

Комитет по культуре администрации муниципального образования
«Город Саратов»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 10»

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

В.02. Предмет по выбору

**В.02.УП.07. Программа по учебному предмету
«Колористический букет»**

Саратов 2024

Принято педагогическим
советом
МБУДО «ДШИ № 10»
«29» августа 2024 г.

Разработчик:
Лепашева К.А.

Составлена на основе предпрофессиональной программы по учебной дисциплине «Колористический букет», Москва, ГБУДО «Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом», разработчик Волокитина О.В., 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 на фарфоре и т.п. Поэтому основой программы школы 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 на принципе наглядности обучения, когда педагог параллельно с учениками выполняет каждое задание.

Основой обучения является академический рисунок, который служит подготовкой 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. 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 предметов досюжетного натюрморта.

Задачи курса – развитие художественного уровня учащихся на основе разнообразных колористических постановок из предметов преимущественно одного цвета. Возможно сочетание букетов с окружением из предметов различных фактур. Необходимое условие – подбор предметов в пределах одного сюжета. Тему выбирает педагог вместе с учащимися. Правила постановки натюрморта жестко контролирует педагог.

Для лучшей передачи пространства желательно использовать традиции постановки голландского, фламандского, французского, русского, немецкого

натюрмортов 16-19 в.в. Декоративные элементы необходимо подчинять тональным задачам, соблюдая неповторимость элементов постановки по тону, объёмам и цветовой насыщенности. Начинать курс желательно с тёплых по колориту натюрмортов в силу большего многообразия изобразительных возможностей тёплых акварельных красок (широкий подбор цветовой гаммы, различное качество перетёртости пигмента, следовательно, различие в лессировочных или кроющих свойствах красок). Так же проще начинать ряд натюрмортов в холодном колорите с сочетания холодных предметов и тёплого тёмного фона, т.к. тёплый фон проще «утопить» в глубину и выявить тёплые рефлексии на предметах для лучшего выявления объёмов и связи предметов в натюрморте. Для лучшего освоения приёмов передачи пространства на листе необходимо помнить, что фоны в постановках должны быть более тёплые, чем предметы первого плана, но могут быть более холодные, чем предметы 2 и 3-го постановочных уровней. Цветы в букетах желательно подбирать в 1-м полугодии крупные по форме и более мобильные по приёмам исполнения (астры, герберы, подсолнухи и т.п.). Во втором полугодии писать усложнённые цветы – розы, ландыши, вишню. Помнить о необходимости передачи сферичности массы цветов в букете. Для этого необходимо светлые и холодные цветы располагать на месте предполагаемого блика, более тёмные – на месте собственной тени. Вся масса букета в сложной постановке должна образовывать ясное тональное и цветное пятно, не повторяясь в окружающих предметах и драпировках.

Сложные по форме и материальности предметы (стекло, фактурный металл, фарфор и т.п.) ставить в постановках в конце года.

Весь курс подчиняется задачам более глубокого изучения возможностей акварельных красок и приёмов многослойной акварели. Поэтому в постановках активно используется принцип цветовой гаммы в пределах ярко выраженного одного цвета (красное на красном, жёлтое на жёлтом и т.п.). Это позволяет максимально полно ознакомиться с техническими возможностями красочных пигментов и развить у учащихся видение цвета (особенно теней). Декоративные задачи желательно решать в конце учебного года, когда учащийся научится передавать гармоничную связь предметов в натюрморте с помощью технических приёмов акварели (рефлексии, касания, штрих, отмывка, мазок по форме, модуль мазка и т.п.) и сможет понимать тон каждого цветного предмета. Помнить, что декоративное решение

натюрморта возможно только при лобовом свете, с определённым количественным распределением ярких цветов (крупное пятно в центре с мелкими «ответами» по краям) и фактурной разницей предметов.

Колорит работы всегда определяет преимущество одного основного цвета. Для лучшего понимания цельности колорита возможно написание каждой постановки ограниченным числом красок (3-4 цвета) в пределах холодного или тёплого подбора пигментов.

Ориентируясь на уровень учащихся, педагог может разрабатывать в процессе обучения 2-3 постановки одной цветовой гаммы. Например, натюрморты в более жёлтом или золотистом колорите принадлежат к разновидности постановок в жёлтом колорите.

Также, в зависимости от уровня группы, педагог может разрабатывать с учащимися различные нестандартные композиционные форматы постановок – вытянутые горизонтальные или вертикальные постановки, круг, овал и т.п.

При освоении курса желательно ориентироваться на уровень конечного результата, т.е. на уровень передачи в натюрмортах гармоничного цветового пространства. При необходимости (на усмотрение педагога, темпам работы учеников или по результатам просмотра), можно увеличить сроки исполнения задания, увеличить количество постановок в пределах разработки одной цветовой гаммы, соответственно увеличить сроки обучения.

Цель и задачи.

Цель – изучение цветового взаимодействия предметов и среды, применение и совершенствование технических навыков, полученных в процессе обучения для создания ярко выраженной колористической постановки.

Задачи:

- освоить правила постановки и написания колористического букета в многослойной акварели;
- научиться ставить постановки с различными задачами – декоративными, цветовыми, тональными;
- изучить свойства красок и технических приёмов многослойной акварели для написания ярко выраженной колористической постановки;
- научиться писать колористические натюрморты сжатой цветовой палитрой (3-4-5 цветов).

Содержание программы

(105 часов)

1. Букет в жёлтом колорите. Цветы – холодные по цвету, фон – тёплый, тени тёплые и плотнее фона. Форма букета – сферическая. Цветы пишут без сложных оттенков. Использование разницы в толщине красочного слоя. Фон по подкладке дополнительного цвета (голубой, серый).
2. Букет в красном колорите. Холодные карминовые астры (герберы и т.п.) на тёплом алом (рыжем) фоне. Букет сферической формы, живопись цветов без тонких оттенков. Тени плотные и тёплые. Полутона – с добавкой зелёных. Зелень листвы – через нестандартные замесы. Цветы пишутся по белой бумаге, фон по подкладке – дополнительного цвета (зелёный).
3. Букет в тёплом колорите. Жёлтые цвета на более тёплом золотистом фоне. Контрастные добавочные предметы (листья, ягоды, фрукты). Предметы пишутся по белой бумаге, фон – по подкладке дополнительного цвета (голубой, серый, сиреневый).
4. Букет в синем колорите. Фон ставится более тёплый, чем цветы. Тени очень тёплые и темнее фона. Фон – по подкладке дополнительного цвета (зелёный, сиреневый, охристый).
5. Букет из зелёных листьев на нейтральном сером (голубом) фоне. Цветовая разница холодных освещённых и тёплых теневых листьев. Тёплые падающие тени с холодными полутонами. Камертон светлого – небольшие светлые цветы в центре букета.
6. Живопись отдельных цветов сложных оттенков на белом фоне. Розы разных сортов со сложными цветовыми переходами (розово-зелёные, карминно-жёлтые и т.п.) свет холодный, тени тёплые. Неповторимость каждого лепестка по тону световой поверхности и теней.
7. Живопись отдельных цветов сложных оттенков с колористическим фоном, подобранным в зависимости от теплоты или холодности цвета цветка. Разница подкладок под зелёные листья.
8. Букет из контрастных цветов со сложными оттенками. Пишется каждый цветок с тщательной передачей цветовых переходов. Света – холодные,

тени – тёплые. Если в букет добавляются красные контрастные цветы, в фоне ищутся зеленоватые оттенки.

9. Колористический букет из белых цветов на холодном фоне. Ветки цветущих яблонь или вишен. Писать без излишней детализации. Фон – средний, тени теплее и темнее фона. Можно поставить ландыши.
10. Одуванчики на тёплом фоне. Вместо одуванчиков можно поставить нарциссы. Контрастное освещение, неповторимость каждого цветка. Плотная зелень. Быстрота и экспрессия при исполнении. Избегать сухости и излишней детализации.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать:

- чем отличаются колористические, тональные и декоративные постановки;
- как организуются колористические и декоративные постановки букетов (освещение, цвет, тон);
- технические возможности тёплых и холодных пигментов;
- приёмы написания предметов (цветов) по белой бумаге и по цветовым подкладкам.

По окончании первого года обучения учащиеся должны уметь:

- поставить букет с колористическими задачами;
- поставить декоративный букет;
- написать решённую колористическую постановку;
- написать декоративную постановку (букет);
- использовать технические приёмы многослойной акварели (отмывки, мазок, штрих, прозрачность и пастозность красочного слоя, написание частей постановки по белой бумаге или по подкладке дополнительного цвета);
- использовать сжатую палитру (3-4 цвета).

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖИВОПИСИ.

БУКЕТ.

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.
2. Передача цвета соцветий и листы в тоне. Неповторимость цветов по освещенности, фактуре. Неповторимость замесов по цвету, холодности или теплоте каждого цвета в букете.
3. Передача светотени на большой сферической форме букета и на каждой цветке в отдельности. Чем ближе цветы к исполнителю, тем контрастнее на них тени и света. Тени в основании букета самые тёмные.
4. Передача тёпло-холодных отношений света и теней. Свет – холодный, полутона очень холодные, тени – тёплые. Тени на букете темнее и теплее фона.
5. Создание цельной колористической среды. Центральные светлые цветы – холодные. Основной принцип – чем темнее, тем теплее. Связь с фоном через различные касания. Фон – утепляется и уплотняется к краям листа.
6. Технические приёмы исполнения. Отмывки, использование слоёв различной плотности, различной модуль мазка, подкладки дополнительных цветов под фоны в сочетании с живописью центральных предметов по белой бумаге.

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.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения (105 часов)

№	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
I ПОЛУГОДИЕ (48 часов)				

1.	Букет в жёлтом колорите.	Композиция в листе, боковое освещение (свет холодный, тени тёплые). Фоны тёплые. Цветы пишутся без сложных цветовых переходов и полутонов. Тени на листьях и цветах темнее фона. Понимание плотного тона зелёных листьев.	Использовать предметы жёлтых оттенков (цветы – холодные, фон – тёплый). Желательно, жёлтые хризантемы. Цвета – кадмий лимонный, кадмий жёлтый средний. Без дополнительных предметов сложных фактур. Цветы пишутся по белой бумаге, фон – по голубой (серой, сиреневой) подкладке.	12
2.	Букет в красном колорите.	То же.	Использовать предметы красных оттенков (цветы –	9

			холодные, фон – тёплый). Желательно, астры карминовых оттенков. Для контраста добавить белые и фиолетовые (голубые). Фон – кадмий красный, охра красная, алая. Без дополнительных предметов сложных фактур и складок на фоне. Зелень листьев – плотная (чёрная, фиолетовая, синяя с лимонной). В холодные полутона возможна добавка зелёных (изумрудных, жёлтозелёных).	
--	--	--	--	--

3.	Букет в тёплом колорите.	То же.	Жёлтые цветы (подсолнухи, герберы) на золотистом фоне. Добавочные предметы – осенние листья, ягоды. Цветы пишутся по белой бумаге, фон – по голубой (серой) подкладке.	15
4.	Букет в синем колорите.	То же.	Можно поставить голубую гортензию, васильки, голубые астры, ирисы на тёпло-синем (зеленоватом) фоне. Без дополнительных предметов сложных фактур и складок на фоне. В тени обязательно добавлять охристые, красные оттенки.	12 Просмотр
Всего:				48

II ПОЛУГОДИЕ (57 часов)

5.	Букет из зелёных	Композиция в листе, боковое	Листья – разные по оттенкам и темноте.	12
----	------------------	-----------------------------	--	-----------

листьев на серо-голубом фоне.	освещение (свет холодный, тени тёплые. Фоны более тёплые. Тени на цветах и листьях темнее фона. Цветовая разница холодных синеватых освещённых листьев и тёплых теневых. Понимание тона листвы.	Дополнительные цветовые детали (предметы или мелкие цветы в букете) – светлые (выполняют роль камертона света). Вертикальный фон пишется по золотистой или голубой подкладке.	
-------------------------------	---	--	--

6.	Живопись отдельных цветов сложных оттенков на белом фоне.	Композиция в листе, боковое освещение. Свет холодный, тени тёплые. Понимание тона соцветий, лепестков и листвы.	Пишутся розы разных сортов и цветов со сложными цветовыми переливами. За цветы можно ставить лист белой бумаги для лучшего понимания цвета в тоне. 2-3 задания по 3 часа.	9
7.	Живопись отдельных цветов сложных оттенков с колористическим фоном.	То же. Касания с фоном	Пишутся розы разных сортов с подведением фона, соответствующих оттенков. Например, к розовой розе – серо-голубой и т.п. Нельзя – к красной или жёлтой розе синий фон и т.п. 2-3 задания по 3 часа.	9
8.	Букет из контрастных цветов со сложными оттенками.	То же.	Букет составляется из одного крупного или 3-х цветов контрастного тона со сложными цветовыми переходами внутри соцветия (розы). Внимательная передача цвета.	12
9.	Колористический букет из белых цветов на холодном фоне.	То же.	Ставить ветки вишни или яблони на голубом, сером фоне. Можно добавить драпировки с узором, блеском. Ветки ставить в стекло, фарфор, металл и т.п.	9
10.	Одуванчики на тёплом фоне.	То же.	К одуванчикам можно добавить контрастные детали (цветы и т.п.). Можно вместо одуванчиков поставить нарциссы.	6

	Всего:	57
	ИТОГО за год:	105

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 цветов.

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.

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

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь:

- набор грифельных карандашей 6H - 10B;
- ластик разных видов;
- кнопки;
- макетный нож;
- бумага для акварели;
- краски акварельные;
- кисти разных размеров и видов.

ЛИТЕРАТУРА

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Дитрих Ф. Практическое руководство к живописи масляными красками, акварелью, по дереву; фрески, миниатюры, брызганье по дереву и проч. Серия "Секреты мастеров прошлого". - М.: Изд-во Московской

государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2001.

2. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. - М.: Д.Аронов, 2004.
3. Марков П. Об акварели или живописи водяными красками. Серия "Секреты мастеров прошлого". - М.: Изд-во Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2001.
4. Рене Пио. Палитра Делакруа. Перевод А.Н.Тихомирова. - М. - Л.: "ОГИЗ - ИЗОГИЗ", 1932.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. The Great Age of British Watercolours. 1750 - 1880. By Andrew Wilton and Anne Lyles. Royal Academy of Arts, Lnd. and Prestel-Verlag, Munich.
2. Victorian Watercolours / by Christopher Newall. Lnd. - N.Y., 2001.
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М., 1965.
5. Живопись в трех измерениях. - М.: "Слово/Slovo", б.г.
6. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. - М.: Д.Аронов, 2004.
7. Луиджи Премацци. Акварели и рисунки. - СПб.: АО "Славия", 1996.
8. Марков П. Об акварели или живописи водяными красками. Серия "Секреты мастеров прошлого". - М.: Изд-во Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2001.
9. Мастер и ученик. Произведения художников-педагогов и работы учащихся школы. Каталог. - М.: Издательство Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2004.
10. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959.
11. Сергей Андрияка. Акварель. Альбом. - М: Издательство Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2003.
12. Сергей Андрияка. Живопись. Акварель. - М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005.

13. Сергей Андрияка. Натюрморт, портрет, интерьер. Акварель. - М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005.
14. Сергей Андрияка. Пейзаж. Акварель. - М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005.
15. Сергей Андрияка. Цветы. Акварель. - М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005.