

Программа
объединения
по интересам
художественного
профиля
образовательной
области
«Изобразительное
искусство»

ПРОСТРАНСТВО

г. Дзержинск, 2023

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»

ПРОГРАММА
НАРОДНОЙ СТУДИИ ЖИВОПИСИ
«ПРОСТРАНСТВО»
(базовый уровень изучения образовательной области
«Изобразительное искусство»)

Разработчик: Пашкевич Александр Григорьевич,
руководитель народной студии живописи
«Пространство»

Возраст учащихся: 10-13 лет
Срок реализации: 2 года

Дзержинск, 2023
Пояснительная записка

Одно из самых любимых занятий каждого ребенка в детском возрасте – это рисование. Рисовать в детском возрасте так же необходимо, как и разговаривать. Рисуя, дети не только отражают окружающий их мир, но и транслируют свое мироощущение в графическое изображение на бумагу, выражая, таким образом, свои чувства и впечатления.

Занятия изобразительным искусством развивают образное мышление, пробуждают интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, учащиеся получают возможность реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Изобразительное искусство содействует развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия.

Программа народной студии живописи «Пространство» ориентирована на развитие личности учащегося, формирование и развитие его творческих способностей, удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию.

Программа народной студии живописи «Пространство» разработана на основе типовой программы дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 06.09.2017 года №123, и представляет собой ознакомительный курс для тех учащихся, которые делают первые шаги на пути изучения основ изобразительного искусства.

Данная программа по целевому назначению является программой базового уровня изучения образовательной области «Изобразительное искусство».

Цель программы – создание условий для обучения, воспитания и развития учащихся средствами изобразительного искусства.

Организационные условия программы

Образовательный процесс при реализации программы народной студии живописи «Пространство» осуществляется с учащимися в возрасте от 10 до 13 лет. Программа рассчитана на два года обучения.

На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа с годовой нагрузкой 144 часа.

На втором году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных часа с годовой нагрузкой 216 часов.

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. Продолжительность одного учебного часа – 45 минут, перерыв – 10 минут.

Санитарно-гигиенические требования

Занятия проводятся в мастерской для занятий живописью, соответствующей требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. №525 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования».

Кадровое обеспечение

Занятие проводит руководитель народной студии живописи «Пространство», имеющий высшее образование и высшую квалификационную категорию.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Для успешной реализации программы, для занятий в студии необходимы: мольберты, планшеты, столы ученические, стулья, школьная доска (фрагмент доски), подиумные столики 2-х уровней, бумага для рисования формата А2 или А3, графические карандаши с маркировкой от 2М до 6М, ластик, акварель, гуашь не менее 6 цветов, дополнительно 1 баночка гуаши белого цвета, кисти «белка» («лиса», «пони», «колонок») № 2 – 6, кисти (щетина) № 5 – 8, палитра, емкости для воды, ноутбук, телевизор либо проектор.

Наглядно-иллюстративный материал:

натурный фонд (муляжи, гипсы, различные предметы);

фонд работ учащихся;

репродукции картин русских, белорусских и зарубежных художников;

фотоматериалы, видеоматериалы;

специализированные наглядные пособия;

методическая литература.

1-й год обучения

Задачи

Образовательные:

познакомить с особенностями живописи, материалами и принадлежностями для занятий живописью;

обучить основам работы с оборудованием и материалами для занятий живописью;

обучить методам построения живописного изображения на картинной плоскости;

сформировать умение отображать предметный мир с помощью цвета и тона;

познакомить с основами профессиональной терминологии: цветовые и тональные пятна, колорит, образование кадра, вертикальное и горизонтальное деление пространства, линии «золотого» сечения, прямая и обратная линейная перспектива;

познакомить с творчеством выдающихся художников-живописцев: П.Пикассо, В.Ван Гога, П.-О.Ренуара, М.Нестерова, В.Кандинского, В.Васнецова, М.Савицкого, И.Хруцкого, В.Бялыницкого-Бирули и др.

Развивающие:

формировать способность познавать искусство живописи и вырабатывать свой стиль в изобразительном искусстве;

развивать кругозор и художественный вкус;

способствовать развитию памяти, воображения, фантазии.

Воспитательные:

формировать интерес к искусству, наблюдательность, понимание прекрасного;

воспитывать осознанное восприятие произведений изобразительного искусства, умение видеть их эстетическую ценность;

воспитывать аккуратность, культуру к своему труду.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Вводное занятие	2	1	1
1.	Рисунок	36	12	24
1.1.	Введение в предмет. Графические материалы и средства выражения	2	2	-
1.2.	Прямая и обратная линейная перспектива	12	4	8
1.3.	Круговая (панорамная) перспектива	6	2	4
1.4.	Тональные отношения	16	4	12
2.	Живопись	18	5	13
2.1.	Введение в предмет. Материалы и средства выражения	2	1	1
2.2.	Основы колористической живописи	10	2	8
2.3.	Двенадцатистопный цветовой круг	6	2	4
3.	Композиция	68	17	51
3.1.	Композиция в визуальных искусствах	2	1	1
3.2.	Вертикаль и горизонталь	6	1	5
3.3.	Изобразительная плоскость	10	2	8
3.4.	Гербовая и структурная композиция	16	4	12

3.5.	Форма и ее отсутствие	6	2	4
3.6.	Предметная композиция	10	2	8
3.7.	Абстрактная композиция	14	4	10
3.8.	Синтез знаний в области композиции	4	1	3
4.	Эстетические беседы об искусстве и его мастерах	6	2	4
5.	Выставочная деятельность	12	2	10
	Итоговое занятие	2	1	1
	Итого	144	40	104

Содержание образовательной области

Вводное занятие

Теория. Особенности занятий в студии. Знакомство с планом работы студии на учебный год. Обучение правилам и мерам безопасного поведения во время занятий, соблюдению порядка на рабочем месте. Достигнутая учащимися студии результативность.

Практика. Коллективный просмотр и анализ работ, выполненный учащимися студии. Упражнения на тренировку зрительной памяти «Найди 10 отличий», «Методика Айвазовского», «25 букв».

1. Рисунок

1.1. Введение в предмет. Графические материалы и средства выражения

Теория. История рисунка. Понятие живописного рисунка. Тональная шкала графического карандаша. Правильное освещение предмета для рисования натурной постановки.

Практика. Рисунок белой сферы без фона. Обучение техническим приемам штриха.

1.2. Прямая линейная перспектива

Теория. Основные принципы линейного построения изображения. Тональное построение: фактура гипса, фактура стекла. Способы построения изображения на основе законов прямой линейной перспективы. Обратная линейная перспектива, ее принципиальное отличие от прямой линейной перспективы. Принципы построения графического изображения на основе правил и закономерностей обратной линейной перспективы.

Практика. Отработка упражнений по изображению прямой и обратной линейной перспективы в композиционных эскизах.

1.3. Круговая (панорамная) перспектива

Теория. Гипотеза сферической или полной перспективы. Особенности построения круга, лежащего под углом. Перспективное изменение формы круга, лежащего на горизонтальной плоскости.

Практика. Изображение куба с вписанными в него окружностями. Натурная работа по изображению предметов, расположенных значительно выше и ниже линии горизонта.

1.4. Тональные отношения

Теория. Тональный масштаб - передача света, тени, полутонов. Диапазон тоновых переходов. Распределение тональных контрастов в прямой и обратной перспективе. Глубина и контраст передачи тона. Трансформирование тональной шкалы в зависимости от используемых материалов.

Практика. Тоновая растяжка. Работа над тональными соотношениями обратнопerspectiveвной выразительности в композиционных эскизах.

2. Живопись

2.1. Введение в предмет. Материалы и средства выражения

Теория. Цвет как главное и выразительное средство живописи. Виды живописи. Станковая живопись и ее особенности. Техники и средства живописи.

Практика. Этюд натюрморта из 2-3 предметов в цвете.

2.2. Основы колорита

Теория. Виды колорита. Понятие колорита. Гармония и дисгармония. Шестистопный и двенадцатистопный цветовой круг. Опыт Гете, Делакруа, Кандинского в изучении феномена цвета.

Практика. Отработка построения цветовой гармонии в композиционных работах. Натурная постановка с целью построения колорита.

2.3. Двенадцатистопный цветовой круг

Теория. Способы построения цветовой гармонии с помощью двенадцатистопного цветового круга.

Практика. Отработка построения колорита с помощью двенадцатистопного цветового круга в станковой живописной композиции.

3. Композиция

3.1. Композиция в визуальных искусствах

Теория. Композиция как основной элемент изобразительной грамоты. Размещение предметов в пространстве. Деление пространства. Объединение рисунка, цвета и пространства.

Практика. Отработка навыков выделения сюжетно-композиционного центра.

3.2. Вертикаль и горизонталь

Теория. Скрытые силовые линии и точки формата (горизонталь, вертикаль, диагонали, линии золотого сечения).

Практика. Анализ работ различных художников, использование в их работах правила золотого сечения. Отработка навыков рисования веточки яблони, ящерицы, египетских пирамид, морской раковины.

3.3. Изобразительная плоскость

Теория. История зарождения станковой картины. Образование кадра и ритмы в нем. Особенности визуального восприятия форм различной величины и цвета.

Практика. Отработка навыков определения опорной точки изобразительной плоскости, размещения сюжетно-изобразительной основы произведения на картинной плоскости. Натюрные рисунки и этюды в соответствии с поставленной темой.

3.4. Гербовая и структурная композиция

Теория. Традиционное визуальное восприятие и правила размещения цветовых и тональных пятен на изобразительной плоскости. Выявление главного. Гербовая и структурная композиции, возможность переходных форм.

Практика. Эскизы-импровизации, работа с цветом: «Соседи», «Бабушкины козы», «Футбол», «Праздник в деревне», «Музыканты».

3.5. Форма и ее отсутствие

Теория. Кляксография как основа формального эскиза. Резонансный эффект и ассоциативное мышление в основе игры между абстрактным и зарождением форм.

Практика. Выполнение заданий по созданию декоративного фона. Экспериментирование красками при создании абстрактного образа.

3.6. Фигуративная композиция

Теория. Понятие «фигуративная композиция». Фигуративная живописная картина: принципы построения, цветовое решение картины.

Практика. Отработка крупнофигурной композиции. Рисование натюрмортов из 2-3 предметов.

3.7. Абстрактная композиция

Теория. Эволюция абстракционизма. Принципы построения ощущений человека. Творчество Кандинского, Мондриана, Малевича.

Практика. Работа над построением метафизического пространства. Рисование абстрактных композиций из плоских геометрических фигур.

3.8. Синтез знаний в области композиции

Теория. Соединение различных представлений композиции и их многообразия в едином акте познания.

Практика. Создание станковой живописной картины.

4. Эстетические беседы об искусстве и его мастерах

Теория. «Живопись Поли Сизана», «Авангард в изобразительном искусстве XX века», «Детский рисунок и творчество П.Пикассо», «Абстракционизм В.Кандинского».

Практика. Анализ произведений: выявление методов построения живописного изображения на картинной плоскости.

5. Выставочная деятельность

Теория. Требования к оформлению выставочных работ. Способы оформления выставок. Отбор конкурсных работ.

Практика. Организация тематических выставок работ учащихся «Наши праздники и будни», Оформление работ. Презентация выставки для родителей. Пополнение фонда детских работ через создание тематического видеоряда.

Итоговое занятие

Теория. Обобщение и систематизация знаний. Открытое занятие «Гербовая и структурная композиция».

Практика. Выставка лучших работ учащихся студии «Ступени успеха».

Ожидаемые результаты

В конце первого года обучения учащиеся должны

знать:

правила поведения на занятиях, правила безопасной работы с кисточками, карандашами, правила работы с оборудованием;

главные выразительные средства изобразительного искусства;

методы построения живописного изображения на картинной плоскости;

азы профессиональной терминологии;

уметь:

воспринимать окружающий мир и произведения искусства;

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения;

объединять произведения по видовым и жанровым признакам;

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа;

решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении;

создавать творческие работы на основе собственного замысла;

гармонично сочетать цвета при выполнении композиции;

грамотно компоновать предметы на листе;

использовать сложные цвета при выполнении работы.

2-ой год обучения

Задачи

Образовательные:

учить использовать возможности гербовой и структурной композиции, а также широкого диапазона переходных форм при их синтезе;

учить правильно определять кадр картинной плоскости для конкретного учебного задания или акта самовыражения в живописной композиции;

углубить знания в области цветоведения;
 учить использовать полученные знания в рисовании с натуры.

Развивающие:

развивать чувство масштабного соотношения изображения (пятна) и картинной плоскости;

развивать умение говорить об обычном необычно, изображать мир не таким, каким он предстает, а таким, каким хотелось бы его видеть.

развивать воображение, зрительную память и работу ментального экрана, практикуя построение несложных постановок по памяти.

Воспитательные:

формировать у учащихся эстетический вкус;

воспитывать способность к самостоятельной и уверенной работе;

воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Вводное занятие	3	1	2
1.	Рисунок	30	8	22
1.1.	Линейное построение эскиза предметной композиции	3	1	2
1.2.	Линейное построение плоскостных геометрических фигур	9	3	6
1.3.	Линейное построение объемных геометрических фигур	9	2	7
1.4.	Обратная линейная перспектива	9	1	8
2.	Живопись	39	12	27
2.1.	Цветовая гармония в натуральных постановках	21	6	15
2.2.	Контрастные цветовые отношения	18	6	12
3.	Композиция	102	27	75
3.1.	Композиция в визуальных искусствах	6	1	5
3.2.	Зоны изобразительной плоскости	18	6	12
3.3.	Гербовая и структурная композиция	18	6	12
3.4.	Форма и ее отсутствие	12	2	10
3.5.	Фигуративная композиция	27	6	21
3.6.	Абстрактная композиция	21	6	15
4.	Эстетические беседы об искусстве и его мастерах	12	6	6

5.	Выставочная деятельность	6	2	4
6.	Конкурсная деятельность	21	6	15
	Итоговое занятие	3	1	2
	Итого	216	63	153

Содержание образовательной области

Вводное занятие

Теория. Знакомство с планом работы студии на новый учебный год. Повторение правил безопасного поведения во время занятий, соблюдения порядка на рабочем месте.

Практика. Практическая работа над композицией на свободную тему.

1. Рисунок

1.1. Линейное построение эскиза предметной композиции

Теория. Краткое теоретическое повторение материала, изученного в период первого года обучения. Графическая разминка в линейном построении эскиза предметной композиции на свободную тему. Распределение тональных контрастов в прямой перспективе.

Практика. Отработка графического построения изображения на изобразительной плоскости.

1.2. Линейное построение плоскостных геометрических фигур

Теория. Линейное построение плоскостных геометрических фигур (квадрат, круг) в прямой линейной перспективе. Правила изображения геометрических фигур и применения картинных масштабов. Выбор положения следа картинной плоскости. Построение перспективы. Построение пересечения геометрических тел.

Практика. Отработка упражнений по изображению линейной перспективы квадрата и круга в композиционных эскизах. Линейно-конструктивные рисунки композиции из геометрических тел.

1.3. Линейное построение объемных геометрических фигур

Теория. Основные формообразующие элементы пространства: точки, линии, поверхности. Составная основа геометрических тел. Перспективные изменения. Методы подчеркивания перспективы с использованием тональных оттенков.

Практика. Построение куба, находящегося во фронтальном положении, под случайным углом, ниже или выше линии горизонта. Этюды простых натюрмортов средней сложности (5-6 предметов), включающие геометрические фигуры и бытовые предметы, в цвете на гладком однородном фоне.

1.4. Обратная линейная перспектива

Теория. Особенности обратной линейной перспективы и сила ее художественной выразительности. Круговая перспектива. Образование

целостного символического пространства, ориентированного на зрителя. История иконописи. Византийское искусство X-XI вв. Живопись экспрессионистов.

Практика. Рисование предметов в обратной линейной перспективе: стул, книга, ворота, окно, здание с крышей.

2. Живопись

2.1. Цветовая гармония в натуральных постановках

Теория. Цветовое единство и гармония в живописи. Цветовые сочетания. Принцип гармонии цвета. Методы работы цветовыми отношениями. Навыки натурной постановки.

Практика. Построение цветовой гармонии в работе над несложными натюрмортами, включающими контрастные отношения: «Плитка на кухне», «Кубик Рубика», «Лоскутное шитье».

2.2. Цветовые отношения в холодной и теплой цветовой гамме

Теория. Цветовой спектр. Влияние цвета на восприятие пространства. Использование цветовой гаммы в интерьере, дизайне одежды.

Практика. Выполнение простых натюрмортов на 3-4 цветовых отношения в контрастных взаимоотношениях. Работа над постановками средней сложности с ярко выраженными контрастными отношениями, построенными по принципу триады, двойной триады

3. Композиция

3.1. Композиция в визуальных искусствах

Теория. Основы композиции в дизайне. Элементы визуального искусства. Иллюзия в декоре интерьера. Зрительные искажения.

Практика. Работа над графическим дизайном обоев комнаты. Выполнение супрематической композиции.

3.2. Зоны изобразительной плоскости

Теория. Размещение в пространстве. Рациональное и иррациональное деление пространства картинной плоскости. Изобразительная плоскость. Вертикаль и горизонталь как оси координат, как образующее начало картинной плоскости, как древнейшие символы. Особые зоны изобразительной плоскости. Понятие агрессивности и пассивности пространства. Характеристики зон картинной плоскости, образовавшиеся в результате ее линейного деления. Динамика отдельных структур и большое движение акцентов в композиции.

Практика. Отработка навыков нахождения правильного кадра в рисовании пейзажа, иллюстраций к сказкам, литературным произведениям, размещении главных персонажей на картинной плоскости.

3.3. Гербовая и структурная композиция

Теория. Изучение вариантов синтеза гербовой и структурной композиции. Принципы композиционной организации. Творчество П.Пикассо периода аналитического кубизма, современных живописцев постмодернистской ориентации.

Практика. Построение формального эскиза, рабочего эскиза и живописной картины на темы «Моя деревня», «Детство», «Любимое занятие».

3.4. Форма и ее отсутствие

Теория. Кляксография как основа формального эскиза. Резонансный эффект и ассоциативное мышление в основе игры между абстрактным и зарождением форм.

Практика. Отработка навыков отражения искусственной и естественной природы через формальные образы. Рисование этюдов по воображению.

3.5. Фигуративная композиция

Теория. Фигуративная живописная картина. Подчинение законам формальной выразительности. Способы выражения смысла и функции предметов.

Практика. Отработка крупнофигурной композиции (изображения предметов, животных, человека). Рисование на темы «Музыка», «Профессия моих родителей», «Мой питомец».

3.6. Абстрактная композиция

Теория. Построение метафизического пространства с ярко выраженной доминантой. Принципы отображения человеческих эмоций. Абстракционизм как направление авангарда в искусстве. Статика и динамика в абстрактной композиции. Становление современной архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Практика. Рисование на темы «Мои эмоции», «Жизнь в будущем», «Треугольная композиция», «Полет в небо», «Вкусное мороженое».

4. Эстетические беседы об искусстве и его мастерах

Теория. «Где прячется душа человека», «Праздник цвета и гармонии в творчестве В.Кандинского», «Искусство Р.Магритта».

Практика. Анализ произведений современных художников-живописцев. Определение методов построения изображения фигур и предметов на картинной плоскости, способов их смыслового содержания.

5. Выставочная деятельность

Теория. Требования к оформлению выставочных работ. Способы оформления выставок. Отбор конкурсных работ.

Практика. Составление выставочных тематических коллекций. Организация персональных выставок работ успешных учащихся студии. Оформление работ. Презентация выставок для родителей, для сверстников. Создание индивидуальных портфолио учащихся студии.

6. Конкурсная деятельность

Теория. Работа на развитие творческой личности учащихся. Внутренняя и внешняя мотивация учащихся. Включение учащихся в процесс состязательности как средства самореализации.

Практика. Составление конкурсных тематических коллекций. Сравнительный анализ работ участников конкурсов предыдущих лет, выражение

собственного мировоззрения по заданной тематике конкурсов. Подготовка и направление работ для участия в конкурсах «Дружат дети на планете», «На своей земле», «Здравствуй, мир!».

Итоговое занятие

Теория. Обобщение и систематизация знаний. Открытое занятие «Синтез знаний в области композиции, живописи и рисунка».

Практика. Выставка работ учащихся студии «И смех, и слезы постмодернизма».

Ожидаемые результаты

К концу второго года обучения учащиеся должны *знать:*

терминологию гербового и структурного построения композиции;

зоны картинной плоскости;

основные законы цветоведения;

пропорции строения деревьев, тела человека, животных;

произведения мировой и художественной культуры;

уметь:

владеть пространством картинной плоскости;

развивать динамику воображения;

генерировать зрительные образы на ментальном экране, изменять их по своему замыслу, перестраивая образ мира в желаемый;

проводить анализ художественных произведений, отмечая выразительные средства изображения;

проявлять выразительность в работах, выполненных по памяти.

Формы подведения итогов реализации программы

итоговое занятие;

организация выставок, просмотр выставки совместно с родителями;

торжественное награждение успешных учащихся, победителей творческих конкурсов;

портфолио студии, учащихся.

Формы и методы реализации программы

Предлагаемая программа содержит комплексную систему краткосрочных и длительных заданий для учащихся. Предлагаемые задания интересны и посильны. Обучение планируется таким образом, что при сохранении эмоционального отношения к окружающему, непосредственности восприятия и выражения, включаются задачи логического порядка, когда на первый план выступает углубленный анализ форм, стремление и способность учащихся к самостоятельной работе.

Обучение основам изобразительной деятельности происходит с учетом возраста учащихся. Основная ступень предусматривает расширение знаний и умений в области изобразительного искусства. Более подробно изучаются жанры, техники исполнения. Учащиеся получают теоретические знания по основам композиции, цветоведения, изучают графические приемы.

Обязательным компонентом содержания программы является изучение истории искусства, белорусского народного творчества, знакомство с творчеством художников мирового уровня.

Занятия проводятся в синтезе теоретической и практической части. Теоретический аспект включает беседы с просмотром иллюстративного и наглядного материала. Практическая часть закрепляет полученные знания, подкрепляет их отработкой практических умений и навыков.

При подборе тем для занятий учитывается:

эмоционально-интеллектуальный уровень учащихся;
последовательное освоение изобразительных умений и навыков;
повторение сходных тем при одновременном усложнении характера познавательной деятельности;

сезонные явления, местное окружение, календарные даты и т.п.

В процессе обучения большое внимание уделяется личному общению с каждым учащимся в зависимости от его психофизических возможностей.

При работе с изображением нельзя давать детям готовых решений, важно предложить им самим обдумать варианты изображения

При организации образовательного процесса используются такие формы работы, как традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, игра, пленэр, творческая мастерская, выставка.

Реализация программы предполагает применение следующих методов обучения:

словесные: рассказ педагога, беседа, репродуктивный метод, проблемный метод, частично-поисковый метод, эвристическая беседа;

наглядные: наблюдение, просмотр, демонстрация, иллюстрации;

практические: упражнения, практическая работа, самостоятельная работа.

Для оценивания уровня освоения учащимися образовательной программы используются разнообразные методы контроля: наблюдение, опрос, индивидуальный опрос, тестирование, анкетирование, сравнение и анализ работ, выполненных к выставкам.

В целях выявления динамики развития творческого потенциала учащихся на вводном занятии проводится диагностика творческих способностей. Развитие образной (невербальной) стороны воображения выявляется методикой Ю.А. Полуянова «Композиция». Эмоциональность образного мышления раскрывается диагностикой «Вид из окна». Интеллектуальный вклад в развитие воображения определяет тест-задания «Зашумленные изображения». Конструктивные

особенности логики построения образов выявляются двумя методиками «Геометрический человек» и «Что попало в сеть?».

Детские рисунки – это отражение внутреннего мира детей, ступеней их развития. И здесь главное – внушить уверенность в его способностях и возможностях.

Особое значение уделяется конкурсной деятельности, что способствует повышению самооценки учащихся. В процессе обучения в студии учащиеся выполняют большое количество творческих работ, в которых воплощаются их творческая фантазия, авторские идеи. Наиболее интересные из них пополняют выставочный фонд студии, представляются на выставках и конкурсах областного, республиканского и международного уровней.

Литература и информационные ресурсы

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения дополнительного образования детей и молодежи

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 09.11.2000 №103.

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.by> – Дата доступа: 20.04.2023.

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Министерства образования Республики Беларусь, 15.07.2015, № 823 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. Государственная программа «Образование и молодежная политика на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 г. № 57.

5. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 сентября 2022 г. № 318 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 149 «Об утверждении Положения об учреждении дополнительного образования детей и молодежи» / Постановление Министерства образования Республики Беларусь. 19.09.2022 № 318.

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований». 07.08.2019 № 525.

7. Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля / Постановление Министерства образования Республики Беларусь. 06.09.2017 № 123.

Литература для педагога

1. Арнхейм, Р. Л. Искусство и визуальное восприятие / Р.Л. Арнхейм. – М. : Архитектура, 2016. – 392 с.
2. Кандинский, В. В. Теоретические труды по искусству / В.В. Кандинский. – М. : Эксмо, 2001. – 325 с.
3. Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости / В.В.Кандинский. – М. : Эксмо, 2001. – 182 с.
4. Миронова, Л. Н. Учение о цвете / Л.Н. Миронова. – Минск : Вышэйшая школа, 1993. – 463 с., ил.
5. Михайленко, В. Е. Основы композиции. Геометрические аспекты художественного моделирования. Учебное пособие / В.Е. Михайленко, М.И. Яковлев. – К. : Каравелла, 2016. – 202 с.
6. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие / В.А. Фаворский – М. : Советский художник, 1988. – 588 с., ил.
7. Хейзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга, [общ. ред. и послесл. Г. М. Тавризян]. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 464 с.
8. Эйзенштейн, С. Избранные произведения в 6-ти томах / С. Эйзенштейн. – М. : Искусство, 1964-1970.

Литература для учащихся

1. Адаскина, Н. Л. Иллюстрированный словарь русского искусства / Н.Л.Адаскина – М. : Белый город, 2001. – 521 с.
2. Дикинс, Р. Как научиться рисовать лица / Р. Дикинс, Я. Маккафферти. – М. : РОСМЭН, 2016. – 263 с.
3. Керн, Т.А. Рисуем кошек и собак. / Т.А. Керн. – Минск: Современное слово, 2015. – 75 с.
4. Хейзелвуд, Р. Самоучитель по рисованию. Обучение с нуля. Освоение техники рисунка шаг за шагом / Р. Хейзелвуд. – М., 2016. – 256 с.

Информационные ресурсы для учащихся

1. Национальный художественный музей Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.artmuseum.by> – Дата доступа : 12.05.2022.
2. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.hermitagemuseum.org> – Дата доступа : 12.05.2022
3. Музей современного искусства (МоМА) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.moma.org> – Дата доступа : 12.05.2022
4. Проект Гугла Arts and Culture [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://artsandculture.google.com> – Дата доступа : 12.05.2022
5. Техника рисунка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://tehnika-risunka.ru> – Дата доступа : 10.05.2022.
6. Уроки рисования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://draw.demiart.ru> – Дата доступа : 22.05.2022.

Вводное занятие (1-й год обучения)

Педагог: В течение первого года мы будем изучать правила игры такого занятия, как станковая живопись. Станковой она называется потому, что картины выполняются на станке, который называется мольбертом. Станковые работы (картины, или их еще называют композициями) имеют относительно небольшие размеры и основная цель их создания – это самовыражение. В таких картинах автор может высказать нечто сокровенное, таящееся в его духовных глубинах, иногда не известное даже самому автору. А главным средством выражения в живописи является **цвет**. Именно цвет, цветовые пятна, определенным образом размещенные в формате изобразительной плоскости (т.е. на Ваших листах). Эти цветовые пятна могут быть предметно узнаваемы и напоминать своей формой предметы или различных существ. В этом случае мы имеем дело с предметной композицией. Если же цветовые пятна имеют конфигурацию, которая не напоминает нам ничего конкретного, то мы имеем тоже картину (композицию), но абстрактную (беспредметную). У Вас может возникнуть вопрос о том, какая же из картин будет лучшей: предметная или беспредметная. Я отвечу, что они в этом аспекте равнозначны, и лучшей будет та, которая сделана грамотней, т.е. более художественно образна, более колористически гармонична и композиционно организована.

Поэтому, чтобы Ваши работы были убедительны, начнем изучать правила их создания.

Живописная картина условно делится на три составляющие элемента:

1. **КОМПОЗИЦИЯ**. В переводе на русский язык это слово означает **РАЗМЕЩЕНИЕ**. Т.е. размещение цветовых пятен на Ваших листах. Существуют некоторые правила или законы этого размещения, которые мы попробуем последовательно изучить.

2. **ЖИВОПИСЬ**. Это гармоничное сочетание цветовых пятен. Грамотная работа цветом, который Вы будете извлекать из имеющихся у Вас красок.

3. **РИСУНОК**. В живописной работе это наименее существенная составляющая, которая отвечает за особенности границ цветовых пятен. Чем четче и строже будут эти границы, тем меньше ваша работа будет относиться к живописи, и тем больше приблизится к графике. В живописи появляется эффект свечения при условии очень мягких границ меж цветовыми пятнами. Присутствие

эффекта свечения и является главным отличием живописи от графики (живописности от графичности).

Как видите из последовательности в расположении составляющих элементов живописной картины, самым главным и основополагающим является **КОМПОЗИЦИЯ**. Должен сказать, что в истории мирового искусства трудно найти художника, который мастерски владел всеми тремя составляющими. Кто-то подкупал зрителя сладчайшей живописью, кто-то смог сочетать ее с убедительнейшей композицией. Но все три «кита» практически не проявляют себя. Поэтому, если у Вас что-либо на первых порах будет получаться, скажем, не совсем так, как Вам того бы хотелось, не расстраивайтесь. Помните, что даже у тех, кто названы гениями не все так гладко. И помните, что любое искусство – это игра в самовыражение, и в этой игре отдельные правила иногда нарушаются ради большей художественной выразительности. А художественная выразительность – это главный критерий художественного произведения.

Композиция в изобразительных искусствах – это деление пространства изобразительной плоскости (Вашего листа бумаги). Это значит, что начинать работу нужно не с глазок, ушек, сережек и других мелких деталей (которых вообще может не быть). Выстраивать композицию нужно с больших форм: общих очертаний границ предметов, фигур, помнить о линии, линиях горизонта. Главным героям отводить как можно больше пространства, не оставляя ни о чем не говорящих пустот (у Вас чаще безмолвная пустота становится главным героем, так как фигурки предметов и людей, животных занимают в формате листа минимум пространства). И теперь, когда главное получило достойное место в вашей работе, можно его немножко и детализировать, придать интересные движения фигурам, так, чтобы фигуры не были подобны вертикальным столбикам в одинаковых положениях. Анатомической достоверности я от Вас не требую, но наметьте хотя бы положения рук, ног, определитесь с одеждой.

Так как это задание по композиции, то особых требований к дальнейшему живописному исполнению работы не будет. Попрошу вас не разукрашивать объекты одной краской. Для этого откройте все краски и, пользуясь палитрой, пытайтесь находить интересные цвета, смешивая не более двух красок, третьей может быть белая. Одежды главных героев делайте активными цветами и их смесями (пурпурный, красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый), а так же черный и белый. Не важно какая одежда на изображаемых Вами людях в жизни (серая, синяя или зеленая). В живописи, как и театре костюмы сценические.

Тема может быть любой. Да и существует только одна тема – это «НАША ЖИЗНЬ». Поэтому лучшей будет для каждого из Вас та сторона этой «НАШЕЙ ЖИЗНИ», которая Вам наиболее знакома и интересна. В Ваших работах должно быть не менее трех и не более пяти фигур людей. По Вашему желанию вместе с ними могут быть животные, растения, предметы. Помните, рисунок со своими

«красивостями» на последнем месте. На первом - РАЗМЕЩЕНИЕ крупных объектов, фигур. А так же проявите себя в цвете, но не раскраске.

Материалы: гуашь, бумага А3, простой карандаш, стирка.

Вводное занятие (2-й год обучения)

ПЕДАГОГ: Здравствуйте, юные живописцы! Хочу поздравить Вас с новым учебным годом!

Прошлый учебный год был ознакомительным. Вы по небольшим кусочкам пытались изучить правила игры в живопись, пытались создавать в первых заданиях свои картины, не зная еще очень многих правил и законов построения этих картин. В сказках восточных славян такой период называли «мертвой водой». На настоящий момент Вы имеете все «кусочки», составляющие феномен станковой живописи, они содержатся в шестнадцати заданиях прошлого учебного года, это правила игры в живопись, это знания о живописи, которые Вы частично аналитически усвоили. Период «мертвой воды» закончен и в настоящем учебном году мы должны перейти к тому, что наши далекие мудрые предки в своем творчестве называли «живая вода».

Обратите внимание, что теперь, приступая к работе по выполнению задания, Вы чувствуете себя более уверенно, будучи вооруженными таким количеством всевозможных приемов, правил и хитростей. Осталось только хорошенько научиться пользоваться этими знаниями, применять их на практике. Иначе Вы останетесь начинающими искусствоведами, но не художниками. Вот видите, мы нашли определение такой профессии, как искусствовед. Получается, что человек, желавший стать художником теоретически (научно) изучил основы искусств, но пользоваться ими практически так и не смог. Не смог, может быть, по той причине, что обладал аналитическим умом, а не синтетическим, т.е. умом ученого а не художника. А наука и искусства – это противоположные сферы деятельности. По этой причине не относитесь к своим картинам слишком рационально-математически, в Ваших картинах должен присутствовать не столько Ваш ум, сколько Ваша душа, Ваши чувства. Иначе Вы рискуете стать несостоявшимся художником, т.е. искусствоведом, философствующим по поводу сделанного другими.

Итак, прежде чем окунуться в «живую воду», еще раз пробегаем взглядом по всем заданиям прошлого учебного года. Вы можете представить себя поваром, располагающим немалым количеством всевозможных продуктов, которые можно применить в приготовлении какого-то блюда. Подумайте, все ли «продукты» Вам потребуются для выполнения одного задания. Если не все, то какие и сколько.

Желаю всем достичь глубокого понимания всего того, о чем мы здесь попытались рассуждать!

Гербовая и структурная композиция (1-й год обучения)

Сегодня мы подробно рассмотрим рациональный метод деления пространства изобразительной плоскости. Для этого нам понадобится лист бумаги и графитный карандаш (могут быть и цветные карандаши). Сознание совершенно пусто, там нет ни одной идеи, есть только желание порисовать, поиграть красками. Находясь во власти этого желания, мы совершенно безжалостно начинаем чертить на листе всевозможные линии: прямые, дугообразные, кривые, ломаные. Очень желательно, чтобы все эти линии полностью пересекали плоскость листа (т.е. начинались за границей формата и, пробежав по поверхности, уходили за границы формата снова).

Выглядит это примерно так:

Далее мы начинаем разыскивать в образовавшейся паутине линий спрятанное изображение. Лист можно поворачивать по часовой стрелке (упрямцы могут поворачивать против часовой). Повернув и изучив паутину в четырех

возможных положениях, может быть, мы что-то и найдем. Если нет – не страшно. Обратная сторона бумаги свободна – проделайте все еще раз, возможно в этот раз Вам повезет. Нашли? Замечательно, теперь за краски! Работая цветом, старайтесь сохранить мозаичность и структурность работы, не превращайте ее в нечто текучее и аморфное. Образующиеся структурные ячейки пусть будут геометричны и различны по своим массам (площадям).

«Птицы».
Жук Ольга, 9 лет

«Женщина с яблоками».
Кашевская Анастасия, 14 лет

«Бабушкины козы».
Васько Маргарита, 12 лет

Вот такие примеры работ, выполненных по методике рационального деления пространства. Предлагаю Вам примерить подобный метод к себе (возможно, он понравится). Но если это окажется не по вкусу – на следующем занятии Вы узнаете еще об одном методе.

А теперь за работу и поиск! Творческих Вам радостей!

Гербовая и структурная композиция (2-й год обучения)

ПЕДАГОГ: Совершенно неважно, в каком жанре будет выполнена работа: это может быть фигуративная композиция, пейзаж, натюрморт или портрет. Это может быть даже абстрактная композиция, но она должна быть переходной между гербовой и структурной. Это означает, что значимые элементы композиции делаются гербовым методом, а второстепенные – структурным. Или же в гербовую композицию включаются элементы структурной, создавая, тем самым, иллюзию проявления в однородной структуре предметной доминанты. Для наглядности я приведу несколько примеров подобных работ учеников студии.

Вот Вам пример пейзажа, где в среде экспрессивной структуры проявляется узнаваемая предметность:

Мелехина Татьяна, 15 лет

Но Вы можете возразить и сказать мне, что понятия не имеете о структурной и гербовой композиции. Тогда я не соглашусь с Вами, заявив, что

практически все сделанные Вами композиции в прошлом учебном году являются гербовыми. В этих композициях есть фон и солирующий (солирующие) элементы, т.е. главное и второстепенное. Мы договаривались делать эти главные (солирующие) объекты самыми активными цветами, размеры их крупные, формы выразительные. Второстепенное же выступало как фон более блекло и не контрастно. Вспомнили? В структурной же композиции нет ни главного, ни второстепенного. Это равномерная структура без акцентов и доминанты. В прошлом учебном году мы касались этого феномена в разделе «рациональное деление пространства». Сегодняшнее задание отличается от прошлогоднего тем, что Вам предлагается найти синтез между тем, что вы делали весь год (гербовая композиция) и тем, что Вам пришлось сделать, выполняя задание прошлого учебного года (структурная композиция).

А это – натюрморт, в котором присутствуют элементы гербовой и структурной основы:

Емельянчик Павел, 10 лет

В «бисерной» структуре фонового плана зарождается предметность, узнаваемая зрителем:

Жук Ольга, 9 лет

А это – пример батального жанра. Как видите, фон решен плакатной прокраской, а вот гербовые фигуры заполнены структурно.

«Битва под Грюнвальдом». Бурский Денис, 13 лет

В прошлом учебном году мы последовательно изучали три составляющие живописной картины: композицию, собственно живопись (работу цветом и гармонизацию цветовых отношений), рисунок. Предмет изучался по кускам

(мертвая вода). Теперь же, как мы решили на первом уроке этого учебного года, настало для нас время «живой воды» и мы будем применять при выполнении заданий настоящего учебного года весь арсенал наших знаний, выбирая самые подходящие для решения поставленных задач приемы. Это значит, в одной работе Вы должны максимально грамотно проявить себя в области композиции, живописи и рисунка.

Материалы: бумага А3, гуашь, кисти, графитный карандаш, стирка.

Желаю всем творческих удач!

Введение в предмет. Графические материалы и средства выражения (2-й год обучения)

Педагог: На прошлых занятиях мы закончили ознакомление с основными приемами составления гармонических цветовых сочетаний и подытожили изложенный материал с приведением примеров удачных выполнений подобных заданий другими учениками. Теперь пришло время ознакомиться с третьей составляющей живописной картины. Это рисунок. В таком виде изобразительного искусства, как графика, рисунок играет значительно более важную роль, но в живописи он уходит на третий план.

Я, как живописец, не могу сказать много лестных слов о рисунке, так как главным выразительным средством для меня является цвет. К рисунку живописцы прибегают в тех случаях, когда желают более конкретно обозначить предметность в своей композиции. Но известно, что эффект свечения возникает при размытых границах цветовых пятен. Этот эффект как раз и является отличительным признаком живописи от графики. В графике же формообразующие границы пятен доходят до жесткости линии, которая и является главным выразительным средством в графических работах.

Исходя из вышесказанного, нам необходимо договориться о том, как же мы, живописцы, будем относиться к линейному рисунку. Я думаю, что относиться к нему следует как к призраку, играющему с нами и зрителем в прятки. Линия рисунка то появляется, делая намек на предметную (узнаваемую) форму, то исчезает, оставляя свободу для деятельности представления зрителя.

Это значит, что живописцу рисунок нужен лишь для того, чтобы в целом наметить общую композицию картины, слегка разобрать отдельные ее составляющие элементы, да и приступить к работе цветом таким образом, чтобы довести до состояния свечения это мягкое сочетание цветовых пятен, создающее эффект проявления форм. Но начинающим живописцам можно рекомендовать графический подход к рисуночному построению композиции. Это значит, жестко прорисовать, но без излишней детализации, всю композицию будущей картины, а

уж позднее при работе красками сохранять жесткость линейных границ в наиболее значимых местах и максимально смягчать линейность (вплоть до уничтожения) во второстепенных.

Вот Вам примерные образцы рисуночного начала разрабатываемой композиции:

На этом наша ознакомительная теоретическая часть закончена.

А теперь подробно разберем, как же грамотно построить рисуночную часть Вашей будущей картины.

Поэкспериментируйте с карандашом так, чтобы линия попыталась поиграть в прятки!

Материалы: бумага А3, графитный карандаш, стирка.

Двенадцатистопный цветовой круг (1-й год обучения)

На прошлом занятии мы рассмотрели такой тип колорита, как диада. Сегодня мы немного усложним задание. Дело в том, что диада может быть двойной, тройной и таким образом приближаться к многоцветью. Выполнить задание с двойной диадой значительно труднее (я не говорю уже о тройной).

Вот пример возможного выбора хроматических красок. Здесь мы имеем две пары: оранжево-красный – голубой, фиолетовый – желто-зеленый.

Секрет подобного подхода к организации цветовой гармонии заключается в том, что эффект свечения, вызываемый соседством контрастных цветов, смягчается и облагораживается третьим цветом второй пары. Таким образом, внутри диады зарождается еще один тип колорита – триада (одна из ее разновидностей, близкая к классической).

Предположим, что одним из элементов Вашей композиции является фигурка человека. Одеваем эту фигурку в красно-оранжевую рубашку и окружаем красно-оранжевое пятно рубахи голубым небом. Вот и реализована одна пара диады. Штанишки делаем фиолетовым. Вот образовалась триада. Далее осуществляем контакт фиолетового с желто-зеленым (это может быть трава). Вот реализована и вторая пара двойной диады. Насколько обширно будут распространены те или иные пятна, решает сам автор. В зонах второстепенного те же цвета двойной диады могут быть в нужной степени разбелены или зачернены.

А теперь попробуйте выполнить это непростое задание в рамках композиции с тремя фигурами людей.

Материалы: бумага формата А3, четыре выбранные Вами хроматические краски + черная и белая, кисти, графитный карандаш, стирка.

Удачи Вам и хорошего настроения!

Двенадцатиступенный цветовой круг (1-й год обучения) Цветовая гармония в натуральных постановках (2-й год обучения)

Педагог: как я и обещал Вам, рассмотрим сегодня очередной вид (разновидность, тип) колорита. Называется он ДИАДА. Само название указывает на то, что в данном случае, в отличие от монохромии, применяются две хроматические краски. К этим двум контрастно-противоположным хроматическим краскам прибавляется так же, как и в монохромии, черная и белая. Выбрать же две контрастные хроматические краски нам опять поможет двенадцатиступенный цветовой круг.

Как Вы заметили, любая диаметральная линия, проходящая через центр круга, будет указывать на противоположные (контрастные) пары цветов. В данном случае контрастную пару составили красный и изумрудный цвет. Вы можете выбрать любую другую пару. Например, как в следующем случае.

Здесь контрастную пару составляют фиолетовый и желто-зеленый. Подобных контрастных сочетаний в этом круге шесть и Вы можете выбрать любую из этих шести.

Выбрали? Замечательно. Теперь к этим выбранным Вами двум хроматическим краскам добавьте черную и белую. Вы вооружены четырьмя красками. Можно применять каждую из этих красок в чистом виде, но помнить, что общая площадь с нанесенными насыщенными цветами не должна превышать одной четвертой (одной пятой) части общей площади картины. Далее каждую краску можно разбеливать или чернить, чернить и разбеливать одновременно. Но желательно не смешивать между собой краски, составляющие саму контрастную пару. Т.е. **не смешивайте между собой красный и изумрудный, фиолетовый и желто-зеленый.**

Попробуйте построить композицию в колорите, обусловленном диадой. Тема свободная. Можно построить даже абстрактную композицию, но если решитесь на фигуративную – то я буду только рад.

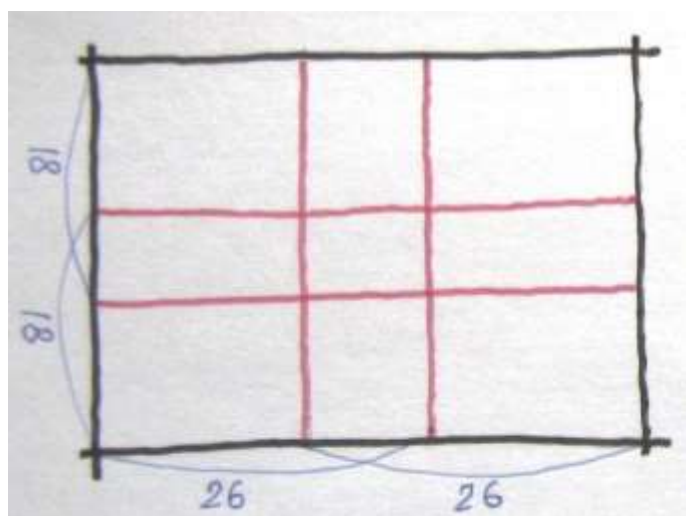
Итак, у Вас четыре краски, лист форматом А3, кисти, карандаш графитный. За работу. Всем творческих радостей!

Зоны изобразительной плоскости (2-й год обучения)

Педагог: Сегодня мы рассмотрим оставшиеся четыре линии из темы «Зоны изобразительной плоскости». Эти линии называются линиями золотого сечения. С этими линиями не связано столько запретов, сколько с предыдущими. Наоборот, на этих линиях желательно располагать значимые элементы композиции и тогда они будут восприниматься убедительно, не вызывая сомнения и негативных ощущений.

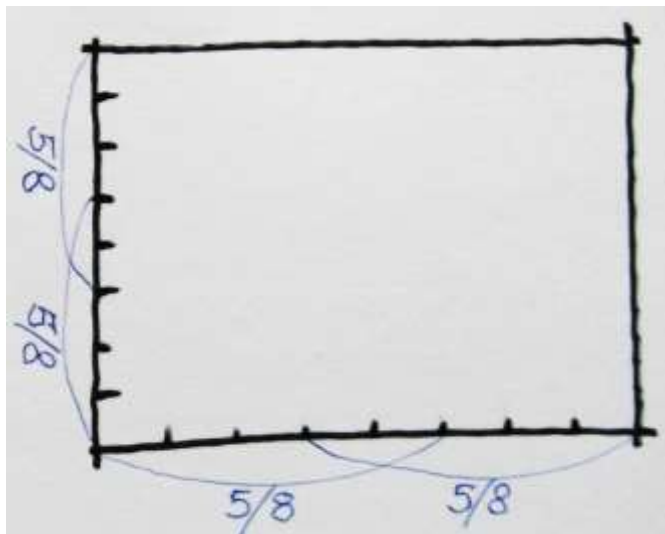
Рассмотрим нашу изобразительную плоскость – это лист бумаги формата А3. Размеры его нам известны: 30 х 42 сантиметра (если лист расположен горизонтально), и 42 х 30 сантиметров (если лист расположен вертикально). Как видите, при указании размера формата изобразительной плоскости первым указывается размер вертикальной стороны, а вторым – горизонтальной.

Итак, первый вариант (горизонтальное расположение листа). Найдем (проявим) обе горизонтальные линии, проходящие через точки золотого сечения вертикальных отрезков наших листочков (это левый и правый обрез листа равный 30 сантиметрам). Для этого нужно выполнить простое арифметическое действие: $30 \times 0,62 = 18,6$ (можно округлить до 18). Теперь на одной из вертикальных сторон листа отмеряем от его верхнего окончания 18 сантиметров и делаем отметку (точку или штрих), далее на этой же вертикальной стороне отмеряем 18 сантиметров от нижнего окончания и делаем отметку. В результате наших действий мы имеем горизонтально расположенный лист с двумя отметками на одной из вертикальных сторон. Теперь остается только провести через эти отметки прямые линии, параллельные горизонтальным обрезами листа. Вот они – две горизонтальные линии, проходящие через точки золотого сечения вертикалей изобразительной плоскости. Это лучшие места для линии горизонта или

расположения других объектов, играющих не последнюю роль в структуре композиции картины. Аналогично находятся вертикальные линии, проходящие через точки золотого сечения горизонтальных границ изобразительной плоскости.

Если вдруг эти простые вычисления кому-то окажутся трудными – можно все сделать иначе: отрезок, который Вы хотите разделить по правилам золотого сечения, разделите сначала на восемь равных частей. Затем отсчитайте с любого конца отрезка пять частей и в этом месте (на границе между пятой и шестой частью) поставьте отметину. Т.е. части целого (до начала деления) отрезка, поделенного по правилам золотого сечения, будут относиться друг к другу, как $5/8$ к $3/8$:

Принцип золотого сечения применяется в разных областях деятельности человека. Иногда в несколько иных интерпретациях. Нам же, живописцам, достаточно линейного деления изобразительной плоскости по законам золотого сечения.

Теперь несколько слов обо всех непроявленных линиях изобразительной плоскости. Я имею в виду те, что были рассмотрены на прошлом занятии и сейчас. Эти линии не обязательно чертить на Ваших листочках, надо научиться их постоянно чувствовать. На первых порах можно, конечно, тоненько наметить, но не пользоваться линейкой или другими инструментами. У линии, родившейся от линейки, нет души, она мертва. У линии, появившейся от Ваших рук, если не часть Вашей души, то ее аромат, отражение, характер. Линейка как инструмент нужна в науке, а живопись – это деятельность, противоположная науке и обращена в субъективный (внутренний, душевно-духовный) мир автора. Науку же больше интересует объективный мир (все, что вне нас) с целью изучения законов его развития и воздействия на него. Поэтому, работая над последующими картинами, старайтесь не столько скрупулезно копировать окружающий Вас мир, сколько высказывать в работе Ваше эмоциональное отношение к этому всему, что окружает Вас.

А теперь практическое задание. Постройте несколько композиций, в которых Вы попытаетесь использовать линии золотого сечения. Это могут быть работы в области любого жанра, включая пейзаж и натюрморт. Не делайте натуральных работ, пусть все диктует Ваше воображение и представление. Помните рекомендации прошлых занятий.

Материалы: бумага А3, карандаш графитный, гуашь.

Композиция в визуальных искусствах (1-й год обучения)
Вертикаль и горизонталь (1-й год обучения)
Изобразительная плоскость (1-й год обучения)

Это задание относится к основной составляющей живописной картины – КОМПОЗИЦИИ.

Тема достаточно сложная и объемная, назовем ее «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ». Изобразительную плоскость называют еще КАРТИННОЙ ПЛОСКОСТЬЮ, а в бытовом применении – просто листом бумаги, холстом, картоном и т.д. То есть, это та основа, на которой Вы хотите что-либо изобразить.

Видите, я называю изобразительную плоскость основой для будущего изображения. И это не случайно. Изобразительная плоскость является основным (главным) изобразительным средством. Она важнее карандашей, стирок, красок. Хотя мы и говорим, что в живописи основным средством выражения является цвет, в графике – линия, но следует помнить, что на первом месте в изобразительных искусствах стоит изобразительная плоскость, которая почти всегда прячется под другими материалами в процессе работы над картиной. И считается высшим мастерством, если художнику удалось каким-то образом не полностью спрятать характер этой изобразительной плоскости и включить его в работу по формированию художественного образа.

Наиболее популярной формой изобразительной плоскости является квадрат и прямоугольник. Квадрат очень стабильная форма и во многом напоминает круг. Прямоугольник более изменчив: он может иметь разные пропорции соотношения сторон, его можно расположить вертикально (величественность, торжественность), можно расположить горизонтально (спокойствие, безмятежность).

Мы уже усвоили, что живопись – это игра. Игра в высоком смысле понимания, подобно игре театральной или филармонической, спортивной. В этой игре мы растем и крепнем духовно. Но любая игра происходит в определенных рамках. Это необходимейшие условия игры с ее границами и правилами. Когда-нибудь Вы ознакомитесь с трудом нидерландского философа Йохона Хейзинга «Человек играющий» и убедитесь, что я Вам говорю чистейшую правду. Так вот, игра в живопись происходит в рамках картинной плоскости. Края картинной плоскости и есть видимые ее границы. Но помимо видимых линий границ, картинная плоскость имеет несколько невидимых линий и точек. Их называют силовыми. Об этих силовых зонах нужно не только знать, их нужно научиться постоянно видеть на изобразительной плоскости. И САМАЯ БОЛЬШАЯ ТРУДНОСТЬ – **ВИДЕТЬ НУЖНО ВСЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ ВСЕГДА, РАБОТАЯ НАД КАРТИНОЙ.**

Только так Вы сможете правильно разместить все элементы Вашей картины. Работая сидя за столом, видеть весь формат очень трудно даже

опытному художнику. Нужен мольберт (самый простой, самодельный, можно маленький настольный). Если с мольбертом ничего решить нельзя – работайте за столом, но стоя, так, чтобы была возможность постоянно видеть **весь формат**.

В этом задании мы рассмотрим видимые линии.

Видимыми линиями являются границы нашей изобразительной плоскости. Это края нашего листочка формата А3. Два вертикальных, два горизонтальных. Считайте эти линии священными, и прикасаться к ним нельзя ни при каких обстоятельствах. Ставить ножками образы героев Ваших композиций – нельзя. Располагать любые предметы на нижнем срезе листа, как на фундаменте – нельзя.

Пусть сантиметра два (как минимум) будет снизу свободного от предметов пространства. Это может быть земля, трава, пол, ковер, вода и т.п. Можно обрезать нижним краем листа фигуры, предметы, объекты, тем самым создавая иллюзию того, что эти фигуры, предметы, объекты имеют свое продолжение за границами изобразительной плоскости. Эти же правила распространяются и на остальные границы изобразительной плоскости (правую и левую вертикаль, верхнюю горизонталь). Не упирайте макушку головы героя, конек крыши дома или верхнее окончание любого образа в верхний срез листа. Верхние окончания образов могут выходить за верхнюю границу формата, и воображение зрителя дорисует недостающее. Но не режьте образы по глазам (пусть это будет середина лба или выше), не режьте по суставам (пусть это будет середина бедра, плеча или выше). Менее удачно прятать образ за срез формата в области голени и предплечья. Не прислоняйте героев и предметы к вертикальным границам (справа и слева). Допустимо срезать часть образа, если в этом есть необходимость.

Предлагаю Вам построить композицию на свободную тему, работая над которой, Вы попытаетесь выполнить все мои рекомендации.

Материалы: бумага А3, карандаш графитный, гуашь.

Композиция в визуальных искусствах (1-й год обучения)
Вертикаль и горизонталь (1-й год обучения)
Изобразительная плоскость (1-й год обучения)

Это задание относится к основной составляющей живописной картины – **КОМПОЗИЦИИ**.

Тема достаточно сложная и объемная, назовем ее «**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ**». Изобразительную плоскость называют еще **КАРТИННОЙ ПЛОСКОСТЬЮ**, а в бытовом применении – просто листом бумаги, холстом, картоном и т.д. То есть, это та основа, на которой Вы хотите что-либо изобразить.

Видите, я называю изобразительную плоскость основой для будущего изображения. И это не случайно. Изобразительная плоскость является основным (главным) изобразительным средством. Она важнее карандашей, стирок, красок. Хотя мы и говорим, что в живописи основным средством выражения является цвет, в графике – линия, но следует помнить, что на первом месте в изобразительных искусствах стоит изобразительная плоскость, которая почти всегда прячется под другими материалами в процессе работы над картиной. И считается высшим мастерством, если художнику удалось каким-то образом не полностью спрятать характер этой изобразительной плоскости и включить его в работу по формированию художественного образа.

Наиболее популярной формой изобразительной плоскости является квадрат и прямоугольник. Квадрат очень стабильная форма и во многом напоминает круг. Прямоугольник более изменчив: он может иметь разные пропорции соотношения сторон, его можно расположить вертикально (величественность, торжественность), можно расположить горизонтально (спокойствие, безмятежность).

Мы уже усвоили, что живопись – это игра. Игра в высоком смысле понимания, подобно игре театральной или филармонической, спортивной. В этой игре мы растем и крепнем духовно. Но любая игра происходит в определенных рамках. Это необходимейшие условия игры с ее границами и правилами. Когда-нибудь Вы ознакомитесь с трудом нидерландского философа Йохона Хейзинга «Человек играющий» и убедитесь, что я Вам говорю чистейшую правду. Так вот, игра в живопись происходит в рамках картинной плоскости. Края картинной плоскости и есть видимые ее границы. Но помимо видимых линий границ, картинная плоскость имеет несколько невидимых линий и точек. Их называют силовыми. Об этих силовых зонах нужно не только знать, их нужно научиться постоянно видеть на изобразительной плоскости. И САМАЯ БОЛЬШАЯ ТРУДНОСТЬ – **ВИДЕТЬ НУЖНО ВСЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ ВСЕГДА, РАБОТАЯ НАД КАРТИНОЙ.**

Только так Вы сможете правильно разместить все элементы Вашей картины. Работая сидя за столом, видеть весь формат очень трудно даже опытному художнику. Нужен мольберт (самый простой, самодельный, можно маленький настольный). Если с мольбертом ничего решить нельзя – работайте за столом, но стоя, так, чтобы была возможность постоянно видеть **весь** формат.

В этом задании мы рассмотрим видимые линии.

Видимыми линиями являются границы нашей изобразительной плоскости. Это края нашего листочка формата А3. Два вертикальных, два горизонтальных. Считайте эти линии священными, и прикасаться к ним нельзя ни при каких обстоятельствах. Ставить ножками образы героев Ваших композиций – нельзя. Располагать любые предметы на нижнем срезе листа, как на фундаменте – нельзя.

Пусть сантиметра два (как минимум) будет снизу свободного от предметов пространства. Это может быть земля, трава, пол, ковер, вода и т.п. Можно обрезать нижним краем листа фигуры, предметы, объекты, тем самым создавая иллюзию того, что эти фигуры, предметы, объекты имеют свое продолжение за границами изобразительной плоскости. Эти же правила распространяются и на остальные границы изобразительной плоскости (правую и левую вертикаль, верхнюю горизонталь). Не упирайте макушку головы героя, конек крыши дома или верхнее окончание любого образа в верхний срез листа. Верхние окончания образов могут выходить за верхнюю границу формата, и воображение зрителя дорисует недостающее. Но не режьте образы по глазам (пусть это будет середина лба или выше), не режьте по суставам (пусть это будет середина бедра, плеча или выше). Менее удачно прятать образ за срез формата в области голени и предплечья. Не прислоняйте героев и предметы к вертикальным границам (справа и слева). Допустимо срезать часть образа, если в этом есть необходимость.

Предлагаю Вам построить композицию на свободную тему, работая над которой, Вы попытаетесь выполнить все мои рекомендации.

Материалы: бумага А3, карандаш графитный, гуашь.

Контрастные цветовые отношения (2-й год обучения)

Педагог: предлагаю Вам очередное задание. На этот раз будет указан конкретно жанр – **натюрморт**. Тема также будет конкретной – «щедрость августа». Тип колорита – триада (очень хотелось предложить двойную триаду, но отложим ее на будущее).

Будьте внимательны, приступая к работе. Обдумайте и прочувствуйте формат (горизонталь или вертикаль). Помните о композиции и ее законах, работая над формальным эскизом. Начинайте с больших абстрактных форм, постепенно конкретизируя их и доводя до узнаваемой предметности. Выберите наилучший вариант триады для воплощения Вашего решения заданной темы. Вспомните материал прошлого учебного года о построении колорита по принципу триады.

Предлагаю Вам несколько работ наших учеников в качестве примера:

Триада (голубой, пурпурный, желтый + черный, белый).

Печеная Ульяна, 12 лет

Материалы для выполнения задания: бумага А3, гуашь, кисти, графитный карандаш, стирка.

Надеюсь, что задание Вам предельно понятно. Оно достаточно просто, но требует концентрации внимания при выполнении. Желаю успехов!

Линейное построение эскиза предметной композиции 2-й год обучения

На этом занятии мы должны усвоить основные правила построения рисуночной основы Вашего эскиза живописной картины.

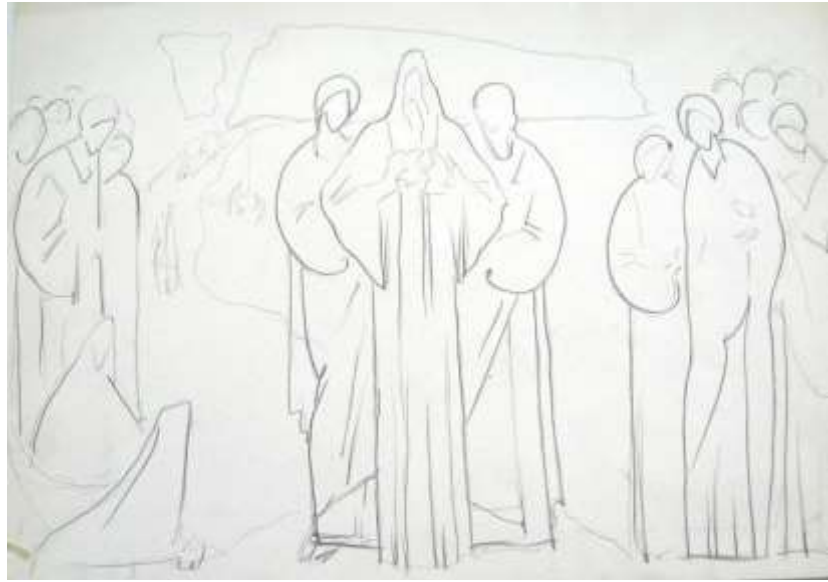
Первое, что Вы должны сделать – это определиться, что же Вам хочется показать в произведении. Как будет выглядеть картина в цвете, каковы массы цветовых пятен в формате картинной плоскости, их места и границы. Что будут символизировать эти пятна и какова степень их предметной узнаваемости.

Представим, что картина наша будет отражать какой-то яркий эпизод нашей жизни, где будут запечатлены наши современники, на долю которых выпало такое же счастье быть свидетелями и участниками этого замечательного явления. Значит, картину можно назвать как фигуративную композицию. Это именно та категория, от которой Вам чаще всего хочется «ускользнуть» из-за страха перед необходимостью изображать фигуры людей. Но страшного в этом ничего нет. Начинайте всегда с большого, очень обобщенного и постепенно конкретизируйте. Такой метод называется дедуктивным.

Это – попытки 13-летней ученицы построить эскиз живописной композиции на тему «урожай»:

Еще один вариант решения темы «урожай»:

Мне кажется, что я уже слышу Ваши жалобные стоны: «Ой, я так никогда не смогу...».

Первый мой совет: никогда не пугайте себя подобными заявлениями. Вспоминайте мои советы и смело рисуйте!

Представьте, что на человека надели мешок, который скрывает все детали и подробности фигуры, видны только общие пропорции. Это будет выглядеть так, как показано на первом изображении ниже приведенного рисунка. Далее этот мешок разделите горизонтальной линией посередине. Это место талии, пояса. В нижней части начертите треугольник и на Вашем рисунке образуются ножки (второе изображение ниже приведенного рисунка). Далее в верхней части пристраиваем некое подобие дуги и руки почти готовы. А вот теперь можно конкретизировать в намеченных уже границах. Не нравятся штанишки – и они легким движением руки превращаются в юбку или «элегантные шорты». И далее по вкусу и желанию можно добавлять все, что душе угодно.

«Все элементарно, Ватсон!» – сказал бы Шерлок Холмс. И я с ним полностью согласен, так как пользуюсь так же методом дедукции (от большого и общего к малому).

Приведу еще несколько примеров рисунка. Видите, фигурки изначально как будто в мешках

Вот так обобщено и не проявлено в полной мере все в начале.

Конкретизация в границах намеченного делается позднее.

А теперь задание: пусть это будет фигуративная композиция на свободную тему, в которую включены не менее трех крупных фигур. В цвете работу делать не нужно. Все закончится на карандашном рисунке.

Материалы: бумага А3, графитный карандаш, стирка.

Хорошего Вам настроения и творческих радостей!

Введение в предмет. Материалы и средства выражения (1-й год обучения)

ПЕДАГОГ: Поговорим мы сегодня не столько о главной составляющей живописного произведения – композиции, сколько о второй – это, собственно, сама живопись (работа цветом на изобразительной плоскости). Начнем с самого начала, и тема нашего урока будет «Материалы станковой живописи».

Материалов для живописи очень много и мы сможем рассмотреть те, с которыми будем работать все время обучения. Первый основной материал, как я ранее Вам уже говорил, это ваша бумажная картинная плоскость, т.е. листочек бумаги форматом А3. Приблизительные его размеры 30х42 см. Это может быть бумага для рисования, черчения или акварели. Чем плотнее и толще бумага – тем лучше. Плотная бумага не коробится от воды и не разрушается от механических воздействий. Теперь краски. Наилучшим вариантом будет Санкт-Петербургский набор гуашевых красок из 12 цветов, который называется «МАСТЕР- КЛАСС». К этому набору следует отдельно докупить одну-две баночки белой гуаши (цинковые или титановые белила). Кроме этого, очень желательно приобрести еще две краски: циановую голубую (не беспокойтесь, она не ядовита) и розовую темную. Работают гуашью корпусно. Это значит, что краска наносится на бумагу достаточно густо, не прозрачно. Прозрачно наносится акварель, а у сильно разбавленной гуаши наблюдается потеря насыщенности цвета после высыхания. В этом и есть вся суть задания, которое Вы должны применить на практике, работая над еще не законченными композициями из прошлых уроков.

Кроме красок и бумаги, Вам нужно иметь кисти. Достаточно трех кистей: плоская шириной 1 см, плоская шириной 0,5 см, и круглая маленькая для деталей. Кисти лучше всего купить из синтетического волоса. Белка для гуаши мягковата.

Также нужно иметь планшет, к которому Вы сможете приколоть свой листок и установить на мольберт. За неимением мольберта, можно установить планшет с бумагой на стул со спинкой (поставить планшет на сидение и прислонить к спинке). Самому же нужно сесть на другой стул напротив планшета с листом бумаги.

И, наконец, палитра. Ее лучше купить белую пластмассовую. Она обязательна, на ней Вы будете учиться получать из красок нужные Вам цвета.

А вот как их получать, с этим начнем разбираться в практическом задании: предлагаю Вам выполнить этюд натюрморта из 2-3 предметов в цвете.

Материалы: бумага А3, гуашь, кисти, палитра.

Основы колористики в живописи (1-й год обучения) Двенадцатистопный цветовой круг (1-й год обучения)

На прошлом занятии мы познакомились с материалами живописи. Сейчас мы попытаемся поучиться работать этими материалами и извлекать из имеющихся в нашем распоряжении красок нужные нам цвета. Двенадцатиступенный (двенадцатистопный) цветовой круг поможет нам в этом непростом деле.

Заметьте, что этот круг очень похож на циферблат стрелочных часов. Сектор между 12 и 13 часами обозначим 1, значит, следующий сектор по ходу часовой стрелки будет 2 и так далее. Цвета, лежащие в секторах 1, 4, 8 называются основными (красный, желтый, голубой). Эти цвета нельзя получить путем смешивания красок. А вот цвета, лежащие во всех остальных секторах, называются дополнительными, или составными, их можно получить путем смешивания основных цветов.

Например, желто-зеленый (сектор 5) получаем незначительным добавлением голубого в желтый. Зеленый (сектор 6) получаем более существенным добавлением голубого в желтый. Изумрудный (сектор 7) получаем незначительным добавлением желтого в голубой. Все операции по получению цветовых оттенков проводятся на палитре (при наличии опыта возможна подобная практика прямо на картинной плоскости).

Вы заметили, что в центре цветового круга размещен белый круг? Это говорит о том, что все цвета в этом цветовом круге можно разбелить (высветлять, смешивать с белой краской). Снаружи цветовой круг заключен в черное. Это говорит о том, что все цвета можно чернить (утемнять), добавляя совсем немного черного. Все цвета круга называются хроматическими (несущими информацию о цвете), черная и белая краски называются ахроматическими (не имеющими цветовой информации). Чернение и разбеление выполняется для снятия, при необходимости, цветовой активности цвета. Для получения эффекта гармоничной цветовой выразительности рекомендуется включать в композицию живописной картины приблизительно одну пятую часть от общей площади картинной плоскости максимально насыщенным цветом (цветовых пятен).

Остальные четыре пятых части плоскости прорабатываются разбелами или чернениями (т.е. цветовыми пятнами со снятой в разной степени интенсивностью, насыщенностью). Не трудно догадаться из вышесказанного, что эта одна пятая часть насыщенных красок (прямо из банок) идет на проработку главных элементов Вашей картины; оставшиеся четыре пятых приглушенных цветов уходят на вторые, третьи планы.

Теперь нам следует разобраться в таких понятиях, как гаммы и виды колоритов. В вопросах колористики очень много противоположных мнений, иногда даже один и тот же человек сам себе противоречит. Это все происходит потому, что по данному вопросу не так много авторитетных теоретических обоснований. Наиболее полным и интересным трудом по цветоведению я считаю книгу профессора Ленины Николаевны Мироновой «Учение о цвете». Когда-то я был учеником этого замечательного человека и слушал ее лекции, которые включали в себя значительно больше, нежели описано в книге. Возможно, я попытаюсь немного упростить вопрос, только потому, чтобы сделать его понятней и определиться в терминах для лучшего взаимопонимания.

Представьте, что мы на выполненную работу разместили матовую кальку. Теперь мы видим эту картину несколько замутнённой, разбеленной, высветленной. Если бы мы изначально сделали эту работу такой, какой мы ее видим через кальку, добавляя во все краски немного белой, то могли бы сказать о работе, что она выполнена в высветленной гамме. Ежели вместо белой мы возьмём черный и совсем по чуть-чуть будем изначально добавлять во все применяемые краски, о нашей картине можно будет сказать, что она выполнена в затемненной гамме (черненной, зачерненной).

Практическое задание: возьмем теплую половину нашего 12-ти стопного цветового круга (сектор 1, 2, 3, 4, 11, 12), прибавим к этим шести краскам черную и белую и сделаем картину только этими красками.

Мы получили произведение, выполненное в теплой гамме.

А теперь возьмем оставшуюся холодную часть цветового круга (сектор 5, 6, 7, 8, 9, 10), прибавим так же черную и белую, и напишем этими красками еще одну картину. Об этой работе можно будет сказать, что она выполнена в холодной гамме.

Материалы: бумага А3, гуашь, кисти, палитра.

Надеюсь, что теперь мы разобрались, когда применяется термин гамма. Мы познакомились с двенадцатиступенным цветовым кругом, как строить работу в теплой гамме, в холодной, высветленной, черненной. А вот о видах колорита мы поговорим на следующем занятии. (Хотя оба эти понятия очень близки по смыслу, но мы будем придерживаться рамок, определяющихся в наших занятиях).

Предметная композиция (1-й год обучения)
Фигуративная композиция (2-й год обучения)

Педагог: На этом занятии я хочу немножко обобщить и проиллюстрировать многое из того, что мы ранее пытались изучить. Для этого мне пришлось поискать нужные для этой цели работы воспитанников студии «Пространство». Попробуйте изучить эти композиции и, может быть, многое из того, что Вам было не совсем понятно, наконец-то прояснится.

Это пример крупнофигурной композиции. Обратите внимание на цвета, которыми выполнены главные герои и цвет второстепенных зон. Колорит склоняется к двойной диаде (желтое – фиолетовое; красное – сине-зеленое). Сцена достаточно динамична (в изображениях фигур присутствуют движения).

«У меня родился братик». Врублевская Екатерина, 12 лет

Вот пример выразительной работы младших детей. Тип колорита – обычная диада (оранжевый – синий).

«Плыви, Одиссей». Самохвал Виктория, 8 лет

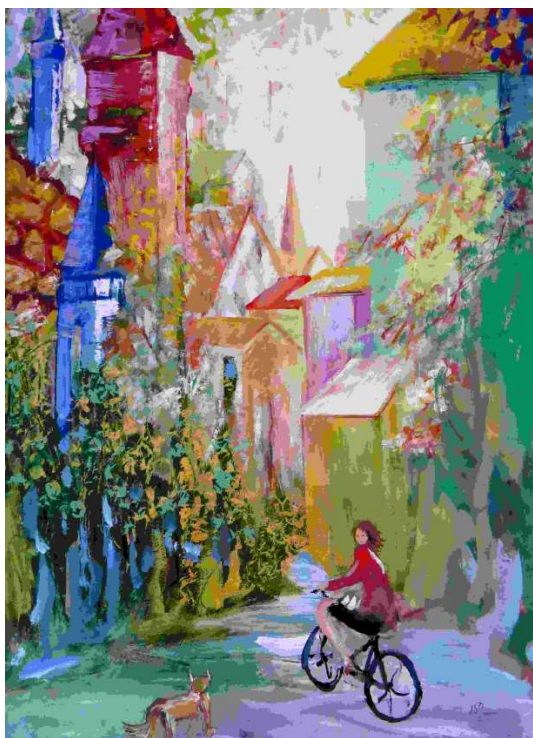
Диада (красный – изумрудный). Изумрудный, как дополнительный цвет (составной), разложен на синий и зеленый.

«Автопортрет с лошадью».
Яцко Ольга, 14 лет

Триада (голубой – желтый – фиолетовый). Очень красивая в цвете работа. Обратите внимание, как сделан снег. Присутствует эффект легкого свечения.

«Морозный день».
Третьяк Стелла, 12 лет

Двойная триада. (Синий, сине-фиолетовый – зеленый, желто-зеленый – красный, красно-оранжевый). Архитектурный пейзаж с фигурками.

«Улица моего детства». Самохвал Виктория, 15 лет

Двойная триада (желтый, желто-зеленый – голубой, синий – красный, пурпурный).

«Мой сон».
Третьяк Юлия, 11 лет

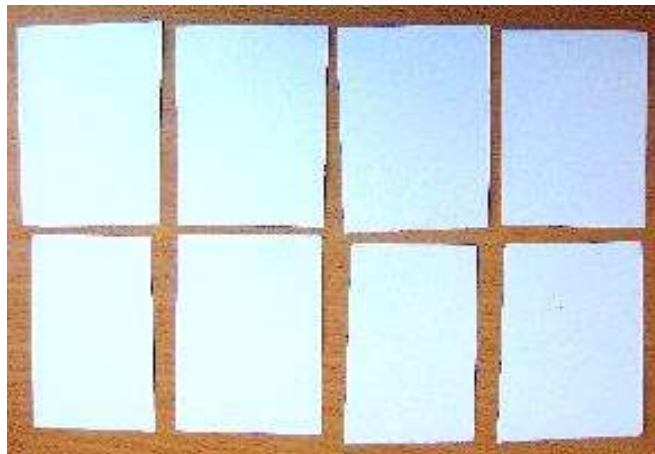

Теоретическое изучение (или ознакомление) приведенных примеров колористического решения композиций будет Вам полезным. Кроме этого, я хочу порекомендовать Вам для неторопливого чтения и изучения книгу об истории изучения человеком такого явления, как цвет. Эту книгу можно читать в Интернете. Называется она «Учение о цвете», ее автор Л.Н. Миронова.

Гербовая и структурная композиция (2-й год обучения)

На этом занятии я познакомлю Вас с иррациональным методом деления пространства. Для этого занятия нам понадобится бумага или картон, гуашь (не пересохла, консистенции не очень густой сметаны, но и не слишком водянистая), круглая кисть №5, ножницы.

Берем два листа бумаги формата А3. Один из них ножницами разрезаем на восемь частей. Примерно вот так:

Далее возьмите один листочек и достаточно густо кистью нанесите на него различные краски и сделайте отпечаток с этого листочка на целый лист формата А3. Возьмите следующий маленький листок и повторите действие. И т.д., пока маленькие листочки не закончатся. В итоге Вы будете иметь нечто подобное:

Теперь внимательно изучите полученные отпечатки и, возможно, Вам повезет с первой попытки. В противном случае повторите эту затею. Ниже я привожу примеры отпечатков, которые явились подсказкой для будущих работ.

Клякса, несущая праздничное настроение. Угадываются силуэты фигур.

Трио музыкантов. Карандашом намечены границы фигур в кляксе. Вот такие девушки-музыканты, такая игра по «отлову» идей для эскизов будущих композиций.

Голова кошки

Двойной портрет.

Есть много способов изготовления подобных подсказок идей. Экспериментируйте, изобретайте. Можно делать одноцветные кляксы и в дальнейшем выстраивать колорит в работе над картиной. Можно использовать и другие краски. Например, малярный акрил. Папа делал ремонт, и у него осталось полведра акриловой краски для стен – ну, счастье же!

В заключение приведу в качестве примера несколько работ, сделанных по этому принципу:

«Я в прошлом, будущем и настоящем». Бурский Денис, 14 лет

«Сад». Врублевская Екатерина, 12 лет

«Путешествие Одиссея». Бурский Денис, 16 лет

«Герои Гомера». Еришова Татьяна, 14 лет

Предлагаю опробовать и этот путь создания живописной работы. А тему и формальное решение подскажет клякса. Удачи!

Синтез знаний в области композиции (1-й год обучения)

Педагог: Закончилась, наконец, зима, и все мы окунулись в пространство весны. Да будет впереди у нас много солнца и тепла, хорошего настроения, приятных прогулок и крепнущего с каждым днем здоровья! Пусть все так и будет в реальной жизни, как в моих пожеланиях.

А теперь перейдем конкретно к нашему сегодняшнему заданию. Это будет архитектурный пейзаж или пейзаж с архитектурой. Будет ли это городской пейзаж, поселковый, или же сельский – решать Вам самим. Лучшим, конечно же, будет тот, который Вам больше нравится, и больше известен. Время года и суток опять же выбирать Вам.

В подавляющем большинстве предыдущих заданий я ориентировал Вас на крупнофигурную композицию, где главным героем (главными героями) является человек. Здесь же главными героями должны стать строения, а человек теряет свою масштабность и может присутствовать в виде россыпей мелких образов или одиночных фигур. Здесь Вы можете возразить, заявив, что за каждым строением незримо стоит человек и не один. Здания ведь сами не растут и все построены человеком. Согласен. В немалой степени, хоть и не прямо, главным героем и здесь будет человек.

Как Вы расположите формат А3 (горизонталь или вертикаль) зависит от того, что Вы намерены выразить. Колорит тоже определите самостоятельно, исходя из задуманного Вами образа.

А чтобы Вам было легче определиться, приведу, как всегда, несколько примеров решения подобных задач учениками студии «Пространство»:

«Наш поселок». Ульдинович Анастасия, 10 лет

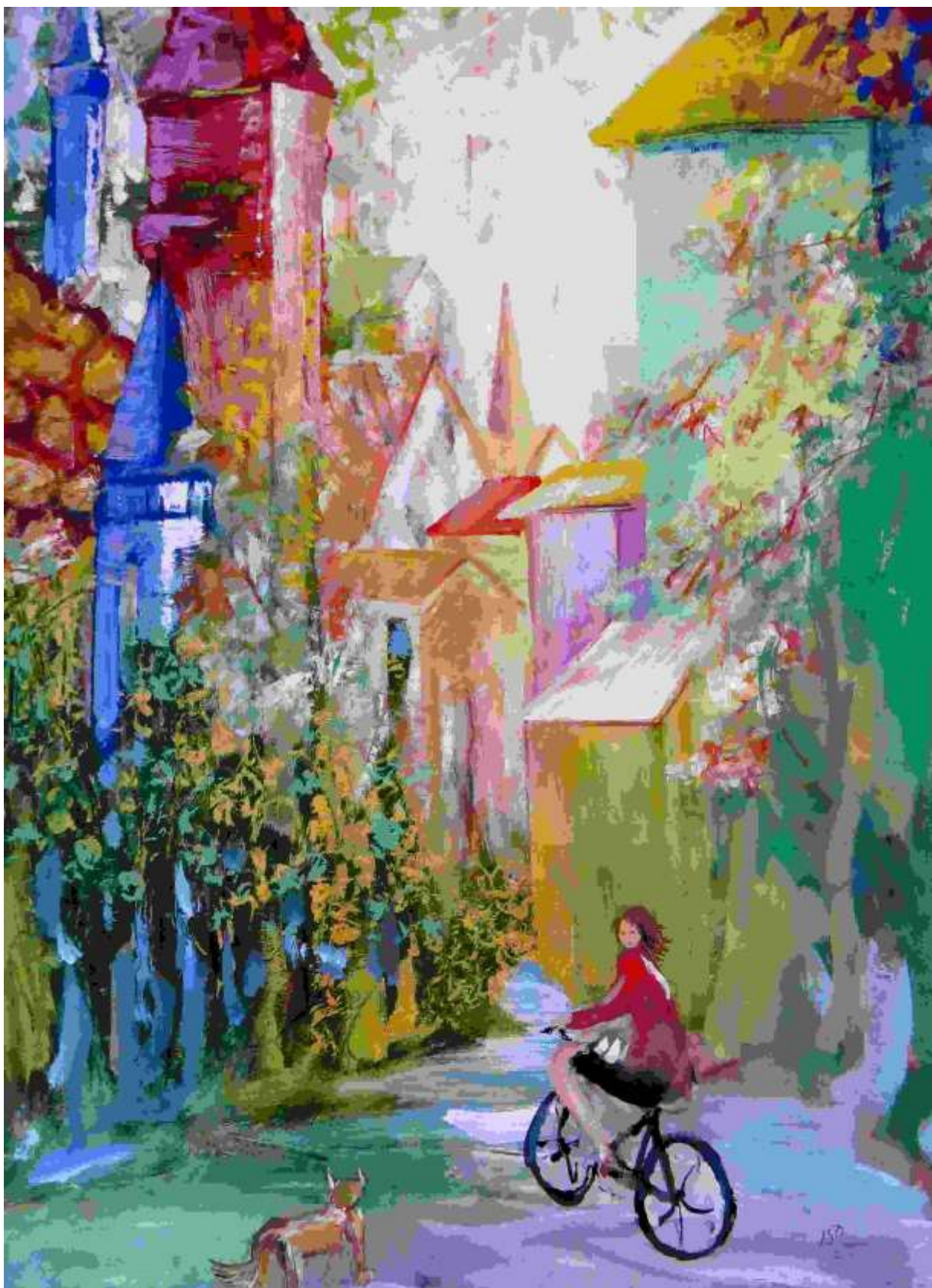

«Солнечный день». Мелешкевич Анастасия, 13 лет

«Мой поселок». Варакса Михаил, 11 лет

«Улица моего детства». Самохвал Виктория, 15 лет

«Весна в поселке Энергетиков». Вайтюховская Анастасия, 15 лет

Материалы: бумага А3, гуашь, кисти, графитный карандаш.

Фигуративная композиция (2-й год обучения)

Педагог: Анализируя выполненные Вами работы, часто приходится сталкиваться с некоторыми проблемами. Это проблемы выявления предметов в общей живописной массе. Вы часто прибегаете к черной линейной обводке, что в живописи крайне нежелательно. Почему? Потому что линия – это средство выражения графики. Но так как мы занимаемся живописью, то должны помнить о том, что наше средство выражения – это цветное пятно. А сама живописная картина представляет собой множество граничащих между собой цветных пятен. При этом границы эти мягкие, не очерченные линией даже родственной по цвету (не говоря уже о черном). Чем мягче удастся сделать границы, тем сильнее возникающий при этом эффект свечения. А этот эффект и есть основной признак принадлежности произведения к такому виду изобразительного искусства, как живопись.

Вы можете мне возразить, заявив, что, мол, мы уже многое повидали на своем веку и встречали такие работы, в которых применена обводка. Не буду с Вами спорить и отрицать такую возможность. Возможно, Вы видели примеры книжной графики, монументально-декоративные росписи или их репродукции, а, может быть, Вы видели миниатюрные росписи. Кроме этого, в настоящее время часть художников работает в ключе постмодернизма. А постмодернистская концепция приветствует эксперименты по соединению (синтезу) различных видов искусства (не только визуальных) в одной работе. В таких работах можно встретить обводку, но назвать работу живописным произведением не получится. Более того, глядя на такую работу, Вы можете даже не догадаться, что это произведение искусства. Не думайте, что я злой противник постмодернизма. Скорее, наоборот, ведь в нем много положительного и масса свобод. Но... Мы ведь изучаем правила игры в станковую живопись. И когда мы их изучим, Вы сможете назвать себя самостоятельными художниками и работать самостоятельно. Вот тогда, имея этот «золотой слиток» знаний о живописи, по своему желанию смешаете что угодно Вам. Но пока Вы ученики, каждый из Вас добывает для себя этот «слиток из чистого золота».

Надеюсь, что все мной сказанное Вам понятно.

Должен сказать, что полностью исключить линию из живописи невозможно. Например, линейные детали предметов: рисунок на поверхности предметов, одежде, тонкие стебли и ветви растений и т.д. Но все эти линии не являются обводкой и проявляются активно на объектах переднего плана. Контрастно звучащие черные линии, символизирующие ветви деревьев задних планов или орнамент на одежде очень удаленной фигурки – это очень грубо.

Так как же выявлять предметы на фоне общей живописной массы?

Вы знаете это не хуже меня. Все замечали, что хорошо заметно темное на светлом. Ничуть не хуже мы замечаем светлое на темном. Как темное, так и

светлое может быть различных цветовых оттенков. Это я намекнул Вам о тональных оттенках (о понимании тона, тональности мы договаривались в прошлом году, так как единой точки зрения на этот счет не существует).

Теперь несколько слов о цветовых различиях. Два различных цветовых пятна различимы, и красные сапожки на зеленой траве никак не потеряешь. Также не исчезнут и сапожки любого другого цвета, кроме зеленых тех же цветовых характеристик, что и трава. Поэтому значимые (главные предметы, герои) в Вашей работе выявляйте контрастно (черное на белом, белое на черном, желтое на фиолетовом, красное на изумрудном, оранжевое на синем и т.д.). Меж пятнами второго и третьего плана отношения более спокойные, без резких контрастов.

А теперь практическое задание для закрепления выше изложенного.

Фигуративная композиция, включающая 3-5 крупномасштабных фигур людей. Фигуры сгруппированы (частично перекрывают друг друга). Тематика и колорит свободные. Основная задача заключается в максимальном выявлении переднего плана и мягкого решения второстепенных зон.

В качестве примера приведу Вам несколько композиций наших студийцев.

«Я никогда не была на море».

Ершова Татьяна, 14 лет

«У аквариума». Врублевская Екатерина, 12 лет

«Август». Матусевич Елена, 10 лет

«Ученики Казимира Малевича». Запрудский Алексей, 11 лет

«Лён Беларуси». Устиловская Мария, 14 лет

Материалы для выполнения задания: бумага А3, гуашь, кисти, графитный карандаш, стирка.

Цветовая гармония в натуральных постановках (2-й год обучения) Двенадцатистопный цветовой круг (1-й год обучения)

ПЕДАГОГ: сегодня мы познакомимся с видами (типами) колоритов. Начнем с самого простого, МОНОХРОМИИ. А вершиной колористического мастерства является такой вид колорита, как МНОГОЦВЕТИЕ, но к нему не просто дойти практически. Возможно, когда-нибудь, спустя годы, кому-нибудь из Вас удастся покорить эту вершину. Но пока – предгорье, – это монохромия.

Обратимся к нашему старому знакомому двенадцатистопному цветовому кругу. Выбираем один из хроматических цветов. Менее удачным будет желтый (плохо выглядит в чернении), красный не очень хорош в разбелах. Можно взять холодный красный (т.е. пурпурный, темно-розовый, сектор 12), но лучше получается зеленая монохромия (сектор 6), или синяя (сектор 9). К выбранной нами хроматической краске необходима еще черная и белая. Вот теперь у нас есть все три краски для работы над монохромией.

Тему для композиции можете взять любую, все темы хороши и, как мы ранее обнаружили, сводятся к одной – НАША ЖИЗНЬ. В процессе работы над композицией Вы можете смешивать эти краски в любых комбинациях и пропорциях. Разбеливать и чернить эту выбранную Вами одну хроматическую краску, смешивать все три (черную, белую и выбранную Вами), а где-то применяя и в чистом виде, создавая акценты и явные доминанты (хорошо, если эти вспышки контрастов будут приходиться на главные объекты Вашей композиции).

Обычно в монохромии чисто белые пятна крупных размеров однозначно доминируют. Их площадь может доходить до одной пятой части от общей площади картинной плоскости. Если нужно сделать пятно (а оно может символизировать любой предметный образ, которому Вы отводите главную роль в картине) еще более энергичным и доминирующим, можно применить элементы оптического искусства и сделать это пятно или часть его подобным шахматной доске, где контрастно сочетаются чисто черные и чисто белые клетки (ромбы, прямоугольники, треугольники и т.д.).

А теперь выбираем любую грань нашей многогранной жизни в качестве темы для своей композиции, вооружаемся тремя красками, не забываем о листочке формата А3, кистях, графитном карандаше и стирке. Все уже на вашем столе.