться в края листа.

2. Передача пропорций предметов.

3. Построение предмета в соответствии с правилами линейной перспективы.

4. Передача объема предмета с помощью светотени. Блик, его тон, место на предмете, касания со следующим тоном. Распределение полутонов на световой части предмета. Тень, ее касания и рефлекс в тени. Падающая тень и ее касания.

5. Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.

6. Создание среды, выявляющей предмет. Фон темнее световой части предметов, но светлее теневой части предметов. Распределение тональных растяжек в фоне: со стороны света вертикальная плоскость темнее, со стороны света горизонтальная плоскость светлее. Списываются касания плоскостей, притеняются углы вертикальной плоскости.

7. Погруженность предмета в среду. Касания предметов со средой в зависимости от фактуры предметов и удаленности от источника света. Контрасты света и тени на предметах ярче к первому плану и сближение в глубину.

8. Передача материальности и фактуры предмета. Передача материальности матовых, стеклянных, металлических предметов и различных драпировок.

9. Оценка технических приемов. Возможно использовать штрих и тушевку. Техника исполнения не должна мешать решению вышеперечисленных тональных задач. В гризайли владение различными техническими акварельными приемами.

10. Передача художественного образа. Различная степень требований к отражению художественного образа на разных этапах обучения.

Критерии оценки живописи

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.

2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.

3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.

4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализировка предметов.

5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь с предметом с фоном через различные касания.

6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

3-й год обучения
(210 учебных часов)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель - умение написать колористический натюрморт, умение нарисовать и написать сложный интерьерный натюрморт; изучение пластической анатомии головы и плечевого пояса человека; рисование гипсовых слепков как базовый этап для рисования портрета человека.

Задачи:

- Изучение состояний природы: осеннее, зимнее, весеннее.
- Написание усложненных натюрмортов.
- Изучение анатомии человека.
- Рисунок головы натурщика с учетом знания пластической анатомии.
- Гризайль портрета человека с передачей характера и пространственного решения.

Содержание курса

1. Осенний пейзаж. Приемы изображения осеннего состояния природы в пасмурную и солнечную погоду.

2. Натюрморт из овощей, фруктов, цветов и дополнительных предметов. Композиция в листе. Поиск формата. Колорит, его развитие в сложном натюрморте.

3. Натюрморт из металлических предметов и драпировок. Поиск композиции. Выделение главного. Колористические задачи. Технические приёмы передачи фактуры металлических предметов и драпировок. Погружение в среду.

4. Рисунок черепа на одном листе в трех поворотах. Повторение пройденного во 2-м классе и зарисовки по памяти.

4. наброски плечевого пояса. Скелет и экорше. Пластическая анатомия. Портретные ракурсы.

5. Рисунок гипсовой греческой головы. Передача объема. Пластические обобщения.

6. Контрольная работа. Гризайль «Белая чашка с сахаром и ложкой на фоне». Время выполнения - 3 часа, материал - гризайль (акварель), формат - А 5

7. Рисунок гипсовой римской головы с фоном. Передача объема и характера скульптуры.

8. Рисунок головы живой модели. Передача объема, характера модели, фактуры волос, кожи. Без фона.

9. Рисунок кистей рук с гипсовых слепков и живой модели. Изучение анатомии, обобщение большой формы.

10. Зарисовки экорше (торс) с разных точек.

11. Зимний пейзаж. Цвет. Особенности написания зимнего пейзажа.

12. Наброски с живой модели: торс с руками. Анатомия движения и характер модели. Изучение анатомии и пластики формы.

13. Портрет с руками. Рисунок без фона. Композиция портрета. Передача объема и характера. Женская и мужская модель. Значение жеста в передаче характера модели.

14. Контрольная работа. Гризайль «Белая чашка с сахаром и ложкой на фоне». Время выполнения - 3 часа, материал - гризайль (акварель), формат-А 5.

15. Натюрморт из стеклянных предметов с дополнительными деталями. Цвет в тоне. Технические приёмы передачи фактуры предметов. Погружение в среду. Композиция.

16. Интерьерный натюрморт. Поиск композиции. Перспектива в интерьере. Передача световоздушной среды интерьера. Распределение тепло-холодных цветовых отношений в пространстве интерьера.

Ожидаемые результаты

По окончании третьего года обучения дети должны знать:

- простые способы осенних, зимних и весенних состояний природы;
- различные способы передачи фактур овощей, фруктов, книг, драпировок;
- особенности ведения работы над интерьерным натюрмортом;
- строение черепа;
- строение плечевого пояса человека;
- различия между греческой и римской скульптурой;
- строение кистей рук и стоп ног человека;
- принципы композиции различных жанров портрета.

По окончании третьего года обучения дети должны уметь:

- написать пейзаж в различных состояниях;
- передавать фактуры различных предметов и интерьерное пространство в натюрморте;
- рисовать голову человека в пространстве, используя знания пластической анатомии;
- рисовать руки человека с использованием знания пластической анатомии;
- сделать зарисовки человека в различных портретных жанрах.

В систему контроля знаний и умений входят промежуточные просмотры в течение года, итоговые просмотры за полугодие, за год и за летнюю практику и контрольные работы.

Критерии оценки живописи. Натюрморт

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.
2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.
3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.
4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализовка предметов.
5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь с предметом с фоном через различные касания.
6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Критерии оценки портрета. Рисунок

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

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

4-й год обучения
(210 учебных часов)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель - уметь написать многоплановый тематический натюрморт из предметов разных фактур; научиться писать портрет акварельными красками, последовательно проходя через подготовительные этапы рисунка и гризайли; изучение фигуры человека (анатомия, рисунок гипсовых слепков и обнаженной модели).

Задачи:

- освоить более сложные приемы написания пейзажа и колористического натюрморта;
- рисовать голову с плечевым поясом в различных графических материалах;
- научиться строить композицию портрета с различными декоративными задачами;
- изучить анатомию фигуры, с учетом знаний по анатомии выполнять быстрые наброски и рисунки с обнаженной фигуры;
- освоить приемы написания портрета в акварельной технике.

Содержание курса

1. Осенний пейзаж. Способы написания пейзажа по собранному материалу и наблюдениям. Пейзаж-состояние. Единство колорита.

2. Колористические натюрморты с фруктами, овощами, цветами и драпировками. Способы написания сложного натюрморта с деталями интерьера. Колористические, сюжетные, тематические задачи.

3. Композиционные зарисовки головы с плечевым поясом. Различные графические материалы. Их использование для создания образа. Подчеркивание характера людей деталями костюма.

4. Композиционные зарисовки полуфигуры с руками. Гризайль и смешанная техника. Поиск формата листа. Характер модели диктует подбор технических материалов.

5. Костюмированный портрет с руками. Рисунок. Работа над композицией, образом и характером модели. Совершенствование технических приемов в рисунке.

6. Контрольная работа. Гризайль «Натюрморт из предметов разной фактуры (стекло и металл) с куском сахара или долькой чеснока на фоне».

Материал - гризайль (акварель), формат - А 4 (26 х 19 см, с каждой стороны минус 2 см).

7. Портрет на декоративном фоне. Создание образа в различных графических техниках.

8. Анатомические зарисовки фигуры экорше на 1 листе. Изучение пластической анатомии.

9. Зарисовки рук и ног с живой модели. Гризайль или рисунок. Изучение сложной пластики кистей рук и поворотов ног живой модели. Закрепление материала по анатомии.

10. Рисунок гипсовой фигуры с фоном. Выполнение длительного рисунка, технические приемы.

11. Быстрые зарисовки живой модели в различных графических техниках. Обнаженная модель. Пропорции, характер. Передача сложных форм. Часы этого задания чередовать с часами задания № 7.

12. Костюмированный портрет с руками. Пропорции, понимание анатомии, пластика модели. Решение характера через деталь одежды, жест.

13. Костюмированный портрет с руками. Пропорции, пластика, объём, касания с фоном. Связь фона и характера модели.

14. Этюды головы живой модели без фона. Способы написания портрета акварельными красками. Подчеркивание характера модели.

15. Колористические этюды головы живой модели с плечевым поясом с использованием интересных деталей одежды. Тональное решение. Акценты. Цветовое решение.

16. Портрет с руками без фона. Цвет. Особенности и технические приемы ведения работы над этим заданием.

17. Портрет с руками с фоном. Композиция. Тональное решение. Цвет в тоне. Касания с фоном. Рефлексы.

Ожидаемые результаты

По окончании четвертого года обучения дети должны знать:

- освоить более сложные приемы написания пейзажа и колористического натюрморта;
- особенности ведения работы над различными состояниями осеннего пейзажа;
- особенности работы над сложным колористическим натюрмортом;
- отличия в компоновке портрета, портрета с плечевым поясом и полу фигуры;
- анатомическое строение человеческой фигуры;

- способы написания портрета в цвете.

По окончании четвертого года обучения дети должны уметь:

- освоить более сложные приемы написания пейзажа и колористического натюрморта;
- писать сложные колористические натюрморты и тонкие состояния осеннего пейзажа;
- владеть навыками светотеневой моделировки живой природы;
- использовать знания по анатомии в рисовании фигуры человека;
- написать портрет человека в различных колористических состояниях;
- подчеркнуть характер портретируемого.

В систему контроля знаний и умений входят промежуточные просмотры в течение года, итоговые просмотры за полугодие, за год и за летнюю практику, контрольные работы и выпускной экзамен.

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Критерии оценки живописи. Натюрморт.

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.

2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.

3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.

4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализация предметов.

5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь с предметом с фоном через различные касания.

Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Критерии оценки портрета. Рисунок.

1. Композиция в листе (согласно художественному замыслу).
2. Присутствие в работе понимания пластической анатомии.

3. Светотеневая моделировка объемов и пространства.
4. Подчинение мелких деталей большой форме, выделение главного.
5. Владение разнообразными техническими приемами для передачи художественного замысла (академический штрих, штрих по форме, тушевка, различный модуль штриха, графические материалы различной мягкости).
6. Использование различных приемов гризайли для решения академических задач и создания художественного образа (отмывка, мазок, полусухая кисть, штрих, использование слоев различной плотности).

Критерии оценки портрета. Живопись.

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

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

На протяжении всего курса выполняются самостоятельно наброски и рисунки мелких предметов.

5-й год обучения
(210 часов)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель - научиться рисовать и писать портрет как художественный образ.

Задачи:

- создание композиционных портретов в гризайли, рисунке и живописи;
- уметь вести работу над коротким и длительным рисунком обнаженной модели; умение связать обнаженную фигуру со средой, уметь создать художественный образ и передать настроение.

Содержание курса

1. Осенний пейзаж. Написание пейзажа, подчиненного настроению. Поиск художественного образа в архитектуре и природе.

2. Беседа о композиции по произведениям мирового искусства в жанре "портрет".

3. Композиционный портрет (живопись). Создание образа через колористическое или декоративное решение постановки. Поиск формата, характер касаний с фоном. Цвет в тоне. Ставится для дневного света. Возможно выполнение один раз в неделю в течение всего 1-го полугодия.

4. Голова с плечевым поясом. Рисунок. Пропорции, анатомия, погружение в среду. Используются материалы для рисования. Среда передается иногда минимально, иногда в полную силу.

5. Гризайль. Композиционный портрет. Желательно использовать как эскизы рисунки предыдущего задания. Особое внимание уделяется моделировке формы, полноте тональной растяжки, погруженности в среду.

6. Композиционный портрет современника. Постановка ставится вместе с учениками. Объясняется подбор аксессуаров к натуре. Тональное решение работы передает психологическое состояние модели.

7. Портрет. "Литературный (исторический) персонаж". Разработать тему в гризайли и в живописи. Постановка ставится вместе с учениками. Подбираются предметы и драпировки в нужном тоне и колорите. Выбирается выразительное освещение. При работе необходимо заострять типаж, его связь с литературной идеей. Разработка всех возможных форматов и размеров листа (от миниатюры до размеров целого листа). Возможна постановка при дневном свете, один раз в неделю в течение всего 1-го полугодия.

8. Характерный портрет. Комбинирование графических техник для раскрытия характера. Жест, освещение. Короткие задания между длительными постановками.

9. Короткие зарисовки обнаженной модели. Пропорции, движение, анатомия.

10. Рисунок обнаженной модели. Рисунок выполняется с фоном, должен быть хорошо закомпонован, тщательно разработана форма, объемы, прослежено погружение в среду. Можно поочередно использовать разные модели (мужскую и женскую). Материал для выполнения рисунков педагог выбирает по своему усмотрению. Модель в %. Модель со спины.

11. Рисунок обнаженной модели в драпировке. Тщательно закомпонованный рисунок в листе. Внимательно выполненный рисунок фигуры. Также необходим поиск различных технических приемов для передачи драпировки.

12. Живопись. Композиционный портрет, поставленный по свету или против света. Выявляются особенности написания модели против света, ее связь со средой, особенности колорита в данных условиях. Подбор фона и аксессуаров к конкретной модели. Возможна постановка при дневном свете, один раз в неделю в течение всего 2-го полугодия.

13. Живопись. Фигура в интерьере. Проводится работа над композицией, над поиском формата. Выбирается освещение, колористическая гамма, подчеркивающая образ модели. Для сравнения желательно написать 2-3 постановки. Возможна постановка при дневном свете, один раз в неделю в течение всего 2-го полугодия.

14. Композиционный портрет (исторический или литературный персонаж). Связь фигуры со средой. Цвет в тоне. Раскрытие темы постановки через схематический фон, жест и движение натуры, освещение постановки.

15. Натюрморт (живопись). Колорит, касания, фактура, материальность. Обобщение пройденного.

Ожидаемые результаты

По окончании пятого года обучения дети должны знать:

- как выполняются наброски в различных техниках, каким образцам классического искусства они соответствуют;
- как выполняется композиционный портрет гризайлью;

- как организуется постановка тематического композиционного портрета;
- как сопоставлять таблицы по анатомии и экорше с реальным сложным движением человека;
- чем отличается постановка фигуры в статической и динамической позе;
- по какому принципу происходит одевание драпировкой фигуры;
- как использовать натурные зарисовки для выполнения тематического рисунка; через что выражается образ, эмоции конкретного человека;
- принципы передачи световоздушной среды в контражурной постановке;
- как организуется в листе (колористически, декоративно) обнаженная фигура и детали интерьера.

По окончании пятого года обучения дети должны уметь:

- написать осенний пейзаж, передавая настроение автора;
- использовать классические образцы, уметь подобрать соответствующие материалы для своей работы;
- выполнять длительную работу гризайлью в жанре портрета и фигуры;
- поставить композиционный портрет различной тематики и написать его цветом;
- выполнять различные наброски и зарисовки фигур, использовать их для дальнейшей работы над картиной в жанре портрета;
- написать фигуру против света;
- написать обнаженную фигуру в интерьере в различном колорите.

В систему контроля знаний и умений входят промежуточные просмотры в течение года, итоговые просмотры за полугодие, за год и за летнюю практику, контрольные работы и выпускной экзамен.

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям.

Критерии оценки портрета. Рисунок.

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

Критерии оценки портрета. Живопись.

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

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

На протяжении всего курса выполняются самостоятельно наброски и рисунки мелких предметов. Тематика меняется по рекомендации педагога и по интересам ученика.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации грамотного проведения учебного процесса необходимо иметь хорошо освещенный кабинет и дополнительные точечные источники света для освещения постановок.

Кабинет должен быть оборудован стульями, мольбертами, планшетами, на которых работают учащиеся, шкафами для хранения подручного натюрмортного фонда, стеллажами для хранения работ, подиумами для постановок живой природы.

Дидактическим материалом являются работы, выполняемые педагогом, а также выставляемые в коридорах школы и музейно-выставочном комплексе.

Для освоения блока заданий по пейзажу проводится обязательная летняя пленэрная практика.

Для освоения программы по портрету, пейзажу и наброскам существует подбор дидактических постеров для копирования.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-ый год обучения

(255 учебных часов)

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (84 часа)				
РИСУНОК				
1.	Вводная беседа о рисунке. Знакомство с материалами. Рисунок яйца.	Понятие живописного рисунка. Показ технических приемов (линия, штрих, тушевка).	Рассказ педагога о выстраивании тональной шкалы светотеневых отношений на сравнении освещенных участков.	6
2.	Рисунок яйца с фоном	Понятие тона, пропорции, наглядная перспектива. Тональная шкала графитного карандаша.	Выстраивание тональной шкалы. Отсутствие линии в касаниях с фоном. Воздушная перспектива.	6
3.	Беседа о набросках. Знакомство с возможностями графических материалов. Наброски движущихся зверей и птиц в зоопарке.	Линейный и тональный набросок. Определение задач наброска и зарисовки. Соединение различных графических материалов и тонированной бумаги. Пропорции, фактура, художественный образ.	Домашнее задание: копирование оригиналов и выполнение самостоятельных набросков (тигры, собаки, слоны, бизоны и т.п.).	3
4.	Рисунок с фоном 1.яблоко с сахаром; 2.груша с сахаром; 3.луковица с сахаром; 4.чеснок с сахаром;			3 3 3 3
5.	Рисунок отдельных мелких предметов без фона.	Пропорции, материальность, локальный тон предмета, светотень.	Можно ставить простой натюрморт из 2-3 мелких предметов.	6 Просмотр

1	2	3	4	5
6.	Рисунок натюрморта из мелких предметов. Беседа о композиции простого натюрморта.	Совместно с учащимися – постановка предметов в натюрморте на определенную тему, композиционный центр, освещение. Порядок ведения работы. Контраст, фактура, освещенность, касания, сделанность каждого предмета. Неповторимость локального тона каждого предмета. Материальность.	Работа ведется «от куска» (от отдельного предмета). Постановка предметов на разных уровнях, заданность предметами камертонов темного и светлого. Использовать один основной крупный предмет, остальные – мельче и другой фактуры и тона. Ставятся мелкие предметы, объединенные одной темой: 1) Художественный натюрморт (тюбики, кисти и т.д.); 2) Технический (шурупы, гайки и т.п.). <i>Домашнее задание:</i> 1) Швейный натюрморт (катушки, клубки, ножницы, наперсток, пуговицы и т.д.); 2) Натюрморт из овощей и фруктов (хлеба и булок)	9 9
7.	Контрольная работа. Рисунок «Белое яйцо с фоном».	Материал – карандаш Формат А5.		3
8.	Натюрморт из 3-х глиняных горшков и деревянных предметов или овощей (фруктов).	Сближенные отношения более плотных по тону предметов и фонов, фактура глины, дерева, овощей. Касания, пространство.	Овощи можно заменять на яйца, сахар. В натюрмортах обязателен тональный отсчет от блика и тени на первом плане.	15 Просмотр
9.	Натюрморт из металлических предметов, различных по фактуре.	Передача фактуры металла, освещения, пространства. Погружение предметов в световоздушную среду. Разобрать по тону блики, следить за локальным тоном предмета.	Минимум - 3 предмета плюс детали (ножи, вилки, монеты, ножницы и т.п.).	12
10.	Зарисовки крупных предметов.	Контраст, фактура, светотеневая моделировка формы. Передача характерных деталей.	Развитие образного мышления. Ставить обувь, сумки и т.п.	3 Итоговый просмотр
Всего:				84

II ПОЛУГОДИЕ (171 час)

1	2	3	4	5
11.	Натюрморт из стеклянных предметов (рисунок).	Передача фактуры стекла, освещения, пространства. Погружение предметов в световоздушную среду. Разобрать по тону блики, следить за локальным тоном предмета.	Можно ставить 1 предмет из темного стекла, 2 – по тону сближенных, прозрачных. В 4 и 5 заданиях для контраста можно добавлять фарфор (блюде, чашку) и др. детали (орехи и т.п.). По усмотрению педагога и темпам выполнения задания металл и стекло можно совместить (минимум по 2-3 крупных стеклянных и металлических предмета в натюрморте).	27 Просмотр
12.	Белая чашка с ложкой и яйцом на светлом фоне.	Сближенные отношения (светлые). Большое количество полутонов. Неповторяемость светов и теней. Круг в перспективе (эллипсы).	Можно заменить чашку чайником, кофейником и т.п. Обязательно обратить внимание на камертон светлого (блик) и темного (ложка или тень). Сильным ученикам добавить белое яйцо, а слабым – сахар.	15 Просмотр
13.	Контрольная работа. Рисунок «Два яйца с фоном».	Материал – карандаш Формат А5.		3
14.	Драпировки разных фактур (рисунок).	Материальность, погружение в среду, освещение, разница светов и теней каждой складки. Видение большой формы.	Вешать матовую и блестящую ткань небольшого размера.	24 Просмотр

ГРИЗАЙЛЬ

15.	Технические задания.	Овладение навыками и приемами живописи одним цветом. <ol style="list-style-type: none"> 1) прокрыть лист ровно в один слой средним тоном; 2) прокрыть в два слоя (по сухому); 3) переход от светлого к темному с максимальной растяжкой; шахматная доска. 	Лист А4 (акварельная бумага), нейтральная черная, сепия.	3
-----	----------------------	--	--	----------

1	2	3	4	5
16.	Горшки с яйцом с фоном.	Объем, мягкость касаний, сближенные отношения, освещение.	Для контраста можно класть крашеные яйца, металлические детали (нож, ложка и т.д.). Яйца положить в миску, корзинку, на блюдо и т.п.	18
17.	Натюрморт из старинных книг с дополнительными предметами.	Перспектива, освещенность, касания, фактура, детали, пространство.	Книги положить и поставить, добавить свиток с лентой, перо, чернильницу и т.п. Желательно не ставить сложный натюрморт.	27 Просмотр
ЖИВОПИСЬ				
18.	Беседа о живописи. Натюрморт из овощей и фруктов.	Контраст, холодный свет, теплые тени и фон, ясно выраженный колорит. Понятие цвета в тоне, касания предметов с фоном.	Работа ведется «от куска» (1-го предмета) от первых холодных подкладок к верхним теплым. Плотность прокрывания берется с учетом дальнейшего высветления при высыхании.	15
19.	Натюрморт из мелких предметов.	Колорит, контраст фактур, ритм пятен, свет предметов, касания.	Можно ставить 2 задания в различной цветовой гамме (красное на красном, синее на синем и т.п.).	12 Просмотр
20.	Смешанный натюрморт из более крупных предметов.	Колорит, цвет в тоне, фактура.	Ставить булки, хлеб, фрукты, дополнять глиняными предметами или овощами.	21
21.	Цветок с фоном.	Цвет в тоне, объем цветка.	На усмотрение педагога.	6 Итоговый просмотр
Всего:				171
ИТОГО за год:				255

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2-й бюджетный класс

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (144 часа)				
ГРИЗАЙЛЬ				
1.	Вводное занятие. Композиция сложного тематического натюрморта. Беседа с педагогом.	Освоение композиционных приемов постановок: композиционный центр, ритм, пятно, цветовые и тональные акценты, контраст, освещение, эмоциональное воздействие цвета, выбор формата.	Анализ примеров из истории мировой живописи. Копирование в небольшом размере репродукций в любом материале на усмотрение педагога (домашнее задание).	3
В зависимости от количества дневного света можно менять местами блоки заданий 2-4 и 5-7.				
2.	Рисунок белой чашки на блюде с ложкой на светлом фоне.	Пропорции, перспектива, светотень, касания с фоном.		9
3.	Драпировки.	Контраст, фактура, тон, объем складок, цельность большой формы, касания.	Две драпировки можно повесить на доску, прикрепив за угол и т.д. К тканям можно добавить предметы или крупные, с ясно выраженной фактурой (металл, глина, листы бумаги и т.п.) или мелкие детали для подчеркивания фактуры.	24 Просмотр
4.	Сложный натюрморт из металлических предметов.	Композиция в листе. Пропорции, освещение, перспектива. Фактура, отражения, рефлексy.	Ставить металлические предметы различной фактуры.	30 Просмотр
5.	Сложный натюрморт из стеклянных предметов.	Фактура, отражения, рефлексy. Пропорции, освещение, перспектива. Фактура, отражения, рефлексy.	В стеклянные сосуды можно налить воду.	27
6.	Контрольная работа. Рисунок «Белая чашка с сахаром и ложкой на фоне».	Материал – карандаш Формат А5.		3

1	2	3	4	5
ЖИВОПИСЬ				
7.	Натюрморт из овощей, фруктов с деревянными и глиняными предметами.	Сближенные отношения или контраст, колорит, касания.	Можно составить натюрморт из хлеба, арбуза, дынь, корзин и т.п.	30 Просмотр
8.	Натюрморт из листьев, грибов, цветов.	Колорит, фактура.	По усмотрению педагога, если успевают учащиеся.	18 Итоговый просмотр
Всего:				144

II ПОЛУГОДИЕ (171 час)

РИСУНОК

9.	Рисунок черепа в трех поворотах на 1 листе.	Пропорции, объем, характер костей, соотношение рисунков в листе.	Передача фактуры кости не обязательна. Фон можно подвести выборочно к нужным местам. Домашнее задание – анатомические таблицы.	24
10.	Рисунок экорше (голова).	Набросок. Знакомство с мышцами лица и шеи.	Исполняется на листе с рисунками черепа. Можно «наложить» рисунок мышц головы на рисунок черепа.	9 Просмотр
11.	Рисунок частей головы (глаз, нос, губы, ухо) с гипсовых слепков.	Пропорции, строение формы.	Передача фактуры гипса не требуется.	24
12.	Рисунок частей головы живого человека.	Получение анатомических знаний.	Главное – пропорции, характер. Выполнение на одном листе с рисунком гипсовых частей лица.	18
13.	Быстрый набросок живой головы.	Знакомство с пластикой формы, пропорции, объем.	Умение «увидеть» кости в живой натуре.	6

ЖИВОПИСЬ

14.	Драпировки разной фактуры.	Колорит, фактура, касание, объем каждой складки без потери общего объема.	К тканям можно добавить предметы, желательно крупные, с ясно выраженной фактурой (металл, глина, листы бумаги и т.п.) или мелкие детали для подчеркивания фактуры.	27
15.	Натюрморт из фруктов и овощей с простой драпировкой.	Фактура, освещение, колорит, пропорции.	Можно совместить задания 15 и 16 и поставить большой сложный натюрморт.	33 Просмотр

1	2	3	4	5
16.	Натюрморт из книг, дополнительных предметов и драпировок.	Композиция в листе, поиск формата листа, линейная и световоздушная перспектива, касания, освещение, фактура.	Желательно ставить из старинных книг с блестящими драпировками и т.п., подчеркивая контраст фактур предметов.	27 Просмотр
17.	Контрольная работа. Рисунок «Белая чашка с яйцом и ложкой на фоне».	Материал – карандаш, формат – А 5		3 Итоговый просмотр
Всего:				171
ИТОГО за год:				315

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3-й бюджетный класс

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (144 часа)				
ЖИВОПИСЬ				
1.	Осенний пейзаж.	Колорит, состояние, освещение, композиционное решение темы.	Можно разбить задание на несколько коротких этюдов.	12
2.	Натюрморт из овощей, фруктов, цветов и дополнительных предметов.	Поиск композиции, выбор формата, колорит, фактура, освещение (цвет в тоне)	Ясно выраженная по колориту постановка.	15
3.	Натюрморт из металла с дополнительными деталями.	Композиция в листе, освещение, колорит, фактура, материальность.	В зависимости от возможностей группы ставить один крупный металлический предмет или три предмета из металла разного цвета и фактуры.	24 Просмотр
РИСУНОК				
4.	Череп (на одном листе с разных точек).	Передача объема, пропорций.	Можно совместить с набросками по памяти или лепкой.	6
5.	Наброски плечевого пояса (скелет), экорше.	Знакомство с анатомией, пропорции.	Зарисовать повороты, встречающиеся в портретах. Домашнее задание – анатомические таблицы	18
6.	Рисунок гипсовой головы (греческой).	Локальный тон, светотеневая моделировка формы, пластические обобщения.	Выполняется на белом фоне с обязательными набросками черепа на полях в том же повороте.	33 Просмотр
7.	Контрольная работа. Гризайль «Белая чашка с сахаром и ложкой на фоне».	Материал – гризайль (акварель), формат – А 5		3
8.	Римская гипсовая голова.	Пропорции, тональные растяжки, освещение, объем, связь со средой (фоном), касания, характер скульптуры.		33 Итоговый просмотр
Всего:				144

1	2	3	4	5
II ПОЛУГОДИЕ (171 час)				
9.	Рисунок головы живой модели.	Пропорции, тональные растяжки, освещение, объем, касания.	Слабым учащимся поставить гипсовую голову. Последовательно рисовать мужскую и женскую модель разных возрастов.	30
10.	Рисунок кистей рук с гипсовых слепков и живой модели.	Изучение анатомии, обобщение большой формы.	Совместить на 1-2 листах анатомические наброски со скелетов и экорше и зарисовки с гипсовых слепков и живой модели.	21
11.	Зарисовки экорше (торс) с разных точек.	Анатомический разбор, объем большой формы, освещение.	Можно с фоном и без. Повтор задания по памяти.	12
				Просмотр
12.	Зимний пейзаж.	Колорит, состояние, композиция. Технические приемы.	В мастерской.	6
13.	Наброски с живой модели (торс с руками).	Анатомия, движение, характер модели.		9
14.	Портрет с руками на белом фоне (рисунок).	Композиционный портрет, формат листа, характер, силуэт, пропорции, касания, объем.	Выявить характер в руках и голове. Фигуру можно только наметить. Последовательно рисовать мужскую и женскую модели.	30
15.	Контрольная работа Гризайль «Белая чашка с яйцом и ложкой на фоне».	Материал – гризайль (акварель), формат – А 5.		3
ЖИВОПИСЬ				
16.	Натюрморт из стеклянных предметов с дополнительными деталями.	Композиция в листе, освещение, колорит, фактура, материальность., разница бликов, касания. Погружение в среду.	Натюрморт ставится из стеклянных предметов разного тона, но в пределах одного заданного колорита. Дополнительные детали могут быть другой фактуры (металл, книги и т.п.).	24
				Просмотр
17.	Интерьерный натюрморт.	Поиск композиции, выбор формата, колорит, фактура, освещение (цвет в тоне), перспектива (линейная и световоздушная). Свет холодный, тени теплые.	Большой формат, постановка с мебелью, зеркалами, одеждой и т.п. Против света, по свету и т.п.	36
				Итоговый просмотр
Всего:				171
ИТОГО за год:				315

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4-й бюджетный класс

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (144 часа)				
ЖИВОПИСЬ				
1.	Осенние пейзажи.	Композиция в листе, состояние, колорит, разницы касаний, тональные отношения неба и земли, растительности и архитектуры.	Если успевают группа – повтор этюдов в мастерской в новом качестве композиционного пейзажа.	18 Просмотр
2.	Колористические натюрморты с фруктами, овощами, цветами и драпировками.	Композиция в листе, поиск формата, цвет в тоне, касания, фактура, объем.	Включение в постановку мебели или интерьерных деталей (фрагменты зеркала, стола, стула, шкафа и т.п.)	36
РИСУНОК				
3.	Голова с плечевым поясом.	Пропорции, характер, отработка светотеневых отношений в лице, фактура кожи, волос, касание с фоном. Разбор основных анатомических узлов, группы мышц и костей. Подчинение их большой форме, выделение главного, списывание второстепенного. Поиск размера и формата листа (вертикальный, горизонтальный, овал и т.п.).	Для лучшего понимания типа лица модель можно поставить на белом фоне. Возможна посадка с обнаженными плечами. Выполняется 3-4 задания.	36
4.	Композиционные зарисовки головы с плечевым поясом (живая модель). Различные графические материалы.	Пропорции, характер, отработка светотеневых отношений в лице, фактура кожи, волос, касание с фоном. Поиск размера и формата листа (вертикальный, горизонтальный, овал и т.п.).	Для создания более яркого образа добавить какую-нибудь деталь одежды (берет и т.п.). Размер листа А4 и А3. Можно выполнить 2-3 задания на разницу характеров и возрастов. Домашнее задание: копирование оригиналов. Усвоение и повторение технических приемов акварельного портрета XIX века. Показ педагогом технического процесса.	12 Просмотр

1	2	3	4	5
5.	Зарисовки рук живой модели (кисти рук). Композиция в листе, пропорции.	Передача основных анатомических узлов (кисти, группы мышц). Касания с фоном, освещение, выделение главного.	Комбинирование различных графических техник. Как можно больше зарисовать жестов и движений кистей рук. При необходимости дополнить зарисовками скелета и экорше.	21 Просмотр
6.	Контрольная работа. Гризайль «Натюрморт из предметов разной фактуры (стекло и металл) с куском сахара или долькой чеснока на фоне».	Материал – гризайль (акварель), формат – А 4 (26 x 19 см, с каждой стороны минус 2 см).		3
7.	Портрет на декоративном фоне.	Образный портрет. Композиция в листе, пропорции, объем, светотеневые отношения, тон лица модели, погружение в среду.	Передача характера модели с помощью какой-либо детали одежды и т.п. Фон должен подчеркивать характер модели. Параллельно – домашнее копирование портрета XIX века. Комбинирование различных графических техник.	18 Итоговый просмотр
Всего:				144

II ПОЛУГОДИЕ (171 час)

РИСУНОК

8.	Анатомические зарисовки (экорше рук и ног)	Изучение пластической анатомии.	При необходимости добавить зарисовки скелета.	9
9.	Зарисовки рук и ног живой модели.	Изучение сложной пластики частей рук и поворотов ног.	Можно вместо карандаша дать гризайль. Ставить обнаженную натуру.	15
10.	Быстрые зарисовки обнаженной живой модели в различных графических техниках.	Пропорции, характер, объем, основные отношения пятен света и тени.	Вставлять по усмотрению педагога между другими заданиями.	18
11.	Рисунок гипсовой фигуры с фоном.	Композиция в листе, пропорции, объем. Вылепить пластику основных объемов (голова, плечевой пояс, руки, торс) и связь их друг с другом. Выявление главного.	Технические приемы ведения длительного рисунка. Штрих, тушевка. Фон подводить по необходимости в отдельных местах.	18 Просмотр

1	2	3	4	5
12.	Костюмированный портрет с руками.	Пропорции, объем, анатомия, технические приемы обработки поверхности, касания. Образный портрет. Композиция в листе, пропорции, объем, светотеневые отношения, тон рук и лица модели, погружение в среду.	Параллельно – копирование образцов рисунка XVIII-XIX веков (домашнее задание). Передача характера модели с помощью жеста или детали одежды и т.п. Возможна тональная обработка только головы и рук модели. Фигура передается менее тщательно. Фон подводится по необходимости.	18
13.	Костюмированный портрет с руками.	Пропорции, объем, анатомия, технические приемы обработки поверхности, касания. Образный портрет. Композиция в листе, пропорции, объем, светотеневые отношения, тон рук и лица модели, погружение в среду.	Передача характера модели с помощью жеста или детали одежды и т.п. Обязательный фон! Его связь с характером натуры. Различные графические материалы.	18 Просмотр
ЖИВОПИСЬ				
14.	Этюды головы живой модели (без фона).	Пропорции, освещение, характер модели. Технические приемы (отмывка, штрих, мазок), свет холодный, тени теплые.	Можно дополнить постановку предметом, драпировкой и т.п. Модель можно посадить на белом фоне для лучшего понимания цвета в тоне.	12
15.	Колористические этюды головы с плечевым поясом.	Поиск характерного образа через колорит постановки. Тональное решение. Изменение цвета, светов и теней в зависимости от колорита. Касания, тепло-холодные отношения. Понятное освещение.	Дополнять постановку характерными деталями на одежде.	30
16.	Портрет с руками (без фона).	Композиции в листе, колорит, пропорции, касания с фоном, передача освещения, тепло-холодные отношения, цвет в тоне.	Фон подводить в необходимых местах. Модель можно посадить на белом фоне для лучшего понимания тона головы и рук.	12

1	2	3	4	5
17.	Портрет с руками с фоном.	Композиции в листе, колорит, пропорции, касания с фоном, передача освещения, тепло-холодные отношения, цвет в тоне.	Обыграть характер модели посадкой на различные предметы (табурет, стул и т.п.) в неглубоком пространстве, дополнить аксессуарами или одеть в театральный костюм. Проследить за изменением оттенка кожи в зависимости от окружения.	<p style="text-align: center;">21</p> <p>Итоговый просмотр</p>
Всего:				171
ИТОГО за год:				315

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5-й бюджетный класс

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (144 часа)				
ЖИВОПИСЬ				
1.	Осенний пейзаж.	Композиция в листе, колорит, касания. Анализ произведений классиков мирового искусства в жанре «Пейзаж».	Выход на этюды. Беседа с педагогом.	9
2.	Композиция. Беседа с педагогом.	Анализ произведений классиков мирового искусства в жанре «Портрет».	Анализ композиционных схем и приемов исполнения. Копирование образцов.	3
3.	Композиционный портрет (живопись).	Композиция в листе, колорит, касания, передача материальности предметов. Создание образа через колористическое или декоративное решение.	Возможен большой размер. 1-2 задания. Ставится для дневного света. Возможно выполнение один раз в неделю в течение всего 1-го полугодия.	21
4.	Голова с плечевым поясом (рисунок).	Композиция в листе. Светотеневая моделировка формы, пропорции, понимание анатомии и передача характера модели. Касания с фоном, погружение в среду. Передача фактур волос, кожи, одежды. Выделение главного, описывание второстепенного.	Различные графические материалы, смешанная техника, тонированная бумага, минимум цвета.	15 Просмотр

1	2	3	4	5
5.	Голова с плечевым поясом (гризайль).	То же.	То же.	15
6.	Композиционный портрет с руками «Современник» (гризайль).	Создание образа человека через костюм, аксессуар, тематический интерьерный или пейзажный фон. Поиск формата. Колорит, касания с фоном. Применение приемов пейзажной живописи в фоне для погружения фигуры в среду (по необходимости). Сильным учащимся желательно создать свой вариант постановки. Для слабой группы – одна общая постановка. Материал исполнения - любой.	По необходимости возможно использование пейзажных этюдов и композиционных набросков с модели или выполнение предварительных эскизов. Модель ставится совместно с учащимися. Различные графические материалы (возможна комбинация).	18
7.	Композиционный портрет «Литературный персонаж».	Создание образа человека через костюм, аксессуар, тематический интерьерный или пейзажный фон. Применение знаний материальной культуры. Поиск формата. Раскрытие темы в тональном (гризайль) и живописном решении. Колорит, касания с фоном. Сильным учащимся желательно создать свой вариант постановки. Для слабой группы – одна общая постановка. Материал любой.	Возможна постановка при дневном свете, один раз в неделю в течение всего 1-го полугодия. По необходимости возможно использование этюдов и композиционных набросков с модели или выполнение предварительных эскизов. Размер любой. В течение задания индивидуальная работа с моделью каждого учащегося. Последнее задание – выход на большой размер листа. Модель можно компоновать в рост.	51 Просмотр
8.	Характерный портрет.	Тональные композиционные зарисовки разной длительности. Жест, освещение, пропорции.	Ставится между длительными заданиями.	12
Всего:				144

1	2	3	4	5
II ПОЛУГОДИЕ (171 часа)				
9.	Короткие зарисовки обнаженной модели.	<p>Касания, силуэты тональных пятен, выделение главного (голова, руки, ноги, волосы).</p> <p>Зарисовки: линейные, пятном, комбинированные.</p>	<p>Фон почти не прорабатывать. Можно подвести фон в падающих тенях.</p> <p>Можно начинать с коротких этюдов (от 15 минут).</p> <p>Короткие этюды можно выполнять по несколько фигур на одном листе или каждая фигура – на отдельном.</p>	<p>12</p> <p>Просмотр</p>
10.	<p>Длительный рисунок обнаженной модели:</p> <p>а) модель в 3/4;</p> <p>б) модель со спины.</p>	<p>Композиция в листе, характерная пластика натуры, светотеневая моделировка формы, поиск акцентов для выделения главного (свет, тень), касания с фоном.</p> <p>Несколько заданий в любых графических материалах.</p>	<p>Применение различных стилистических приемов (линия, тушевка, штрих, пятно и т.д.). Для каждого задания выбирается свой прием. Менять женскую и мужскую модели.</p>	<p>30</p> <p>30</p> <p>Просмотр</p>
11.	Рисунок обнаженной модели в драпировке.	<p>Композиция в листе, знание анатомии, выполнение рисунка обнаженной модели, а затем ее «одевание» драпировкой, логика образования складок.</p>	<p>Применение различных стилистических приемов (линия, тушевка, штрих, пятно и т.д.).</p>	<p>27</p> <p>Просмотр</p>
12.	Композиционный портрет с руками (живопись).	<p>Композиция в листе, формат, колорит, связь фигуры со средой, сравнительная плотность световых поверхностей.</p> <p>Поиск образа через колорит и освещение.</p>	<p>Можно ставить у окна, в глубине комнаты и т.п.</p> <p>Можно придавать постановкам этнографический характер с помощью аксессуаров и драпировок.</p> <p>Индивидуальный подбор фона к конкретной модели.</p> <p>Две постановки в разном колорите.</p> <p>Возможна постановка при дневном свете, один раз в неделю в течение всего 2-го полугодия.</p>	<p>30</p>

1	2	3	4	5
13.	Фигура в интерьере, (живопись).	Композиция в листе, формат, колорит, связь фигуры со средой, сравнительная плотность световых поверхностей. Поиск образа через колорит и освещение. Поиск образа через обстановку, колорит, освещение.	2-3 постановки в разном колорите. Возможна постановка при дневном свете, один раз в неделю в течение всего 2-го полугодия.	30
14.	Натюрморт.	Композиция в листе, колорит, цвет в тоне, материальность.	Обобщение пройденного.	12 Итоговый просмотр
Всего:				171
ИТОГО за год:				315