

Министерство культуры Республики Беларусь
Белорусский государственный университет культуры и искусств

Г. Ф. Шауро, А. П. Богустов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Учебно-методическое пособие

*Рекомендовано учебно-методическим объединением
по образованию в области культуры и искусств
для студентов направления специальности 1-18 01 01-04
Народное творчество (народные ремесла) и направления
специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное
искусство (реставрация изделий)*

Минск
БГУКИ
2020

УДК 74/75,071.5(075)
ББК 85.14р+85.15р]я7
Ш 297

Рецензенты:

В. И. Жук, доктор искусствоведения, профессор;
В. М. Ушакова, доктор педагогических наук, профессор;
Г. В. Лойко, профессор кафедры художественно-педагогического
образования БГПУ имени М. Танка, доцент

Шауро, Г. Ф.

Ш297

Теоретические и методические основы художественного творчества : учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Шауро, А. П. Богустов ; М-во культуры Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2020. – 78 с.

ISBN 978-985-522-240-9.

Предназначено для начинающих художников, занимающихся в изостудиях и в учреждениях дополнительного образования.

Может быть использовано в качестве практического руководства для учащихся, абитуриентов, поступающих в средние специальные и учреждения высшего образования, а также как теоретическое пособие для руководителей и организаторов творческих коллективов предварительного художественного обучения.

УДК 74/75,071.5(075)
ББК 85.14р+85.15р]я7

ISBN 978-985-522-240-9

© Шауро Г. Ф., Богустов А. П., 2020
© Оформление. Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
-----------------------	---

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА

1.1. Триединство основных учебных дисциплин: рисунок, живопись и основ композиции в обучении и воспитании	8
1.2. Творческое начало в становлении художника	22

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2.1. Первоначальная подготовка к занятиям в творческом коллективе	25
2.2. Краткие методические указания по основным учебным дисциплинам: рисунок, живопись, композиция. Основы декоративно-прикладного искусства	28

ГЛАВА 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕХЛЕТНЕГО ЦИКЛА ОБУЧЕНИЯ

3.1. Первый год обучения	33
3.2. Второй год обучения	47
3.3. Третий год обучения	58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67
-------------------------	----

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	68
--	----

ИЛЛЮСТРАЦИИ	70
--------------------------	----

ВВЕДЕНИЕ

Изобразительное искусство как часть общей культуры занимает значительное место в общественном развитии социума. На протяжении длительного исторического периода искусство всегда отвечало потребностям человека, выражало его мысли, верования и чаяния.

В современной Беларуси достаточно много художников зарекомендовали себя как выдающиеся мастера в различных видах искусства: станковой и монументальной живописи, графике, объемной пластике, декоративно-прикладном творчестве. Среди них есть как художники старшего, среднего возраста, так и представители молодой творческой интеллигенции. Каждая эпоха инициирует свое видение окружающего мира, свое отношение к происходящему в этом мире, к людям, их поступкам, делам. В этом-то и состоит великая сила искусства: оно способно отразить образными средствами реалии жизни, показать в наиболее возвышенных тонах все прекрасное и гармоничное, а также заострить внимание на человеческих пороках, противоречиях, идущих вразрез с цивилизационным процессом общественного развития. Сила искусства еще и в способности прогнозировать и на столетия вперед предсказывать будущее и создать модель новой картины мира. В этом плане примерами могут служить творения Леонардо да Винчи, удивительные по красоте и воображению картины Чюрлениса, загадочные произведения нашего земляка Язепа Дроздовича, который через фантазийные рисунки предвидел те великие свершения, что произошли в освоении космоса за последнее полстолетия. Все это наглядно подтверждает огромную мощь искусства в движении человеческого прогресса, которое представит в этом прогрессе одной из составляющих общественного сознания.

Искусство не является неким застывшим пластом в процессе человеческой жизнедеятельности, и как часть общей культуры

оно выступает свидетелем мировой истории земных цивилизаций, существовавших ранее и развивающихся в более поздний исторический период. Сохранилось очень мало культурных памятников в виде пластических изваяний, росписей, наскальных рисунков, архитектурных сооружений, что отражали и передавали жизненный смысл, материальные сокровища и духовные постулаты человека и в целом народа на определенном витке истории. Без открытий ученых невозможно было бы узнать об условиях и образе жизни династий египетских царей и простых людей, населявших огромные территории вдоль реки Нил. Благодаря открытию гробниц и мавзолеев в Египте были найдены росписи, предметы быта, украшения, ритуальные предметы и многие погребальные изделия, отражавшие специфику и особенности уклада и образа жизни древней цивилизации того времени.

Художественная культура, как и культура в целом, помогает раскрывать тайны истории. Благодаря тому, что крупинки сохранившихся осколков культуры древних народов воскрешаются археологами, потомки современной цивилизации могут заглянуть в бескрайние просторы ушедших миров.

Вместе с исторической ролью искусства следует отметить ее гуманистическую и социальную роль как важного средства эстетического воспитания человека, формирования нравственной и духовно богатой личности. Дети в младенческом возрасте, когда еще не умеют разговаривать, ходить, уже смело и размашисто вырисовывают на столе или бумаге всевозможные каракули, проводят кривые линии, делают кляксы чернилами. Для них такое занятие является забавой, но не только ей. Таким образом дети произвольно познают очень сложный и еще непонятный для них мир.

Однако произвольность подобного действия постепенно становится первой и определенной азбукой вхождения во все то новое для них, что придется постигать в дальнейшем на протяжении жизни. Дети не только раскрашивают; пятна на бумаге полноправно стараются говорить средствами цвета, линий, с их помощью ведется скрытый диалог между создателем и его творением. Именно посредством творческого процесса дети получают моральное удовлетворение, положительные эмоции, развивают творческое воображение, совершенствуется их мыс-

лительная деятельность. Все это обогащает ребенка эмоционально, он приобретает и накапливает опыт, знания и умения в творческом деле, его развитие проходит более активно.

В детстве каждый ребенок по-своему талантлив и проявляет творческие способности. Но уже в подростковый период происходит произвольная дифференциация интересов: простое увлечение творчеством уходит на второй план, большая часть детей перестает заниматься искусством, и только некоторые становятся на путь профессионального освоения грамоты в том или ином виде творчества. Однако на всех этапах взросления и формирования ребенка как личности искусство способно сыграть и играет огромную и ничем не заменимую роль.

Так в чем же еще сила искусства проявляет себя как важная область человеческого сознания? Мы не можем говорить о каких-либо его приоритетах в развитии общества. Однако трудно найти хотя бы одну социально значимую отрасль, в которой не была бы велика роль искусства во всех формах его проявления. Развитие производственной, образовательной, социальной, экономической, политической, военной, международной областей каждой страны, большого или малого государства, немыслимо без самого непосредственного участия изобразительного, декоративно-прикладного, монументального, театрального, вокального, хореографического и многих других видов искусства.

Сегодня искусство вплотную входит в повседневную жизнь каждого человека и общества в целом. Эстетическое обустройство общественных помещений, городских территорий, квартир, моделирование одежды и создание предметов быта немыслимо без самой тесной причастности с художественной практикой.

На фоне мировой художественной культуры белорусское изобразительное искусство занимает свою нишу, в чем-то ориентируясь на общепризнанную современную моду, в чем-то сохраняя черты национального характера. В последние два десятилетия заметно уменьшилась роль академической основы изобразительной грамоты (одного из величайших достижений реалистического искусства эпохи Возрождения, взятое затем за основу учебного процесса художественными академиями Запада, России). Сегодня молодые художники и некоторые жи-

вописцы среднего поколения стараются идти в искусстве по безопасному пути, осуществляя формальные поиски образно-пластических решений иного художественного типа. Нельзя сказать, хорошо это или плохо. Искусство не должно оцениваться прямолинейно и категорично. Право на жизнь имеют все его формы и направления. Ведь для ценителей творчества определенного художника его творения станут интересными и волнующими вне зависимости от выбранного стиля и образного решения. Настоящее искусство выдерживает проверку временем и остается в памяти многих поколений.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА

1.1. Троиединство основных учебных дисциплин: рисунка, живописи и основ композиции в обучении и воспитании

Необходимо обратиться к двум понятиям, понимание которых важно для изучения всего курса.

Прежде всего раскроем понятие *профессионализма*. Зачастую этот термин понимают слишком узко, вкладывая в него чересчур ограниченный смысл. Имеют в виду две его составляющие: специальное образование и принадлежность к той категории художников, которые имеют постоянный заработок, трудясь в области изобразительного искусства; определенный уровень академической подготовки и ремесленных навыков, позволяющих умело выполнять необходимую работу.

Приведенное объяснение профессионализма на самом деле не раскрывает целей понятия «искусство». Оно намного шире и глубже, чем изготовление изделий по определенным образцам. Подлинным можно назвать то искусство, в котором каждое произведение по-своему неповторимо и рождается в результате поисков и находок художника, становится открытием для самого автора, выражая его мысли, переживания, мировоззрение и отношение к жизни.

Для того, чтобы профессионально работать в изобразительном искусстве, недостаточно обладать лишь суммой специальных знаний и умением грамотно сделать в определенном материале необходимое изображение, даже если этот навык доведен до совершенства. Ведь искусство – это всегда творчество, когда речь заходит о духовном мире художника, его видении жизни, его способности переживать, осмысливать и преобразовывать факты действительности в поэтические и художественные образы.

Можно сказать, что профессионализм в полном смысле этого слова необходим для осуществления творческой мысли в специфических формах искусства. Профессиональная вооруженность художника позволяет ему воплотить замысел при помощи художественных образов в конкретном произведении. Эти качества нужны как профессиональным художникам, так и любителям, потому что этого требует творческая практика искусства независимо от официальной принадлежности художника к той или иной категории.

Ремесло как неперенный элемент профессионализма необходимо всем художникам любой квалификации. Но не ремесло определяет главные черты искусства и не оно является основным критерием результатов работы над художественным произведением. Ошибочно придавать ремесленной стороне дела решающее значение, думая, что именно в ней и только в ней сосредоточена вся премудрость искусства, все так называемые «секреты мастерства». Увлечение исключительно внешней тщательной «отделкой» своих работ приводит к очень медленному и трудному восприятию всего, что выходит за пределы ремесленного исполнения вещи. Современная техника на наш взгляд не гарантирует истинный профессионализм.

Особые условия жизни и творческой деятельности создают специфические черты начинающей художественной практики. Если говорить о воспитании и обучении начинающих художников, то нельзя слепо и механически переносить в это дело методы обучения профессиональной художественной школы на любых ступенях. Нужно учитывать этот опыт, используя его применительно к специфике художественной практики. Отсюда и настоятельная необходимость поисков и разработки особой методики и форм обучения для занятий в студиях, центрах дополнительного образования для аудиторной и самостоятельной творческой деятельности.

Нельзя на все случаи жизни приготовить точные рецепты способов обучения и воспитания начинающих художников. Не существует «идеальной» методики, дающей ответы на все возникающие в учебном процессе вопросы и рекомендующей готовые средства для легкого преодоления всех трудностей. Методика работы в искусстве – это дело живое, развивающееся.

Что же касается конкретных методов, непосредственно осуществляемых в практике занятий, то они выкристаллизовываются в процессе обучения и зависят от педагога и от индивидуальных особенностей каждого из его учеников. В ходе занятий с учащимися педагог не может миновать те положения и методы подхода к делу, которые подсказывает его собственный творческий опыт. Он непременно обращается к профессиональной практике, а также опыту других художников. Таким образом, общие методические принципы, отраженные в программах, учебных планах и специальной литературе, в сочетании с творческим опытом художника-педагога являются основным источником, питающим и направляющим работу преподавателя.

Следует остановиться на тех общих признаках, которые отличают условия учебы начинающих художников от занятий в профессиональных художественных учебных заведениях. Это поможет представить себе, какой должна быть основа методической направленности и какими – цели занятий в студии или в иной художественно-творческой структуре.

Главной целью учебно-творческих занятий с начинающими художниками является сочетание художественно-академической подготовки в области живописи, графики или скульптуры с посильным для каждого конкретного учащегося развитием его творческих способностей в изобразительном искусстве, воспитанием художественного вкуса, приобретением практических навыков работы.

В профессиональные художественные учебные заведения стараются принимать людей относительно близкого возраста, сходных по уровню специальной подготовки и степени одаренности. Этому способствует довольно жесткий отбор на приемных испытаниях и экзаменационных сессиях в процессе обучения. Из-за необходимости выпускать художников определенного профиля и квалификации происходит стандартизация программ, учебных планов и требований к учащимся, применяется единообразный подход к ним.

В любой форме художественного образования вопрос индивидуализации подхода к разным учащимся играет колоссальную роль, особенно в обучении начинающих художников. В студию имеет право поступить любой человек независимо от

уровня специальной подготовки, эстетического развития и даже степени одаренности. Лишь в тех случаях, когда число желающих заниматься значительно превышает возможности студии, можно делать отбор поступающих, просмотрев их самостоятельные работы и выбрав по этим работам наиболее способных людей. Но любой желающий должен иметь доступ в коллектив художественной деятельности.

Среди начинающих художников широко распространено представление о процессе учебных занятий как о совершенно самостоятельном этапе, предваряющем творческую деятельность художников и наглухо отгороженном от нее целым комплексом специальных «учебных» упражнений и задач. Атмосфера художественного колледжа, в стенах которого учащийся проводит ежедневно по пять-шесть часов, существенно отличается от обстановки учреждения художественно-воспитательной деятельности.

Для начинающих художников больше, чем для кого бы то ни было, сущность творческого начала органично и неразрывно сливается с содержанием учебно-воспитательного процесса. Если бы руководитель коллектива учащихся попытался построить занятия исключительно на «чисто учебной» академической основе, отодвинув «творчество художника» на неопределенное будущее, это было бы серьезнейшей и, может быть, непоправимой ошибкой. Учебный процесс свелся бы к добросовестному и пассивному исполнению советов педагога, к попыткам усвоения академических «правил», а творческое «завтра» для многих студийцев так никогда и не наступило бы.

Нужно строить занятия таким образом, чтобы в любой работе, начиная с самых элементарных приемов творчества, перед учащимися ставились бы творческие задачи в той мере, в какой они способны их понимать и практически решать на каждом этапе своего обучения. Элементы академической грамоты не должны быть обособленным предисловием к будущей творческой деятельности. Их лучше давать постепенно, по мере того как те или иные профессиональные сведения становятся необходимыми для успешного решения основной художественной задачи.

Можно ли действительно в первых работах начинающего художника увидеть какие-то подлинно творческие черты? Как

ставить творческую задачу в первых элементарных рисунках и чем такая ее постановка отличается от «чисто академической»?

Профессиональная грамота всегда предполагает анализ конструкции формы, решения композиции листа, тонального и цветового строя, пространственных соотношений и других важных для художника задач. Привычка к такому решению очень важна в практике работ живописца и рисовальщика. Но если развитие этих аналитических навыков не сопровождается воспитанием творческих способностей учащегося, эмоционального отношения к жизни, образного и композиционного ее восприятия, то самое блистательное постижение всех основ академического рисования не восполняет эти пробелы. Привычка к анализу природы постепенно станет механической, пассивной. Живой и восприимчивый глаз художника превратится в равнодушно-констатирующий глаз холодного аналитика, умелого ремесленника. Наблюдение и анализ объективных свойств природы будут оторваны от чувственного, образного восприятия и пластики художественного решения.

Следует обратить внимание еще на два момента, очень важных для сохранения и развития творческого начала в ходе обучения. Первый – это умение педагога тактично и осторожно ставить общие задачи и объяснять их, всегда помня, что одна и та же задача и один объект изображения не могут быть одинаково полезны и интересны для всех. Необходимо стремиться к тому, чтобы в каждом учащемся развивалась потребность и способность самому ставить перед собой задачу. Второй момент – необходимо верно и всесторонне оценивать работы, учитывая не только добросовестное выполнение академических требований, но и творческую активность учащихся.

Начинать воспитание художника и решение любой важной проблемы следует с личного наблюдения окружающего мира и попыток изображения с натуры. Для правильного развития начинающего художника целесообразно так строить занятие, чтобы практика и собственный опыт опережали уже накопленные знания.

В начале обучения педагог должен позаботиться о том, чтобы развивать умение художественно видеть окружающую среду. В узком смысле под этим выражением понимают развитие способности видеть пропорции и перспективные изменения

форм в пространстве, чувствовать объемность формы, сравнивать и находить верные тональные и цветовые соотношения. Развивать эти качества, безусловно, необходимо. Однако следовало бы расширить это понятие, включив в него более глубокие психологические моменты – развитие целенаправленного «художнического» эмоционального восприятия жизни, живописно-пластического, образного ее осмысления, непосредственного контакта с ней.

В широком смысле проблема художественного видения или «постановка глаза» в работе с начинающими художниками затрагивает не только обучение, но и воспитание, развитие способности видеть значительное в обыденных фактах окружающей действительности. На первый взгляд кажется, что в основах построения рисунка несложных по форме объемных предметов нет ничего важного. Этому учат не только в специальных художественных учебных заведениях и изостудиях, но и в общеобразовательной средней школе, и на уроках технического рисования. Какие принципиальные методологические проблемы могут таиться в такой простой работе? Уже на первых этапах обучения по незначительным на первый взгляд деталям можно понять основную направленность работы педагога и, следовательно, представить приблизительный характер учащихся.

Именно творческий характер восприятия природы, активность ее видения становится первым и важнейшим отправным элементом в развитии того комплекса, который мы называем мироощущением художника, его отношением к окружающей действительности и к искусству. Способность художника к образному осмыслению мира, неразрывно связанному с его отношением к жизни, вырастает из непосредственного восприятия природы, привычки к ее наблюдению, любви к ней и увлечением ее многообразием. Только постоянное активное развитие наблюдения позволяют видеть жизнь как предмет искусства, как объект для образной живописно-пластической интерпретации.

Комплекс взаимосвязанных проблем помогает сформулировать основные задачи, которые должны решаться в ходе занятий с начинающими художниками:

– привитие навыков постоянного наблюдения жизни, природы;

– воспитание целенаправленного видения, активного эмоционального восприятия природы, способности беспрепятственно сравнивать и находить соотношения;

– развитие способности осмысливать будущую работу и предчувствовать ее характер в соответствии с опытом наблюдения, осмысления природы и своим впечатлением от него;

– формирование понимания важности принципиально-пластического решения и привычки к такому решению любой работы;

– воспитание привычки к активным поискам наиболее подходящих для каждого случая средств выражения характерных свойств природы в соответствии со своим замыслом, чувством и поставленной задачей.

Если с самого начала не воспитывать в художнике все основные качества, необходимые ему для предстоящей творческой работы, то его развитие будет проходить очень искаженно и однобоко, а многие пробелы потом восстановить будет уже невозможно. В педагогической практике нередки случаи, когда начинающие художники успели научиться только технике, упустив иные, не менее важные аспекты.

Что же означает правильное понимание специфики каждого предмета? Оно заключается в понимании значения и места этого предмета во всем процессе обучения художника по отношению к другим дисциплинам. Кроме того, нужно хорошо представлять себе, какие качества больше всего развиваются у учащихся в ходе занятий по данному предмету.

Известный русский художник А. М. Васнецов вспоминает о П. П. Чистякове: «Его идеалом была форма – рисунок, но понимаемый в более широком и глубоком значении, чем обычно принято понимать». Следовательно, нужно считать основой рисунка не просто умение благополучно «построить и разработать» изображение светотенью, а глубокое понимание и развитое чувство формы, ее строения, ее многообразия, ее видоизменений и взаимосвязей в пространстве.

Занятия по любой из дисциплин изобразительного искусства обычно начинаются с обучения рисунку. Готовят архитекторов или скульпторов, живописцев или графиков, театральных декораторов или мастеров прикладного искусства – рисунок является началом и основой всего обучения.

Рисунок служит костяком реалистического изображения, конструктивной базой в осуществлении любого пластического замысла, общей необходимой грамотой для художников, работающих во всех видах искусств.

На первых занятиях по рисунку начинается воспитание у учащихся качеств, которые они должны постоянно развивать для приобретения профессиональных навыков и знаний. Мы уже указывали на то, что первые, сравнительно несложные рисунки имеют большое значение для процесса «художественного видения». В зависимости от того, как ставится конкретная задача и как проводится процесс работы с самых первых шагов обучения рисунку, решение проблемы может быть более или менее успешным. У каждого человека есть определенный запас зрительных впечатлений, образов окружающего мира, явлений и предметов. Мы не столько создаем в них необыкновенные, искусственные свойства, сколько выращиваем те естественные побегии природных качеств, которые в нем уже существуют. К примеру, человеческому зрению присуще восприятие объемной формы предметов, но художник чувствует форму острее, может анализировать, понимать ее строение и движение в пространстве. Глаз человека обычно легко реагирует на свет, на его изменения, на светлое и темное, но «развитый глаз» художника воспринимает более тонкие, многочисленные и сложные его колебания.

Когда мы говорим о развитии профессиональных качеств художника, то правильнее иметь в виду не коренной переворот в отношении к жизни, а расширение и углубление профессиональных и общечеловеческих качеств.

Если учащийся в хорошо знакомых вещах начинает видеть их пластические свойства и возможности для образной интерпретации, то развитие в нем художественных качеств должно пойти естественным путем и дать более надежные результаты, чем при «чисто академическом» усвоении художественных закономерностей на отвлеченных геометрических формах. Переход к новому, обогащенному восприятию привычных предметов является более творческим и эмоционально глубоким процессом, чем абстрагирование от обычного течения жизни, которое происходит, когда рисующий по ходу занятий погружается в мир геометрических форм. Конкретный предмет (апель-

син или футбольный мяч), как правило, вызовет более острую эмоциональную реакцию у зрителя, более разнообразные и глубокие ассоциации.

Следует отметить, что организация восприятия учащихся начинается с первых же рисунков. В них возникает необходимость решения таких вопросов, как развитие целостного видения, способности выстраивать на месте композицию будущего рисунка, сравнивать предметы между собой. Учащийся знакомится на практике с понятием «соотношений» в его наиболее доступном и повсеместном виде: с соотношением размеров – пропорциями. И тут же практика работы приводит рисующего к потребности в приобретении навыков постоянного сравнения, а педагога – к необходимости действенной помощи в этом.

Бывают случаи, когда педагогу приходится коренным образом ломать представление об искусстве и привычки своих учеников. Такой «хирургический» подход иногда неизбежен, если руководитель встречается с убежденным отстаиванием неверных догматических мнений, дурного вкуса, с застарелыми вредными для развития художника привычками.

Понятие *целостности* не так однозначно и элементарно, как может показаться на первый взгляд. Иногда его смешивают с обобщенностью или подчеркнутой наглядностью подчинения всех частей работы какой-нибудь одной особенно выделенной детали. Но цельной может быть и работа очень длительная во всех своих частях, или такая, в которой разные места повторяются по контрастам, тональным или цветовым пятнам, или условная по решению пространственных планов и т. п. Важно, чтобы в ней все было решено в одном ключе, чтобы все элементы действовали согласно, в ансамбле, поддерживали бы друг друга и создавали убедительное выражение того, что видит в натуре автор. Поэтому нельзя навязывать всем учащимся свое личное понимание целостности – оно не единственное и не обязательное для всех. Ощущение натуры как единого организма, чувство согласованности работы у учащегося (даже если он этого не осознает и не формулирует в стройном виде) может не совпадать с вашим. Но каковы бы ни были индивидуальные оценки в понимании и ощущениях целостности, сама по себе забота имеет огромное воспитательное значение. Это

связано с развитием композиционных способностей, целеустремленности борьбы за воплощение своего замысла, видения природы и умения сопоставлять, сравнивать, искать и находить соотношения.

Развитие целостного видения природы, острого и всестороннего ее восприятия, воспитание привычки к постоянному сравнению, приобретение навыков в разумном построении работы над рисунком, умение видеть окружающее в соотношениях – все эти стороны формирования художника сливаются в единый комплекс, который можно характеризовать как *активное отношение к природе и к процессу работы*. В отличие от пассивного срисовывания по отдельным частям, пятнам и контурам, активный рисунок предполагает сочетание эмоционального, личного и заинтересованного отношения к природе со способностью к серьезному анализу формы и всех видимых свойств модели.

Если при пассивном срисовывании техника исполнения часто приобретает ведущую роль (характер штриха и внешняя чистота рисунка занимают главное внимание рисующего), то активный рисунок характеризуется решением образно-пластических задач при полном подчинении этим задачам всех вопросов техники. Для человека, рисующего активно, творчески, все свойства рисунка (линия, тон, пятно, силуэт, контур) и все технические приемы связаны с необходимостью правдивого, убедительного выражения видимых свойств природы и своего восприятия, с решением поставленной задачи и конкретным осуществлением своего замысла. Поэтому активный рисунок всегда сопровождается развитием инициативы автора, основанной на индивидуальном, органичном для него восприятии природы, способности подчинять главному все второстепенное и жертвовать несущественными признаками и деталями ради наиболее цельного и убедительного выражения того, что он видит и чувствует.

Еще один момент, который играет большую роль в ходе занятий: постепенное усложнение задач, отвечающее общеизвестному принципу «от простого к сложному». Чем сложнее задача, тем больше требуется подготовки для ее решения. Начинать учебную работу лучше с простых заданий. Однако не все правильно понимают принцип постоянного нарастания сложности.

Некоторые путают трудность задачи со сложностью натуры: это не одно и то же. Принцип «от простого – к сложному» следует понимать не столько как усложнение постановок, сколько как постепенное возрастание трудности изобразительных, художественных задач и повышение требований к выполненным рисункам. Не стоит на первом этапе обучения ставить, допустим, натюрморт с большим количеством предметов разных форм и цветов. Если вначале перед учащимся стоит задача компоновки рисунка на листе и построения общей формы, то на последующих этапах можно требовать уже наиболее выразительного для данного случая композиционного решения и более полного выражения объемной формы пространственных соотношений, характера освещения, материала изображаемых предметов.

Знакомя учащихся с программой обучения рисунку, следует указать на необходимость последовательного прохождения курса, требовательного отношения к качеству рисунка. Нужно также показать учащимся материалы, необходимые для выполнения заданий: бумагу, карандаши, сангину, уголь, соус, тушь и др.

Одна из основных задач в живописи – это выражение формы цветом. Таким образом, развитие понимания и чувства формы становится необходимым условием для нормального роста учащегося в живописи.

Занятия живописью обогащают опыт начинающего художника, ведут его к наиболее полному и эмоциональному выражению своих жизненных впечатлений, позволяют искать наиболее сильные средства для передачи в зримых образах своих чувств и мыслей. Качества, развиваемые на занятиях живописи, поневоле переносятся и в рисунок, сообщая ему большую полноту и остроту выражения видимых свойств натуры, эмоциональность и напряженность, целостность и пространственность. Живопись помогает развивать художественный вкус. Без рисунка и живописи с натуры невозможно заниматься композицией в любой области изобразительного искусства: в создании станковой картины или настенной росписи, плаката или иллюстрации, театрального эскиза или декоративно-оформительской работы.

Было бы совершенно неправильно, основываясь, на тезисе «рисунок – основа реалистического искусства», пренебрежительно относиться к преподаванию всех других предметов и ориентировать на такое отношение учащихся. Это в значительной мере обедняло бы содержание занятий и мешало бы творческому росту учащихся в условиях внешкольных художественных структур. Кроме всех уже приведенных соображений, нельзя забывать о том, что многие начинающие художники (особенно из людей, одаренных от природы хорошим чувством цвета) успешно продвигаются именно через цвет, а пространственные соотношения – через цветовые контрасты.

В практике студийных занятий учащиеся выполняют работы, различные по характеру и продолжительности, с натуры, по памяти, по представлению, как многосеансные, так и кратковременные. Работе с натуры, естественно, уделяется большая часть времени. Но ограничиваться только лишь ей не стоит. Разумно организованные упражнения по рисунку и этюды по памяти, а также наброски по представлению приносят большую пользу, способствуют развитию воображения, помогают в работе над композиционными эскизами.

Во время работы по памяти перед рисующими нет модели, и он старается ее изобразить так, как увидел и запомнил. Можно с успехом зарисовать по памяти натюрморты, пейзажи и интерьеры. Такие занятия полезно вести время от времени как в аудиторных условиях, так и в условиях самостоятельной домашней работы. Особенно полезно давать задания на кратковременные живописные этюды по памяти тех постановок, которые пишутся в студии. Лучше давать такое задание в начале работы над постановкой (после первого сеанса), чтобы этюд по памяти повысил активность дальнейшей работы над натурным этюдом. Зарисовки же по представлению проводятся обычно в присутствии натуры, но с целью что-то изменить в ней. Например, учащимся предлагается «повернуть» в своем рисунке натурщика в другую сторону и, не сходя со своего места, представить себе и нарисовать с другой точки зрения. Можно предложить изменить направление света или движение.

На начальных этапах обучения рисунку подобные упражнения можно давать на посильном материале – скажем, на несложном натюрморте. Это будет интересная задача для уча-

щихся: нарисовать натюрморт с противоположной точки зрения, или с более высокой линией горизонта, переменить направление света, перекомпоновать в своем рисунке предметы постановки так, как каждый считал бы наилучшим для него вариантом.

Что касается продолжительности работы, то в этом отношении следует особо обратить внимание на два обстоятельства.

Во-первых, нужно стремиться к тому, чтобы продолжительные многосеансные рисунки чередовались с односеансными работами и совсем быстрыми набросками. Если обстоятельства либо симпатии педагога к одному виду работы побуждают его практиковать только очень быстрые работы, то наверняка занятия будут ущербными, скучными и не принесут ожидаемого результата. Помимо того, что учащийся должен приобрести навыки в разных видах работ, они (эти разные по длительности работы) ставят перед ним различные задачи и развивают в нем разные качества. То есть исключение многосеансных или кратковременных работ сделало бы развитие учащихся односторонним.

Во-вторых, на самых ранних стадиях занятий нецелесообразно давать длительные, многосеансные работы, особенно если большая часть учащихся не имеет никакой подготовки. Конечно, можно заставить учеников долго рисовать и писать с самого начала, что называется «тянуть» их, находить ошибки и неточности, требовать их исправления, подсказывать дальнейший ход работы, но такой метод ведет только эффекту иллюзорной «сделанности» и не будет иметь положительного эффекта.

В процессе обучения все начинающие художники знакомятся с перспективой, пластической анатомией, цветоведением, техникой живописи и технологией живописных материалов. Развитие практического творческого умения обычно сопровождается то и дело возникающей необходимостью в дополнительных знаниях.

Но начинать с теоретического изучения этих предметов не следует. К ним лучше обращаться по мере того, как в практической работе по рисунку и живописи будет возникать такая потребность. Между тем среди начинающих художников широко распространено заблуждение, будто знание этих дисциплин

лин – главное в обучении рисунку и живописи. Они считают, например, что нельзя начинать рисунок головы или фигуры человека без основательного изучения анатомии, которое якобы обеспечивает правильное изображение человека и даже возможность создания портрета.

На самом деле теория служит дополнением к практической работе с натуры. Она нужна для лучшего понимания объективных свойств натуры и установления сознательного, грамотного отношения к процессу и технике работы.

Вспомогательные дисциплины необходимы для успешного преодоления профессиональных трудностей и во время учебных занятий должны быть усвоены учащимися. Но ни при каких обстоятельствах они не могут заменить личную творческую практику художника. Цель художника – создать произведение искусства, и без практики даже самое совершенное знание теории будет бессмысленным.

Опыт работы с начинающими художниками показывает: вторая характерная их слабость заключается в том, что в самом процессе работы над рисунком или этюдом с натуры очень многие не понимают огромного значения первых этапов, играющих роль фундамента для всего хода будущей работы. Неопытный человек не сознает важности обдуманной компоновки строгого построения общей формы, нахождения основных больших соотношений. Он просто не умеет начинать работу и стремится поскорее «сделать ее», «отточить» и увидеть результат своего труда. Ему кажется, что не так уж важно, как начать, была бы концовка хорошей. Опытные художники-педагоги часто говорят своим ученикам: «Не спешите! Старайтесь дольше держать свою работу в стадии общего построения, выявления большей формы в пространстве, поиска основных цветовых и тональных соотношений». Разумеется, большинству учащихся нужна помощь педагога, который должен учить их внимательно и придирчиво проверять их работы, улучшать и исправлять, не впадая в излишнюю и преждевременную детализацию. Надо научить способам проверки (не механическим приемам измерения, а по своему впечатлению, по общему характеру, по соотношениям), прививать привычку к смелым поискам в части технической отделки ради принципиального улучшения работы на любой ее стадии.

В связи с частыми ошибками начинающих художников в процессе работы следует пояснить, каково место значения техники исполнения и приемов технической проработки рисунка или этюда.

Конечно, техника и «форма» важны. Но совершенствуя внешнее, нельзя забывать о внутреннем наполнении. С пустотой в содержании даже самая современная с точки зрения исполнения картина будет лишь красивой поделкой. В любом творчестве главное – душа. Поэтому именно видение художника, его отношение к жизни и искусству, его мысли и чувства имеют решающее значение.

Со временем учащиеся постепенно проникаются осознанием необходимости и важности основных художественных задач, их творческие решения начинают отнимать все больше сил и времени, возрастают требования к собственным работам. В результате многие проблемы и недочеты исчезнут, а их место в творческой и учебной практике займет стремление сомосвершенствоваться и развиваться на выбранном поприще.

1.2. Творческое начало в становлении художника

Ответы на конкретные вопросы методики работы в искусстве надо искать в практике пропедевтической творческой деятельности и занятий с изоколлективами. Учиться вести процесс работы, развивать необходимое творческое самочувствие, привыкать к постоянному поиску и отбору жизненного материала для своей работы – важно для всех художников. Это тоже одна из общих сторон дела, которая объединяет людей, работающих в искусстве. Заметим, что эти универсальные качества проявляются в зависимости от специфики той области искусства, в которой трудится художник, и того материала, с которым он имеет дело.

У некоторых художников ярко проявляются признаки подчеркнутой декоративности, связывающей их работы с узорами тканей, ковров, стеновых орнаментальных росписей и т. п. Эта тенденция сближения изобразительного искусства с декоративно-прикладным имеет объяснение в виде тяготения многих авторов к истинно народным, традиционным формам. Ведь

именно в декоративно-прикладном искусстве они дошли до наших дней наиболее подлинно и разнообразно, не прекращая при этом своего развития во времени.

Разумеется, не одни только национальные традиции древней народной культуры определяют тенденции в творчестве начинающих художников. В их работах перекрещивается множество линий воздействия. Осмысливаются и используются приемы монументальной и иконной живописи, русской, белорусской и мировой классики, идеи русского демократического искусства XIX в. и достижения французского импрессионизма, поиски художников предреволюционной поры и первых советских десятилетий, наконец, творчество современных художников. И эта множественность переплетающихся направлений не только благотворна, но и насущно необходима.

Было бы неправильно и даже вредно для дальнейшего развития народного изобразительного творчества отдавать предпочтение только одной «плодотворной» тенденции, стремясь «прикрыть» все остальные. Такое стремление лишь обеднило и иссушило бы движущееся вместе со всей нашей жизнью народное творчество.

Однобокость и нетерпимость в художественных увлечениях нередко наносят огромный ущерб ученикам, а также зрителям. Устойчивая приверженность идеалам высокого классического искусства часто сопровождается полным и презрительным отрицанием художественной ценности простодушных произведений, созданных талантливыми художниками из народа с абсолютной искренностью и, может быть, наивностью. Горячее увлечение народным «примитивом» не менее часто приводит к бескомпромиссному отрицанию правомерности и прогрессивности каких-либо других форм и путей, кроме сохранившегося в первозданной неприкосновенности «чистого наива», корнящегося в глубине древних народных традиций.

Нет ничего вреднее ограниченности взглядов, когда она принимает активно административные формы, проявляясь то в отборе работ на выставку и их оценке, то в деспотическом давлении педагога на учеников. Такая жесткая однозначность может легко сломать неокрепшую еще волю начинающего художника, уничтожить пробудившийся интерес к творческой работе и к учебным занятиям. Для успешной творческой рабо-

ты в изобразительном искусстве нужно обладать не только природными способностями к живописи и рисунку. Немаловажное значение имеет и устойчивая любовь к своему делу и та «душевная выносливость», которая помогает преодолевать многочисленные трудности, неизбежно встречающиеся на пути любого истинного художника.

Систематическое обучение, когда оно хорошо построено, сталкивает начинающего художника со множеством всевозможных трудностей и представляет ему помощь в виде педагогического руководства, планомерной системы занятий, учебных пособий и т. д., закаляет его и подготавливает к предстоящей творческой работе.

Система обучения начинающих художников, методика и практика преподавания должны быть столь же гибкими и емкими, сколь многогранно и богато творческими возможностями народное изобразительное искусство.

Подводя итоги сказанному, становится очевидным, что наиболее реальным методом обучения начинающего художника может являться обучение в рамках студии или в других структурах творческой деятельности. Такого рода кружки, студии, творческие объединения и т. п. входят в систему дополнительного или вневузовского обучения, действующую как на бюджетной, так и на коммерческой основе.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2.1. Первоначальная подготовка к занятиям в творческом коллективе

Учитывая различный опыт учащихся при поступлении, начинать целенаправленную профессиональную подготовку следует с освоения основ изобразительной грамотности (с цикла пропедевтических заданий формального свойства по типу музыкальной гаммы). Эти упражнения помогают преподавателю и ученику на первых шагах обучения лучше понимать друг друга.

Отдельные задания по рисунку, живописи и композиции могут быть заменены или распределены в зависимости от задач, поставленных педагогом, и также от уровня подготовленности учащихся. Каждое механическое упражнение или серия упражнений должны заканчиваться итоговой творческой работой, что позволит учащимся использовать обретенные знания и навыки в творческой практике.

Заметим, что этот цикл заданий не входит в рамки общей учебной программы, и для его реализации необходимо предусмотреть возможность исполнения их за счет основных занятий рисунком живописью и композицией. Цикл предложенных занятий может быть рекомендован для самостоятельного исполнения в домашних условиях.

1. Проведение прямых и извилистых линий

Деление листа на равные и пропорционально разновеликие части. Задание выполняется карандашом, затем дублируется кистью и краской. *Цель задания:* развитие навыков проведения прямых и извилистых линий, выявление пропорций, тренировка глазомера и развитие графических навыков. *Используется* бумага формата 1/8 листа, карандаши графические, кисть, акварельные краски.

2. Упражнение с кистью и акварельными красками

Примакивание, мазок, точка, извилистая линия и т. п. *Цель задания:* приобретение навыков работы с кистью и акварельными красками. Изучение технических возможностей акварельной краски и кистей. *Выполняется* на бумаге форматом 1/8 листа акварельными красками и кистями.

3. Сложение простейшего орнамента с использованием навыков и знаний, полученных во время выполнения двух предшествующих заданий

Путем проведения прямых и извилистых линий, деления их на ровные и разнопропорциональные отрезки, примакивания, применения разных мазков, точек и т. п. осуществляется попытка передачи простейшего орнамента в разных вариантах. *Цель задания:* использование приобретенных ранее знаний и навыков в творческой работе. Следует обратить внимание на схожесть полученных таким путем орнаментов с неналитичными (непохожими) образцами (узорами). *Выполняется* на бумаге форматом 1/8 листа акварельными красками и кистью без помощи карандаша и линейки.

4. Рисунок растительных форм в плоскостном изображении

Простые цветы, листья, травинки, несложные по форме ветки растений и т. д. *Выполняется* до 10 вариантов в технике «по-сухому» и «по-сырому». *Цель задания:* научить начинающих рисованию с натуры (в натуральную величину) плоских растительных форм. Грамотное композиционное размещение на листе. *Выполняется* на бумаге форматом 1/8 листа акварельными красками и кистью.

5. Основы акварельной техники

Отмывка, заливка, растяжка, вливание цвета в цвет. *Цель задания:* освоение основных приемов работы с акварельными красками, кистями, поролоном и др. *Выполняется* до 10 заданий каждого вида на бумаге форматом 1/8 листа акварельными красками и кистями.

6. Декоративная композиция на основе упражнений, выполненных во время предыдущих занятий

Использование готовых листов с акварельными заливками и растяжками в совмещении с плоскостными изображениями

растительных форм. Композиционные и цветовые поиски наиболее успешных вариантов композиции. *Цель задания:* приобретение первоначальных навыков в освоении приемов композиционного решения листа. Пространственные планы, главное и второстепенное, ритм, движение и т. п. *Выполняется* до 10 вариантов на бумаге форматом 1/8 листа акварельными красками, карандашами.

7. Основы цветоведения

Упражнения по основным особенностям цвета. Понятие цветового тона, светлоты цвета, цветовой насыщенности, цвета основные и дополнительные, цветовой круг и т. д. *Выполняется* до 12–15 упражнений. *Цель задания:* познакомить с основными особенностями цвета, привить навыки практического их применения в творческой работе. *Используется* бумага формата 1/8 листа, гуашь (акварель), кисти.

8. наброски фигуры человека в движении по плоской модели

Пропорции, характер движений. *Выполняется* до 20–30 упражнений. *Цель задания:* привить ученикам навыки грамотного поиска пропорций и движений фигуры человека по плоской модели для дальнейшего использования приобретенных умений в создании тематических композиций. *Выполняется* на бумаге форматом 1/8 листа акварельными красками, кистями (без использования карандаша).

9. Композиция на сказочный или спортивный сюжет с использованием зарисовок плоской модели фигуры человека

Выполняется до 2–3 вариантов эскиза на разных предварительно подготовленных цветовых фонах. *Цель задания:* приобретение первоначальных навыков создания тематической композиции с человеческой фигурой и с использованием законов формальной композиции. *Выполняется* на бумаге форматом 1/8 листа акварельными красками и кистью.

10. Изучение и освоение 2–3 простейших графических техник и технических приемов выполнения творческих работ

Монотипия, резерваж, гравюра на картоне и т. д. *Выполняется* до 2–3 вариантов эскиза на разных предварительно подготовленных цветовых фонах. *Цель задания:* освоение практических приемов выполнения заданий по графике или станко-

вой композиции в одной из существующих в художественной практике простейших техник. *Выполняется 2–3 упражнения в разных техниках.* Бумага форматом 1/8 листа, краски масляные, картон, парафин, утюг и т. д. по усмотрению педагога.

11. Рисование с натуры объемных предметов

Цель задания: попытка совместить изображение объемных предметов в плоскостной интерпретации. Знакомство с мягкими материалами: мел, уголь, соус, пастель и т. д. *Выполняются на сером картоне формата 1/8 листа мягкими материалами.*

2.2. Краткие методические указания по основным учебным дисциплинам: рисунок, живопись, композиция.

Основы декоративно-прикладного искусства

Основной целью обучения *рисунку* является постижение законов искусства, пространственной перспективы, линейного и тонального рисунка, а так же освоение «языка» рисунка, его основных выразительных средств: линии, штриха, пятна.

При рисовании с натуры необходимо передать объем предмета в пространстве. Для этого нужно понимать строение формы, законы светотени, перспективы, анатомии. В итоге у художника накапливаются знания, опыт, умение смотреть на натуру, ставить перед собой задачи, и, выполняя их, продвигаться вперед.

В рисовании нужно руководствоваться объемной формой, чувствовать ее, подчинять ей все способы и приемы выполнения рисунка.

При рисовании простейших тел необходимо развивать в себе это чувство формы. Рисуя, например, куб, нельзя изображать только видимые его стороны, без учета сторон, скрытых от глаз. Без ощущения всей формы изображаемые предметы будут казаться односторонними.

Для лучшего понимания формы в целом, прежде чем приступить к рисунку, необходимо рассмотреть натуру с различных сторон. Рисующему рекомендуется наблюдать форму с различных точек, но рисовать непременно с одной. Освоив главные правила рисования на простейших предметах, напри-

мер геометрических телах, в дальнейшем можно ставить перед собой более широкие задачи, переходя к рисованию натуры более сложной по своей конструкции.

Под *конструкцией* или строением предмета следует подразумевать взаимное расположение и связь его частей. Понятие конструкции свойственно всем существующим предметам, созданным природой или руками человека, начиная с простейших предметов быта и заканчивая сложными формами органического мира. Художник не должен видеть окружающую его действительность только в случайном светотеневом состоянии. Ему необходимо уметь находить закономерность в строении предметов.

Эта особенность развивается постепенно в процессе рисования с натуры. Изучение геометрических тел и предметов, близких к ним по своей форме, а затем и предметов более сложных по своему строению, обязывает рисующих сознательно относиться к рисованию, выявлять характер конструкции и назначения изображаемой натуры.

Курс *живописи* раскрывает перед учащимися основы живописной изобразительной грамоты, развивает художественный вкус, понимание цветовой гармонии, а также позволяет обрести практические навыки и теоретические знания, необходимые будущему художнику и руководителю творческого коллектива. Последнее особенно важно в связи с особенностями и спецификой внешкольного художественного образования, которое призвано, не дублируя художественное академическое образование, давать широкий спектр не только практических навыков, но и теоретических знаний.

Начиная с первых шагов в профессиональной подготовке учащихся, важное место должно занимать овладение различными техническими приемами живописи, умение подготовить к работе и правильно использовать материалы, знать составы грунтов и уметь ими самостоятельно пользоваться. Таким образом учащиеся овладевают широким набором специальных знаний, необходимых художнику-живописцу и преподавателю.

Специфика живописи как учебного предмета заключается также и в том, что выполнение учебных заданий и этюдов невозможно без прочного знания смежных учебных предметов, таких как рисунок, композиция, перспектива и т. д. Во время

учебных занятий в мастерской руководитель должен уделять особое внимание построению грамотного предварительного рисунка под живопись, прослеживая и поправляя его до самого окончания работы над этюдом. Любые ошибки в рисунке способны «испортить» самую талантливую живопись. Умение рисовать должно проявляться не только в построении конструкции изображаемых объектов и моделей, но и в знании ими законов тональной проработки постановки, правил свето-воздушной перспективы, градаций света, тени и полутени и т. д. Учащийся должен грамотно применять навыки композиционного размещения изображаемой постановки с соблюдением всех формальных законов композиции, предусмотреть цикл самостоятельных заданий собственно по композиции в живописи с учетом различных жанров: натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетной композиции. Задания по композиции и живописи должны закреплять знания, полученные после прохождения цикла учебных постановок и этюдов.

Основным видом учебной работы является *этюд с натуры*, где учащийся получает комплекс профессиональных навыков, развивает творческую индивидуальность, мастерство живописца. Постановки должны быть разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и творческим началам, интересными в композиционном отношении, должны удовлетворять высоким эстетическим требованиям. Количество постановок может быть сокращено или увеличено в соответствии с определенным количеством времени, отведенном на каждую из них в пределах общего количества часов, предусмотренных учебным планом в зависимости от конкретных условий.

Самостоятельная работа ведется в общем русле учебных заданий и, во-первых, закрепляет полученные на основных занятиях знания и навыки, а во-вторых, развивает творческие наклонности.

Самостоятельная практическая работа над учебными этюдами по продолжительности должна превышать время аудиторной работы. Ее необходимо контролировать и учитывать при аттестации этюдов в конце каждого года обучения. Преподаватель обязан следить за тем, чтобы учащиеся полностью использовали все отведенные учебной программой часы работы над каждым заданием. Задача преподавателя – уметь вовремя

обнаружить ошибку, убедить в целесообразности тех или иных исправлений, указать правильное направление в работе.

Знания, умения и навыки проверяются в ходе систематических просмотров и оценке работ.

Основной целью нашей программы является вовлечение учащихся в творческую деятельность через понимание базовых законов и правил *композиции*. Задача такого обучения состоит в развитии основных творческих составляющих: художественного восприятия и эстетической позиции личности, субъективного отношения к явлениям окружающей жизни.

Некоторые темы неоднократно повторяются за период обучения, но сложность заданий по тематике возрастает. Их цель состоит в разрушении стереотипного мышления учащихся, развития в них эмоциональной чуткости к своим собственным ощущениям и восприятию окружающего мира.

Определенное количество часов посвящено работе над абстрактной композицией, что развивает способности к абстрактному мышлению. Характер заданий, техника исполнения по возможности изменяются от темы к теме, так как принцип новизны в творческой работе имеет немаловажное значение.

Термин «*композиция*» обозначает сочинение, составление, расположение. Применительно к изобразительному искусству его рассматривают как процесс сочинения художественного произведения, взаимосвязь его частей по отношению друг к другу.

В узком смысле определение композиции нужно понимать как работу, выполненную с натуры, где художник не меняет положения одного предмета относительно другого. В этом случае композиция – это поиск точки и уровня зрения, наиболее целесообразного расположения изображения в формате, учитывая перспективное, светотеневое и цветовое решение.

Если же художник, рисуя с натуры предметы или фигуры людей, располагает их в порядке, не соответствующем реальности (по памяти и воображению), то термин «*композиция*» понимается и как размещение изображения в формате, и как процесс сочинения, и как готовое произведение.

В отличие от других учебных предметов, *цикл «Основы декоративно-прикладного искусства»* имеет много методических разработок (что чаще всего относится к тому или иному жанру

ДПИ), но не имеет четкой программы обучения. Это обусловлено самой спецификой предмета. Невозможно навязать студии или кружку для изучения тот или иной вид ДПИ, например керамику или обработку металла или кости. В каждом особом случае осуществляется индивидуальный подход в решении учебных задач этого предмета. Тем более, что любой вид ДПИ требует создания определенной материально-технической базы.

Предложенная данной программой тематика занятий ДПИ практически не требует создания специальной базы и продолжительной (рассчитанной на годы) подготовки специалиста-педагога. Все работы со студийцами по данной программе сводятся к теоретическому изучению и практической реализации в материале образцов традиционного (крестьянского) белорусского народного искусства. Сюда входит аппликация, «выцінанка», различные виды росписи и т. д. Практика свидетельствует, что такого перечня достаточно для освоения основных видов народного творчества, хоть это не означает, что на этом темы и жанры ДПИ, которые изучаются в студии, могут быть исчерпаны.

ГЛАВА 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕХЛЕТНЕГО ЦИКЛА ОБУЧЕНИЯ

ВСЕГО 1074 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

3.1. Первый год обучения РИСУНОК (122 учебных часа)

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа о рисунке	Общее ознакомление учащихся с искусством рисунка			4 часа
Тема 2. Выразительные средства рисунка	Обретение первоначальных навыков в использовании изобразительных средств искусства	Проведение прямых и изогнутых линий различного напряжения. Линии построения. Линии первого, второго и третьего плана. Различное напряжение в использовании линии. Штрих. Его отличие от линии. Различные виды штриховки. Упражнения на различные варианты штриха. Штрих и фактура. Выработка навыков продуманного, избирательного использования линии и штриха в технических упражнениях различного рода. Понятие о дисциплине линии и штриха. Пятно как средство рисунка. Различные варианты его получения и использования (в сочетании с линией). Выполняется до 20–30 упражнений небольшого размера в аудиторных условиях, а также самостоятельно в домашних условиях	Карандаши графитные различной твердости, ластик, бумага	8 часов
Тема 3. Рисование плоских предметов с натуры	Первоначальное ознакомление и обретение навыков в работе с натурой, пропорцией, перспективой. Понятие плоскости стола (рабочей плоскости). Обретение навыков изображения трехмерного пространства на двумерной плоскости листа	Плоские геометрические фигуры располагаются на столе в различных поворотах и ракурсах относительно рисующего. Выбираются четкие по форме, красивые, характерные по силуэту многоугольники, мотивы несложного орнамента, листья растений. Преподаватель объясняет технику выполнения рисунка, последовательность его ведения и желательный конкретный результат работы. Учит размещению рисунка на бумаге с учетом размера и формата листа, показывает приемы построения плоской формы,	Карандаш графитный, бумага формата А4. Образцы плоских геометрических фигур	12 часов

		обращает внимание на пропорции, характер силуэта и отдельных линий, образующих его. Рисунок нужно начинать легкими линиями, прорабатывая пространственные планы с помощью линий различного напряжения		
Тема 4. Рисование простых геометрических тел	Обретение навыков изображения объемных тел. Закрепление навыков изображения трехмерного пространства на двухмерной плоскости листа	Геометрические тела – обобщенная форма предметов окружающего мира, например, табуретка куб, рупор – конус и т. д. Руководитель объясняет приемы изображения на плоскости объемных форм куба, цилиндра, параллелепипеда, призмы. Рисунок должен строиться по законам перспективы. Предметы для рисунка ставятся в различных поворотах по отношению к рисующему на разной высоте относительно линии горизонта и главного луча зрения. Выполняется до 10 рисунков в аудитории и самостоятельно	Карандаш графитный, бумага формата А4. Ластик	18 часов
Тема 5. Зарисовка несложных по форме предметов домашнего обихода	Обретение первоначальных навыков передачи объемной формы с помощью тона. Понятие света, тени, полутени, рефлекса и блика	Для работы выбираются предметы домашнего обихода: кружка, книга, кувшин, пенал, чайник, ковш и др. Предметы ставятся вначале по одному, а потом по два. Освещение искусственное, четко и ясно определяющее форму предмета. Предметы могут быть однородными по окраске и материалу, но различными по форме и величине. Преподаватель объясняет учащимся значение для рисунка света, теней, полутеней, бликов и рефлексов. При выполнении этого задания следует более подробно раскрыть понятие тона, объяснить на ряде примеров, что оно включает в себя степень светлоты окраски предмета, светотень и степень удаленности предмета в глубину, пространство. Правильно композиционно расположить предметы на листе бумаги, передать пропорциональное соотношение частей предмета и его объемную форму средствами тонального рисунка. Обратит особое внимание на роль света, полутеней, теней и рефлексов при изображении формы. За 10 часов учащиеся выполняют несколько рисунков (от 3 до 6). Длительность работы над	Карандаш графитный, бумага формата А4, А3. Ластик. Акварель (черная). Кисть	20 часов

		<p>рисунком каждого предмета может быть неодинаковой. Учащегося вначале обучения следует довольно быстро переключать с рисования одного предмета на другой, постепенно удлиняя срок работы над каждым рисунком и приучая его к длительной активной работе. Рисунок желательно выполнять не только карандашом, но и кистью, акварелью одной черной краской</p>		
<p>Тема 6. Тональный рисунок несложного натюрморта</p>	<p>Поиск наилучшего варианта композиционного решения на заданном формате листа</p>	<p>Предметы по своим формам и конструкции должны быть похожи на геометрические тела или сочетания нескольких геометрических тел. Могут быть взяты яблоко и кружка, кувшин и огурец, бутылочка и чайник, рубанок и клееварка и другие предметы. В натюрморте их должно быть всего два-три, различных по форме, цвету и материалу. Фоном может служить гладкая ткань с несколькими складками или совсем без складок.</p> <p>Задача учащегося – найти наилучшее композиционное решение рисунка на данном формате и размере листа бумаги, правильно взять пропорциональные соотношения предметов, построить форму каждого предмета и передать их характерные особенности. Найти тональные отношения при различной окраске предметов. По принципу решения от частного к общему попытаться найти обобщенное решение рисунка с учетом характера каждого отдельного предмета. В зависимости от способностей и умения вести длительный рисунок учащиеся выполняют от двух до трех рисунков длительностью до 10 часов каждый</p>	<p>Карандаш графитный. Уголь. Бумага</p>	<p>20 часов</p>
<p>Тема 7. Длительный рисунок тематического натюрморта</p>	<p>Обретение первоначальных навыков образного, творческого решения учебной постановки</p>	<p>На длительный рисунок уходит от 20 часов (на один сложный) и до 7–8 часов на два простых. Натюрморт должен быть интересно поставлен из предметов, близких по своему назначению, а по содержанию был бы знаком учащимся. Например, можно взять уголок письменного стола с книгой, стаканом для карандашей и другими предметами, хозяйственный уголок на кухне с овощами, ножом, кастрюлей, уголок сельскохо-</p>	<p>Карандаш графитный. Уголь. Бумага формата А3. Бумага или картон подцветочный формата А3</p>	<p>20 часов</p>

		<p>зяйственной лаборатории с книгами и приборами, уголок с инструментами слесаря и т. п. Выполнение такого тематического натюрморта помогает последующей работе над композицией, прививает стремление к насыщению рисунка содержанием. Во время выполнения задания руководитель закрепляет полученные ранее навыки: как следует правильно размещать рисунок на определенном формате и размере листа бумаги, строить предметы в пространстве по законам перспективы, правдиво передавать пропорции, характер формы, материал изображаемых предметов, среднего тона. В этом задании продолжается разъяснение значения света, тени, полутени, рефлекса, блика в изображении формы предмета</p>		
<p>Тема 8. Зарисовки отдельных по размеру растительных форм: цветов, травинок, различных по характеру листьев, лишайника, коры деревьев, хвойных шишек, грибов, пней, камней и т. п.</p>	<p>Обретение навыков в рисунке отдельных растений и иных природных объектов как элементов пейзажа с целью накопления материала для дальнейшего использования в творческой работе</p>	<p>В качестве объектов учебного рисунка выбираются небольшие растения, совпадающие с размером листа, особенно в начале обучения, когда в случае трудностей, которые могут возникнуть у учащихся, возможно разместить объект на отдельном листе бумаги, а затем с возможной точностью «скопировать» его. Со временем необходимость в этом отпадает.</p> <p>Задания по рисунку отдельных растений выполняются на протяжении всего курса обучения, чередуясь с другими заданиями. Их особенностью является то, что они могут быть выполнены под крышей (в закрытом помещении), если выход в поле невозможен по причине плохой погоды.</p> <p>Зарисовки карандашом или пером других растительных форм (мохов, коры деревьев, грибов и др.) позволяют отработать приемы передачи в рисунке фактуры и материальности природных объектов. Тщательное исследование и внимательное копирование структуры и строения таких объектов, накопление подобных зарисовок поможет в дальнейшем в разработке эскизов дизайнерских и декоративных композиций.</p> <p>Рисунки деревьев могут выполняться в линейно-конст-</p>	<p>Карандаш графитный. Карандаши цветные. Бумага формата А4, А8. Акварель. Кисть</p>	<p>20 часов</p>

		<p>руктивным и светотональным вариантах. Все выступающие из почвы оголенные части корней принадлежат дереву и изображаются на рисунке вместе с ним. На первом этапе обучения можно взять в качестве примера и сконцентрировать свое внимание только на самом дереве, «откинув» все остальное.</p> <p>Рисовальные навыки, приобретенные во время выполнения этого задания, помогут в работе над пейзажной композицией, т. к. для природных условий Беларуси трудно представить пейзаж без присутствия деревьев. Деревья часто становятся самой выразительной частью пейзажной картины или рисунка и их грамотное изображение способно усилить эмоциональное воздействие всякого пейзажного произведения</p>		
--	--	--	--	--

ЖИВОПИСЬ (122 учебных часа)

Обучение начинается с постижения основ живописи. Педагогу необходимо дать учащимся достаточные знания по свойствам масляных красок, растворителей, масел, лаков, грунтов и т. д. Сюда входит натяжка холста на подрамник, подготовка проклеечных и грунтовочных составов, проклейка и грунтовка. Важным моментом в изучении масляной живописи является умение приготовить и организовать палитру, ознакомиться с особенностями однослойной и многослойной живописи и т. д.

Размер работ для этюдов натюрморта – не менее 50 см по большой стороне подрамника. Для этюдов и набросков допускается работа на подготовленном (загрунтованном) картоне размером не менее 1/8 листа.

На первом году обучения учащиеся наряду с освоением техники масляной живописи приобретают умения и навыки работ над постановкой. Необходимо направлять внимание на грамотное построение рисунка в начале работы и постоянно следить за правильностью рисунка во время выполнения живописного этюда. Перед началом каждого сеанса и во время работы над этюдом учащийся должен проверять рисунок и не бояться исправлять его на любой стадии.

В цветотональном решении этюдов особое внимание следует обращать на связь изображаемой постановки с фоном, на создание общей цветовоздушной среды.

К концу первого года обучения учащийся должен уметь свободно писать этюды, натюрморты, передавать характер природы и цветотональное состояние, достаточно свободно ориентироваться в основах техники масляной живописи.

Подготовка подрамников, натяжка, проклейка и грунтовка холстов должны проводиться заранее, желательно до начала учебного года.

К просмотру представляются все этюды, выполненные в течение года.

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа о живописи	Знакомство с общими сведениями о материалах и инструментах масляной живописи. Общее знакомство с теоретическими основами искусства живописи		Образцы материалов и инструментов	4 часа
Тема 2. Натюрморт из предметов домашнего обихода на фоне нейтральной по цвету (серой) драпировки	Освоение понятий теплоты, холодности, общей цветовой среды	Выполняется 2 этюда: в одном случае с преобладанием теплых, в другом – холодных оттенков цвета в условиях естественного дневного освещения. Используя ограниченный набор красок (охру светлую, охру золотистую, охру красную, черную, виноградную черную, белила), требуется передать общее состояние цветовой среды и теплоты, холодности. При необходимости повторить задание самостоятельно. Освещение верхнее боковое, естественное	Холст, картон, масло. Размер до 80 см по большей стороне	14 часов
Тема 3. Натюрморт из сближенных по цвету предметов на фоне яркой драпировки	Живописная организация цветовой среды. Понятие светового рефлекса и его зависимости от цвета фона	Выполняется 2–3 этюда одной и той же постановке на различном цветовом фоне. Предметы, составляющие натюрморт, должны быть различны по размерам, форме и материалу, но идентичны (близки) по цвету	Холст, картон, масло. Размер до 50 см по большей стороне. Набор красок тот же	14 часов
Тема 4. Этюд тематического натюрморта (осенний, весенний натюрморт)	Закрепление знаний и навыков в работе над живописным этюдом натюрморта	Этюд осеннего натюрморта, составленного из натуральных свежих овощей и фруктов, цветов и предметов домашнего обихода на фоне драпировки с 1–2 крупными складками. Передать полное тональное и цветотональное состояние с учетом среды. Исполняется как минимум 2 этюда с различным набором предметов. Набор цветов ограниченной палитры, как и в задании № 1. Освещение боковое, естественное	Холст, картон, масло. Размер не менее 50 см по большей стороне	15 часов

<p>Тема 5. Эюды «цветовой гармошки» на поиск родственных цветовых отношений в учебной постановке</p>	<p>Обретение опыта наблюдения и передачи изменения локального (природного) цвета в зависимости от освещения и соседства с другими цветами</p>	<p>«Цветовая гармошка» представляет собой окрашенный в один из спектральных цветов кусок картона размером не менее 40х60 см, складывающийся в виде гармошки из пяти граней, четыре из которых окрашены в один и тот же спектральный цвет, а крайняя пятая грань окрашена в белый цвет. Грани гармошки, сложенные определенным образом, оказываются в различных условиях освещения. В одних случаях на грань падает прямой свет, в других она находится в тени, в третьих – под рефлекторным влиянием соседней грани и т. д.</p> <p>В нашем случае, используя нейтральные по цвету фоны (белый, серый, приближенный к черному), мы имеем возможность наблюдать и изображать изменения локального цвета в зависимости от условий освещения и соседства фона с различными спектральными цветами. Освещение боковое, дневное. Выполняется до 4–5 этюдов с различными цветовыми гармошками на различном цветовом фоне</p>	<p>Холст, картон, масло. Размер до 40 см по большей стороне</p>	<p>10 часов</p>
<p>Тема 6. Непродолжительные этюды головы и фигуры человека</p>	<p>Обретение первоначальных навыков живописи живой природы с целью освоения «большой формы»</p>	<p>Исполняется серия быстрых этюдов для поиска пропорциональных отношений большой формы без подробной детализации. Основной поиск ведется в направлении светотональных масс на большой форме, на черепной и лицевой части головы. Поиск «опорных» точек в местах выступающих крупных частей фигуры, их связи с теневыми и световыми составляющими. 4–5 краткосрочных этюдов в условиях различного освещения (возможна искусственная подсветка). Работа ведется без предварительного рисунка в системе «пишу – рисую»</p>	<p>Картон, масло. Размер 30–40 см по большей стороне</p>	<p>10 часов</p>
<p>Тема 7. Эюды натюрморта с гипсовой головой на фоне цветной драпировки. Гризайль</p>	<p>Передача больших светотональных отношений в условиях изображения объектов сложной формы</p>	<p>Выполняется этюд постановки с преобладанием сближенных цветотональных отношений предметов сложной формы в гризайльном исполнении. Работу целесообразно начинать с подмалевка без предварительного рисунка (в системе «пишу – рисую»). Подмалевок ведется жидкими прозрачными прописками без приме-</p>	<p>Картон, масло. Размер 30–40 см по большей стороне</p>	<p>15 часов</p>

		<p>нения белил на одном растворителе, начиная с наиболее глубоких теневых мест.</p> <p>При просыхании первой прописки поверхность холста не должна быть блестяще-клеенчатой, поэтому употребление лаков и масел на этом этапе недопустимо.</p> <p>Прозрачная прописка подмалевка в тенях должна оставаться такой до окончания этюда. Применение белил необходимо только в прописке световой составляющей этюда. При этом нужно наращивать интенсивность мазка в сторону наиболее светлых частей этюда.</p> <p>Выполняется 3–4 этюда в условиях различного освещения</p>		
Тема 8. Этюд натюрморта на пленэре	Изучение особенностей живописи натюрмортных постановок в условиях пленэра	<p>Краткосрочные этюды натюрмортных постановок в различных условиях освещения в природной среде. Один из вариантов постановки – букет из полевых цветов, помещенный в простую керамическую вазу или стеклянную банку, установленную на невысокую подставку или прямо на землю, застеленную небольшим куском ткани нейтрального цвета. Выполняется до 5 заданий длительностью 3–4 часа каждый в условиях как прямого солнечного освещения, так и рассеянного освещения пасмурного дня, утром, днем, вечером. В этих условиях свет, тень, полутень воспринимаются иначе, они четко разделены и дополняют друг друга массой новых оттенков, цветовых и тональных переходов.</p> <p>Второй тип натюрморта представляет собой аудиторную постановку на открытом воздухе. Ставят его в том же порядке и в тех же условиях, что и в первом варианте. Такой этюд, написанный в условиях природной среды с учетом особенностей природного освещения, послужит прологом к выполнению этюдов головы человека на пленэре. Оба вида этюдов могут выполняться как маслом, так и акварелью</p>	Картон, масло. Размер 30–40 см по большей стороне. Бумага формата А3. Акварель	15 часов

<p>Тема 9. Непродолжительные этюды на состояние природы</p>	<p>Обретение навыков наблюдения и изображения в пейзажном этюде пространственных планов на земле и на небе</p>	<p>На первом этапе работы необходимо определить высоту линии горизонта. Понятие «линия горизонта» должна быть знакома учащимся по аудиторным занятиям. Следует сосредоточить внимание на тональных отношениях больших масс земли и неба. Что светлей и насколько?</p> <p>Для более детального изучения тональных отношений может использоваться понятие «пространственный план». На данном этапе достаточно зрительно выделить 3–4 плана на земле и столько же на небе. На земле выделяется ближний к наблюдателю, или первый план, средний или второй план и дальний третий план. Условно разграничив эти планы и изучив их взаимоотношения (по следующим параметрам: глубина планов, их направление и движение, тональную и цветовую насыщенность), учащиеся достигают грамотного анализа состояния природы. Детали (деревья, кусты постройки и т. д.) если и участвуют в общей «мелодии», то только как часть того или иного плана. Они должны по возможности выпадать из поля зрения наблюдателя как самостоятельные объекты.</p> <p>Пространственные планы на небе отличить легче, чем на земле. Из-за отсутствия большого количества деталей они читаются четче. В отличие от пространственных планов на земле (ближний, средний и дальний), наблюдатель отличает на небе верхний, средний и нижний планы.</p> <p>Выполняется до 10–15 этюдов в гризайльном варианте и в варианте сокращенной цветовой палитры (охры, черная, белая). Этюды выполняются на протяжении всего года</p>	<p>Картон, масло. Размер до 20 см по большей стороне. Бумага формата А8. Аква-рель</p>	<p>25 часов</p>
---	--	--	--	-----------------

КОМПОЗИЦИЯ (64 учебных часа)

Задания начинаются с постижения основных законов композиции, которые имеют всеобъемлющий объективный характер. К ним относятся:

– закон единства содержания и формы. Содержание и форма – две диалектические стороны единого целого в произведении искусства;

– закон цельности. Он требует подчинения всех элементов и частей произведения одному идейному замыслу;

– закон типизации. Обобщая явления действительности, художник отражает их существенные закономерные черты в форме конкретных художественных образов;

– закон контрастов. В природе существуют цветовые контрасты (красного и зеленого), тональные контрасты (темного и светлого), контрасты форм (круглое и угловатое), размеров (большое и малое) и т. д. Контрасты помогают выявить содержание, усиливают его выразительность, создают цельность действия и единство композиции;

– закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу.

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Теоретическое обоснование основных законов композиции		Иллюстративный материал.	4 часа
Тема 2. Композиционные эскизы натюрмортов	Освоение основных законов композиции. Понятие формата композиции, центра композиции	Выполняется ряд фор-эскизов одной натюрмортной постановки простых предметов домашнего обихода на листах разного формата: горизонтального, вертикального, приближающегося к квадрату. В канву эскиза включаются триады: главное – второстепенное – третьестепенное; большое – среднее – малое; темное – светлое – серое. Размер форматов до 1/16 листа. Часть эскизов выполняется в графическом, часть в живописном решении	Материалы по выбору учащихся	20 часов
Тема 3. Композиционные эскизы пейзажа	То же, что в задании № 2	То же, что в задании № 2	То же, что в задании № 2	20 часов
Тема 4. Окончательный вариант композиции натюрморта	Использование обретенных навыков в работе над композицией с использованием примеров формальной композиции	На основе предварительных фор-эскизов разрабатывается окончательный вариант композиции натюрморта. Работа выполняется в материале живописи или графики (по выбору учащегося) размером не менее 60 см по большей стороне	Материалы по выбору учащихся	20 часов

ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (50 учебных часов)

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Общее знакомство с белорусским народным декоративно-прикладным искусством и его значение как важной составляющей художественного творчества	Постепенный переход от пропедевтических упражнений к заданиям по основам ДПИ. Изучение практических связей основ композиции и произведений народного прикладного искусства	Образцы декоративно-прикладного искусства	2 часа
Тема 2. Аппликация	Ознакомление с различными видами аппликации в ДПИ. Разработка основных практических приемов работы	Аппликация бумагой. Основные принципы и приемы исполнения. Средства выразительности. Ритм в композиции. Проявление ритма в чередовании геометрических форм в контрасте различных по характеру цветовых пятен. Замкнутая и разомкнутая композиция. Аппликация тканью. Практические приемы исполнения, различные типы швов, обработка тесьмой, шнуром, вышивкой и т. д. Аппликация природным материалом. Различные виды соломки. Предварительная обработка и окраска. Способы закрепления на основе. Упражнения	Образцы ДПИ, выполненные в технике аппликации. Образцы материалов. Ножницы, ножи, пинцет. Клей ПВА	10 часов
Тема 3. Самостоятельная композиция в технике аппликации	Обретение навыков творческого использования предварительно наработанного материала	Предварительные эскизы. Отбор и анализ предварительных эскизов. Реализация в одном из выбранных материалов	То же, что в задании № 2	8 часов
Тема 4. «Выцінанка». История возникновения и развития. Применение в современных условиях	Ознакомление с различными видами «выцінанкі». Нарботка основных практических приемов работы	Копирование народных образцов. Фиранка, замкнутая «выцінанка», «древо жизни», птицы, растения и другие элементы. Способы резьбы – упражнения	Образцы народного творчества. Бумага черная формата 1/8 листа, бумага белая, ножницы, скальпель, пинцет. Клей ПВА	10 часов

Тема 5. Самостоятельная композиция в технике «выцінанка»	Творческая переработка предварительных рабочих материалов	Выполняется несколько вариантов «древа жизни» с использованием антропоморфных животных и растительных элементов	То же, что в задании № 4	10 часов
Тема 6. Самостоятельная композиция «выцінанка» в нетрадиционном исполнении	Обретение опыта самостоятельной творческой работы	Выбор нетрадиционного сюжета: памятники архитектуры, свободные сюжетные композиции, гербы, виньетки и т. д.	То же, что в задании № 4. Цветная бумага	10 часов

3.2. Второй год обучения

РИСУНОК (122 учебных часа)

Рисунок головы живой модели требует глубоких знаний и большого опыта, так как работа заключается не только в правильном изображении головы, но и в передаче индивидуально-го характера и выразительности, которые особенно свойственны человеческому лицу.

Очень важно путем наблюдения, набросков с натуры, рисунков по памяти развивать в себе образное восприятие окружающего нас предметного мира – это помогает художнику избегать излишней сухости и протокольности в работе. Для рисования головы рекомендуется выбирать натуру с наиболее выразительными формами и стараться подчеркнуть их соответствующим освещением.

Перед работой необходимо рассмотреть голову со всех сторон, отметить ее характерные черты, повороты и наклоны. Также будет полезно заранее составить представление о модели и держать его в уме на протяжении всей работы.

В рисовании головы необходимо придерживаться определенного порядка: работа должна иметь свое начало, середину и окончание. Нарушение этой последовательности ведет к неорганизованному срисовыванию натуры.

В начале работы, когда рисовальщик быстро намечает на листе общую форму головы, показывая ее основные части, он работает методом первоначального обобщения.

В середине работы в обобщенном виде выявляются ее мелкие формы. Здесь рисовальщик идет путем анализа, детализации.

В конце работы, когда найдены мельчайшие детали, художник вновь возвращается к завершающему обобщению, при помощи которого в рисунке выделяется главное, а ему подчиняется второстепенное.

Строгая последовательность в работе является основным условием успеха. Приступая к нему, нужно позаботиться о расположении на листе: оно зависит от поворота и наклона головы, а также от сопровождающего окружения (фона, части одежды, падающей тени).

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Общие правила рисования живой головы человека		Таблицы и образцы рисунков	4 часа
Тема 2. Натюрморт из предметов быта с драпировкой в полном светотональном решении	Выявление главного и второстепенного в постановке. Освоение навыков изображения складок ткани	Предметы, входящие в постановку, должны быть различными по размеру, форме и материалу, но объединенными по смыслу (предметы сельского или ремесленного труда). Драпировки должны быть однотонными без рисунков и орнаментов, неброскими по цвету. Драпировки закрепляются к стене в двух точках на различной высоте. Практическую работу предваряет краткое пояснение педагога о характере складок ткани: свободно висящие, объемно обволакивающие, натяжные и другие в зависимости от формы предмета, на котором она расположена. Решение постановки: от простого к сложному и от общего к частному на первом этапе и от частного к общему на следующем этапе работы. При этом решается задача выделения главного в изображении, второстепенного и третьестепенного при выявлении первого, второго и третьего планов. Освещение естественное, выраженное верхнебоковое	Карандаш графитный. Угольный карандаш. акварель-грязиль. Кисть, бумага А2	16 часов
Тема 3. Рисунк фрагмента интерьера	Обретение навыков изображения глубоких пространств с учетом законов линейной, пространственной и световоздушной перспективы. Создание воздушно-пространственной среды средствами рисунка	Выполняются два рисунка: 1) фрагмент интерьера; 2) интерьер. Предметами изображения могут быть: стол, напольная ваза, корзина, бочка, драпировка, характерные предметы на фоне окна, угла комнаты, лестничной площадки, веранды и т. п. На первом этапе освоения материала не следует пытаться изображать части интерьеров крупных общественных зданий, дворцов, храмовых построек, вокзалов и т. д. из-за сложности возникающих при этом задач. Освещение интерьера или его части должно быть естественным без дополнительной подсветки в первых	Тушь, перо, кисть, сангина, акварель 1–2 цветов. Бумага. Картон формата А2	22 часа

		заданиях. Перед тем, как приступить к окончательному варианту композиции интерьера, следует выполнить несколько эскизных зарисовок и после консультации с педагогом выбрать наиболее удачный вариант. Материал исполнения – по выбору учащегося		
Тема 4. Односеансные зарисовки головы человека в различных поворотах и ракурсах	Научиться передавать строение и характер головы человека. Проследить за перспективами сокращения и изменения основных форм в зависимости от положения головы в пространстве	Конструктивный анализ построения объема головы проводится на ряде зарисовок карандашом и кистью одной краской. Прослеживается профильная линия и основные оси головы натурщика в различных ее положениях. Выполняется от 6 до 8 зарисовок. Освещение естественное дневное	Карандаш графитный, акварель черная, кисть, бумага формата А4	20 часов
Тема 5. Зарисовка черепа человека	Изучение строения черепа, названия отдельных костей, их влияния на пластическую форму лицевой части черепа	Выполняется 2 рисунка продолжительностью до 5 часов каждый, в которых при помощи светотени выявляют общий объем черепа и детально прорисовывается форма костей в двух поворотах черепа в пространстве. Освещение направленное искусственное	Карандаш графитный, бумага формата А4	10 часов
Тема 6. Длительные рисунки головы человека	Освоение грамотного построения головы, выявление характерных особенностей данной натуры. Средствами тональных отношений детально проработать рисунок. Подчинить детали общей большой форме головы	Выполняется 2 рисунка продолжительностью до 20 часов каждый. Выбирается мужская и женская модель с характерными чертами лица, с ярко выраженным костно-мышечным строением, для чего лучше всего подходят натурщики пожилого возраста. Освещение направленное верхнее боковое. Фон – серый гладкий	Карандаш графитный, бумага формата А3	30 часов
Тема 7. Наброски и зарисовки фигуры человека в конкретных действиях	Обретение и закрепление навыков в изображении фигуры человека в конкретной среде и активном движении. Развитие наблюдательности и глазомера в работе с неподвижной натурой. Накопление и отбор натурального	В начале работы следует наметить границы изображения на листе и его композиционное размещение, основой которого являются фигуры, направление рук, ног, туловища, головы. Начинаются и уточняются основные пропорции крупных частей фигуры. Важно добиться устойчивости изображения на листе, для чего необходимо обозначить опорную ногу (одну или обе). С этой целью обозначают положение ног на полу или на земле, т. е. на плоскости, на которой стоит человек.	Материал по выбору учащихся	20 часов

	материала для дальнейшей работы в композиционных заданиях	<p>Центр тяжести фигуры должен находиться на линии, проходящей строго вертикально через середину шеи и опорную ногу, при этом мысленно прослеживается изгиб позвоночника.</p> <p>Необходимо искать характерные отличия в строении фигур разных людей. Кроме различий в пропорциях, складе фигуры, подчеркивается разница в росте, полноте, возрасте и т. д. У любого человека вырабатываются и закрепляются свои привычки, характерные позы и движения, походка, манера говорить и т. д. В ходе постоянной работы (рассчитанной на ежедневные занятия) необходимы и краткие наброски по 4–6 минут на каждый, и длительные зарисовки от 15 до 30 минут</p>		
Тема 8. Краткосрочные и длительные зарисовки растений различного размера и сложности	Передача характера растения (сходства). Изучение сравнительных особенностей растений. Передача характерных деталей	<p>В этом задании главной целью становится передача индивидуальности, анатомии и характера конкретного растения. Объектом такого рисунка не стоит выбирать сложные конструкции и насыщенные большим количеством деталей растения. Сложные узлы, соцветия, структурные сочленения стебля и листа должны усложнять задание на более поздних этапах.</p> <p>При работе графитным карандашом необходимо обратить внимание на соединение в рисунке линии и штриха, где линия играет вначале ведущую роль. Разная по напряжению линия, где-то более мягкая и еле приметная, где-то более уверенная и мощная, поможет передать характер изображаемого уже в линейном рисунке. Легкая же тональная проработка является дополнительным средством при выделении главного и для более подробной характеристики отдельных узлов и деталей растений.</p> <p>Карандаш должен быть постоянно остро заточенным и оставлять на листе выразительный, легко читаемый след от любого прикосновения к поверхности листа. Задание нужно повторять не один раз, используя для этого разный натуральный материал. В рисунке пером</p>	Материал по выбору учащихся	Задание выполняется во время всего цикла обучения самостоятельно

		<p>при тех же основных требованиях по выполнению задания изучаются особенности нового для учащихся материала, который редко используется в аудиторных занятиях. Если линия или штрих, проведенный графитным карандашом, легко снимаются ластиком, то исправить линию, проведенную пером и тушью, практически невозможно, что приучает художника к точности и безошибочности выбора. Внимание здесь нужно обращать на нажим пера, делая его чуть приметным или уверенным и более жирным, и на наложение штриха строго по форме. Рисунок пером растения оттачивает мастерство рисовальщика, развивает его глазомер, двигательные навыки руки и художественный вкус. Мягкие материалы, такие как сангина или уголь, в данном задании не применяются.</p> <p>В рисунке учащимся необходимо использовать различные материалы, чтобы испытать каждый из них. Это может быть карандаш, при работе с которым необходимо делать разнообразные штрихи, нажим и изменение угла наклона графитного стержня (желательно пользоваться карандашами различной твердости). В первом же рисунке необходимо по возможности делать «разнообразной» палитру штриха от тонкой линии до возможно жирной, которые получаются при большом нажиме и небольшом угловом наклоне на бумаге</p>		
--	--	---	--	--

ЖИВОПИСЬ (122 учебных часа)

Задачей курса является профессиональное освоение масляной живописи, умение разнообразно «лепить» форму, применяя в одной работе корпусную и гладкую живопись. Учащиеся должны вести работу методически грамотно, с соблюдением стадий работы, начиная от подмалевка через первую и последующую прописки.

Учебные задания по живописи головы и торса человека должны передавать пропорции, анатомические особенности и характер натуры, стремление сохранить портретное сходство и связь изображаемой модели с окружающей средой. Работа ведется на основе длительного штудирования натуры.

Размер работ по основным заданиям курса должен быть не менее 70 см по большей стороне и, как правило, не превышать 100 см.

К окончанию первого года обучения учащиеся должны знать правила грамотного ведения этюда головы и полуфигуры человека, особенности характеристики обнаженной фигуры в различной среде и в различных условиях освещения, анатомические характеристики человеческой фигуры и способы их передачи средствами живописи.

Учащиеся к концу второго года обучения должны уверенно пользоваться основными средствами масляной живописи, вести длительный этюд с многослойными прописками, прописки корпусными мазками, владеть техникой «а ля прима», уверенно работать над длительным этюдом обнаженной и одетой фигуры.

В конце года на просмотр представляются все выполненные работы.

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа о живописи	Ознакомление учащихся с объемом и целями обучения в году. Общие теоретические предпосылки грамотного решения учебных задач		Образцы работ учащихся. Иллюстрации работ мастеров живописи	4 часа
Тема 2. Этюд головы пожилого человека (гризайль)	Поиск больших светотональных отношений	Выполняется 2 этюда продолжительностью до 10 часов каждый. Голова изучается в двух поворотах: $\frac{3}{4}$ и профиль. Передача освещенности, связи объекта с фоном. Передача среды средствами живописи, без подробной детальной проработки. Передача характера натуры (сходства) и анатомических особенностей строения головы. Выбирается натура пожилого возраста с выразительными чертами лица. Освещение направленное верхнее боковое, естественное	Холст, картон размером 40–50 см, масло	20 часов
Тема 3. Этюд головы пожилого человека (ограничение цветовой палитры)	Поиск больших свето- и цветотональных отношений	Выполняется 2 этюда продолжительностью до 10 часов каждый. Голова изучается в двух поворотах: $\frac{3}{4}$ и профиль. Задачи те же, что и в предыдущем задании. Дополнительная задача состоит в передаче теплохолодности в тенях и свету. Поиск так называемого «телесного цвета». Освещение направленное верхнее боковое, естественное	Холст, картон размером 40–50 см, масло	20 часов
Тема 4. Этюд головы натурщика в условиях пленэра	Изучение особенностей живописного этюда головы человека в природной среде. Освоение техники быстрого этюда с натуры	Выполняется 2 непродолжительных односеансных этюда головы одного и того же натурщика в различных условиях освещения (солнечного дня и сумерек). Время исполнения – до 5 часов. Полезно повторить этюд самостоятельно несколько раз в течение года. Следует обращаться к прошлым заданиям по живописи натюрморта на пленэре, где упоминалось о сходстве задач в живописи натюрморта и головы человека	Холст, картон, масло. Размер 40–50 см по большей стороне	16 часов

Тема 5. Эюды «цветовой гармошки» на поиск контрастных цветовых отношений	Обретение опыта наблюдения и передачи изменения локального (природного) цвета в зависимости от освещения и соседства с другими цветами	Ход работы над эюдом детально описан в задании № 5 по живописи первого года обучения. Изменения в ходе выполнения задания касаются только цвета фона. Одна и та же «гармошка» может быть использована на фоне различных контрастных цветов. Учащиеся должны пронаблюдать и попытаться отобразить в эюде все нюансы изменения цвета на «гармошке» и фоне в своих эюдах. Освещение боковое, дневное. Выполняется до 4–5 эюдов	Картон, масло. Размер до 40 см по большей стороне	30 часов
Тема 6. Длительный эюд головы пожилого натурщика	Передача характера натуры с подробной проработкой деталей	Порядок исполнения на первом этапе работы аналогичен заданию № 3. После того, как найдено решение большой формы головы, учащиеся постепенно прорабатывают малые формы (детали лица) как часть общего. Не следует прописывать каждую деталь по отдельности от начала до конца, а только в единстве с большой формой и одновременно с ней	Холст, картон, масло. Размер не менее 50 см по большей стороне	30 часов

КОМПОЗИЦИЯ (64 учебных часа)

В процессе создания целостного образа художественного произведения необходимо твердое знание основных правил и законов композиционного решения, к которым относятся: сюжетно-композиционный центр картины, выбор сюжетного центра на плоскости изображения в зависимости от характера действия, направления движения фигур, а также от общего идейного замысла. В определении сюжетного центра большое значение имеют нахождение сюжетно-композиционного центра, масштабность как средство его выявления, прием изоляции или обособления, свет как средство поиска главного в произведении, закон равновесия, закон симметрии и асимметрии, ритм как средство выражения в искусстве. Формат влияет на настроение, выразительность изображения, на целостность восприятия. Форматы бывают квадратные, прямоугольные (золотое сечение), в виде удлиненного прямоугольника (горизонтального, вертикального). Размер особенно важен в произведениях монументального искусства, картины же на бытовую, психологическую тематику, рассчитанные на восприятие с близкого расстояния, могут быть небольшими. Цветотонное пятно как одно из основных средств построения и выражения живописи в картине.

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Теоретическое обоснование правил, приемов и средств композиции		Иллюстративный материал, схемы и таблицы	4 часа
Тема 2. Композиционные эскизы портрета	Продолжение практического освоения основных правил, приемов и средств композиции	На основе натуральных этюдов разрабатывается до 5–6 эскизов каждого портрета. Поиск наилучшего формата, равновесия, сюжетно-композиционного центра. Соблюдение правил симметрии, асимметрии и цветотеневого пятна. Размер эскизов до 40 см по большей стороне	Материалы по выбору учащихся	20 часов
Тема 3. Композиционные эскизы пейзажа	То же, что в задании № 2	То же, что в задании № 2. Понятие ритма в композиции пейзажа. Ритм цветowych пятен. Проявление ритма в чередовании геометрических форм, различных по характеру линий. Выполняется несколько вариантов пейзажных мотивов размером до 40–50 см по большей стороне в живописном и графическом решении	Материалы по выбору учащихся	20 часов
Тема 4. Окончательный вариант композиции портрета или пейзажа (по выбору)	Творческое решение задания	Итоговое (контрольное) задание. Размер до 70 см по большей стороне в живописном и графическом решении	Материалы по выбору учащихся	20 часов

ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (50 учебных часов)

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Изучение традиционных видов росписей (размалёвок)	Традиционные виды росписей (размалёвок). Расписные ковры, размалёвка на стекле, дереве. Приемы исполнения, применяемые материалы. Традиционные сюжеты. История и развитие росписей. Использование в современном быту и интерьере	Образцы народного декоративно-прикладного искусства	2 часа
Тема 2. Копирование образцов народного творчества	Изучение традиций и приемов работы в народном прикладном искусстве	Копирование росписи ковров с растительным орнаментом. Стилизация природных форм в народном орнаменте. Выполняется 2 образца размером до 60 см по большей стороне. Копирование одного из образцов расписного ковра на тему «Райского сада». Творчество Алены Киш. Философия творчества «наивных» мастеров. Размер не менее 60 см по большей стороне	Бумага, картон не менее 60 см по большей стороне. Гуашь	10 часов
Тема 3. Композиция росписи с использованием растительного мотива	Закрепление навыков работы в прикладном искусстве	Композиция «маляванага дывана» на собственный сюжет. Разработка предварительных эскизов. Образцы стилизации растительных форм. Выбор окончательного варианта эскиза. Исполнение в материале 1–2 вариантов композиции размером не менее 60 см по большей стороне	Бумага, картон не менее 60 см по большей стороне. Гуашь	18 часов
Тема 4. Композиция росписи на темы «Райского сада»	То же, что в задании № 3	Самостоятельная разработка сюжета на тему «Райского сада». Предварительные эскизы. Выбор сюжета. Окончательный вариант этюда. Размер не менее 70 см по большей стороне	То же, что в задании № 3	20 часов

3.3. Третий год обучения

РИСУНОК (122 учебных часа)

Овладение рисунком фигуры человека требует организованности, умения применять необходимые знания и планомерно вести рисунок. Постановка пропорций, движение, характер, моделировка и т. д. – все это предполагает серьезное, вдумчивое отношение к работе.

Совершенствование в области рисунка возможно лишь с помощью постепенного изучения природы и получения необходимых знаний и навыков, умений. Поэтому нужно помнить и закреплять полученный в целом ряде упражнений опыт.

Для учебного рисунка фигуры возьмите пол-листа полуатмана или рисовальной бумаги. Это самый удобный размер, оправданный тем, что такой лист можно видеть целиком (длина вытянутой руки равна диагонали половины листа полуатмана). Карандаш лучше выбрать «итальянский» (черный мел), а за неимением его – мягкий графитный. В будущем можно пользоваться и такими материалами, как уголь и сангина, но на первых занятиях лучше ограничиться карандашом.

Прежде всего необходимо ознакомиться с натурой. Рассматривать ее следует не спеша, внимательно, со всех сторон: это нужно сделать потому, что придется рисовать не плоскость, а объект, имеющий три измерения и занимающий определенное место и положение в пространстве. Нужно воспринимать фигуру как объемную форму.

С модели лучше всего сделать несколько краткосрочных рисунков подготовительного характера и небольшого размера, чтобы облегчить запоминание моментов, необходимых для грамотного подхода к рисунку фигуры.

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Ознакомление с основными правилами рисования фигуры человека		Таблицы и образцы рисунков	4 часа
Тема 2. Односеансные зарисовки фигуры в разных положениях с разных точек зрения	Построение основных пропорций, обозначение характера движения и положения фигур в пространстве	Выполняется несколько зарисовок мужской фигуры атлетического сложения с развитой мускулатурой в купальном или тренировочном костюме. Непродолжительные рисунки по 3–4 часа каждый в одной и той же позе в различных поворотах. Обращается внимание на постановку фигуры: сначала с упором на одну ногу, затем на другую, затем равномерно на обе ноги	Карандаш графитный, уголь, сангина. Бумага формата А3	20 часов
Тема 3. Длительный рисунок обнаженной мужской полуфигуры	Методом конструктивно-анатомического анализа формы изучить связь головы, шеи, плечевого пояса и торса	Выполняются рисунок полуфигуры натурщика с выраженной мускулатурой. Фигура устанавливается с легким упором на одну ногу и с небольшим поворотом в тазобедренном поясе. Тональное решение рисунка с учетом пропорциональных соотношений отдельных частей торса	Карандаш графитный, уголь, сангина. Бумага формата А2	20 часов
Тема 4. Длительный рисунок обнаженной женской полуфигуры	То же, что и в задании № 3	То же, что и в задании № 3	То же, что и в задании № 3	18 часов
Тема 5. Краткосрочные рисунки обнаженной мужской фигуры	Выявление степени взаимосвязи мышц и скелета в изображении фигуры	Выполняется 2 рисунка на одном листе бумаги. Поза и движение фигуры должны быть несложными, но выразительными. Особое внимание обращается на точки близкого расположения скелета и кожного покрова, наиболее полно выявляющие форму	Карандаш графитный, бумага формата А2	20 часов
Тема 6. Наброски и зарисовки фигуры человека	Закрепление обретенных знаний и навыков. Сбор натурального материала для дальнейшей творческой работы	Выполняется ряд набросков продолжительностью 10 – 15 минут и зарисовок длительностью до 1 часа на протяжении всего учебного года. В зарисовках следует обратить внимание на детали окружения, одежды, характер головы и лица	Материал по выбору учащихся	30 часов
Тема 7. Длительный рисунок пейзажа	Творческое решение пейзажного рисунка и применение в рисунке пейзажа	В продолжительном рисунке пейзажа важное место занимает передача состояния природы, временами стабильной на протяжении всего рабочего дня, време-	Материал по выбору учащихся. Бумага формата А2, А3	30 часов

<p>важного мотива с натуры</p>	<p>зажа композиционных приемов</p>	<p>нами быстро меняющейся. Перемены погоды поддаются изображению средствами тонального рисунка. Для этой цели необходимо выполнить рисунок кистью, используя черную акварель или сепию. Если правильно взять тональные отношения неба и земли, найти силуэт дальнего и ближнего планов, то рисунок будет передавать главное в состоянии природы. В такой рисунок могут включаться разные компоненты пейзажа: дорога, деревья, строения. Иногда для усиления выразительности, более точной передачи впечатления от натуры, художник выбирает несколько иную, как будто надуманную точку зрения, изменяя пропорции объектов и перспективу, отказываясь от многих деталей. Особенно это касается рисунка городского пейзажа. Город тесно окружает рисующего, и улицы он воспринимает в процессе движения и наблюдения. Дальние планы мы видим также выразительно, как и ближние, и формируем свое впечатление от одновременного восприятия далеких и близких и расположенных домов сбоку или сзади. Не всегда в этой ситуации верно построенная перспектива улицы дает правильное восприятие о натуре в рисунке. Близкие дома могут «задушить» далекий план, самое интересное в работе может оказаться миниатюрным, передние планы с трудом уместятся в рамку</p>		
<p>Тема 8. Пейзажные зарисовки. Длительный рисунок различных крупных растений</p>	<p>Передача характера растения (сходства). Изучение сравнительных особенностей растений. Передача характерных деталей</p>	<p>Виды разных пород деревьев. Каждое дерево имеет свой особый характер, выражающийся в строении ствола, изгибе ветвей, в густоте листьев, в оттенках цвета. Одна и та же порода дерева, растущего в различных условиях, будет выглядеть по-разному: например, сосна, которая одиноко растет в поле, будет отличаться от сосны, растущей в лесу в окружении других деревьев. Нужно по возможности выбирать дерево, оголенное от листьев, чтобы изобразить конструкцию его ствола и</p>	<p>Материал по выбору учащихся</p>	<p>Задание выполняется во время всего цикла обучения самостоятельно</p>

		<p>наиболее характерных веток. Полезно нарисовать и совсем засохшее старое дерево.</p> <p>В следующих рисунках уделяется больше внимания кроне, мелким веткам и листьям.</p> <p>Выбирая рабочее место, нужно помнить о том, чтобы изображаемое дерево хорошо просматривалось целиком от вершины до корней и от одного края до другого. Основная трудность на этом этапе обусловлена отсутствием опыта рисования крупных объектов, когда линия горизонта проходит где-то в нижней или средней части объекта, а основная масса дерева размещается выше и ниже этой линии. Линию горизонта в этом случае нужно обозначить мысленно или визуалью на листе бумаги и постоянно помнить об ее присутствии и роли. Затем необходимо найти композиционное размещение объекта на листе и обозначить его пропорции и так называемые габаритные размеры: размеры по высоте и ширине и их отношения между собой.</p> <p>В дальнейшем нужно обозначить направление и толщину ствола и основных веток. Необходимо учитывать, что ветки растут от ствола в разных направлениях, одни из них растут в сторону наблюдателя, другие «уходят от него». Ведь они также, как ствол и крона, имеют округлую форму, что и нужно показать средствами рисунка, линией, штрихом и тоном.</p> <p>Перед началом работы необходимо обратить внимание на связь дерева с землей, на наличие корневой системы. Иначе дерево будет как бы «приставлено» к земле. В большинстве случаев площадь корневой системы равна по ширине площади кроны дерева</p>		
--	--	--	--	--

ЖИВОПИСЬ (122 учебных часа)

На последнем году обучения учащиеся должны профессионально овладеть различными живописными техниками, уметь выбирать для каждого отдельного задания тот или иной прием, формат работы.

Учебные задания должны дать возможность показать склонности во всех видах учебных заданий по всему курсу живописи (натюрморт, портрет, пейзаж), выполненных в любой из живописных техник, выбранных учащимися с обязательным требованием соблюдения профессионализма исполнения и технологической грамотности.

К окончанию курса обучения учащиеся должны знать основные приемы работы с использованием различных материалов, уметь анализировать живописный строй произведений и применять обретенные знания и навыки в своем творчестве.

К просмотру представляются все работы, выполненные в течение года.

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Ознакомление учащихся с объемом и целями обучения. Общие теоретические предпосылки грамотного решения учебных задач		Образцы работ учащихся. Иллюстрации работ мастеров живописи	4 часа
Тема 2. Непродолжительные этюды различных фигур в разных условиях освещения с разных точек зрения	Умение написать фигуру с учетом характера натурры	Выполняется до 10 этюдов различных натурщиков в спокойных несложных позах. Этюды выполняются в ограниченной цветовой палитре с обязательной передачей теплородности, с попыткой передачи полноценного цветотонального состояния натуры. Освещение различное: от направленного прямого до рассеянного	Материал по выбору учащихся. Картон размером не менее 50 см по большей стороне	20 часов
Тема 3. Этюд «цветовой гармошки» на поиск родственно-контрастных цветовых соотношений	Изучение влияния соседних цветов на нюансные изменения цвета изображаемого объекта	Выполняется до 5 этюдов упражнений. В постановку входят, как правило, три объекта, различных по цвету: цветная драпировка, цветовая «гармошка», бытовой предмет, контрастный по цвету драпировке или «гармошке». В каждом из этюдов используется различные цветовые сочетания предметов, приближенных по цвету к спектральным. Учащийся должен пронаблюдать и попытаться отобразить все нюансы изменения цвета на изображаемых объектах. Освещение боковое естественное	Картон размером до 40 см по большей стороне, масло	10 часов
Тема 4. Этюды головы разных натурщиков на фоне различных по цвету драпировок	Наблюдение и передача изменений цвета изображаемого объекта (головы натурщика) в зависимости от цвета фона	Основной методической составляющей живописного решения является задание № 5. Исполняется до 2 краткосрочных этюда продолжительностью 4 часа в односеансном варианте. Освещение естественное (дневное), верхнее боковое	Холст, картон, масло. Размер 40 см по большей стороне	10 часов
Тема 5. Краткосрочный этюд одетой полуфигуры на	Поиск живописного решения, колористического строя большой формы в конкретной среде	Этюд исполняется в ограниченной цветовой палитре после предварительного подмалевка. В первую очередь ведется прописка крупных масс полуфигуры с выявлением индивидуальных особенностей натуры с	Холст, картон, масло. Размер до 70 см по большей стороне	10 часов

фоне однотонной драпировки		подробной проработкой конструктивной взаимосвязи частей тела. Освещение естественное боковое		
Тема 6. Длительные этюды пейзажа на состоянии природы с изображением деталей	Осмысление использования деталей пейзажа в этюде	Практическое исполнение пейзажных этюдов на этапе введения деталей в основу этюда. Наиболее рациональным решением будет изображение 1–2 деталей на каждом пространственном плане. При этом выполняются три серии этюдов с подчеркнутым использованием деталей на каждом отдельном плане в каждой серии. Этюды необходимо выполнять в течение года	Материал по выбору учащихся	15 часов
Тема 7. Этюд одетой фигуры на ярком по цвету фоне	Гармонизация цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов	Живописные этюды различных по возрасту и с характерными особенностям мужских и женских фигур продолжительностью от 8 до 12 часов каждый. Освещение естественное рассеянное	Холст, картон. Размер до 70 см по большей стороне	15 часов
Тема 8. Этюд обнаженной женской фигуры на фоне яркой драпировки	Передача большой формы путем сравнения цветовых отношений	Длительный многосеансный этюд. Изучение и изображение фигуры с учетом анатомической характеристики и индивидуальных особенностей модели. Передача больших свето- и цветотональных отношений. Освещение дневное рассеянное	Холст, картон, масло. Размер до 70 см по большей стороне	10 часов
Тема 9. Этюд городского пейзажа	Обретение опыта и навыков работы над городским пейзажем. Особенности городского пейзажа	Изучение особенностей городского пейзажа. Разнообразие пейзажной застройки, различие размеров зданий, стилей, окраски. Необходимо начинать с непродолжительных этюдов от 1 до 1,5 часов. Академические принципы живописи не подходят для этюдов городского пейзажа из-за множества пространственных планов, соседства больших плоскостей, окрашенных в различные цвета и создающих рефлекторные эффекты. При этом перспективные изменения цвета заставляют очень осторожно подходить к общему цветовому решению. Выполняется несколько этюдов одного пейзажного мотива при различных условиях освещения в разное время суток, в разную погоду. Размер этюдов – не менее 40 см по большей стороне	Материал по выбору учащихся	10 часов
Тема 10. Этюды пейзажей	Итоговое задание	2–3 многосеансных этюда пейзажного мотива на выбор учащегося	Материал по выбору учащихся	18 часов

КОМПОЗИЦИЯ (64 учебных часа)

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Теоретическое обоснование понятия «образ художественный»	Большую роль в создании образа реалистического художественного произведения играет творческое воображение и фантазия художника. Конкретный образ – это одновременно отражение объективной действительности и выражение личных позиций и мировоззрения художника. Для создания художественного образа необходимо в первую очередь иметь художественный замысел, продуманный сюжет и несколько вариантов предварительных эскизов, основанных на прочном фундаменте законов, правил и приемов композиции	Образцы работ учащихся. Иллюстрации работ классических произведений искусства	4 часа
Тема 2. Эскизы сюжетной композиции на свободную тему	Создание эскиза фигуративной композиции. Переработка конкретного натурального материала в решении творческих задач	Используя натуральный материал занятий по рисунку и живописи портрета и фигуры человека, необходимо создать сложную композицию, состоящую из 3–4 фигур, связанных общим действием. Выполняется до 5 эскизов размером до 50 см по большей стороне	Материал по выбору учащихся	30 часов
Тема 3. Эскиз композиции на свободную тему по выбору учащихся	Творческое решение на основе практических занятий	Итоговое задание по всему курсу обучения по дисциплинам: рисунок, живопись, композиция. Размер не менее 80 см по большей стороне	Материалы по выбору учащихся	30 часов

ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (50 учебных часов)

Тема занятия	Цели занятия	Ход и содержание занятия	Материалы и принадлежности	Количество часов
Тема 1. Вводная беседа	Знакомство с широко распространенными в Беларуси видами традиционных росписей	Роспись по дереву. Народные традиции росписи в Беларуси, история и современное состояние. Техника исполнения, традиционные сюжеты. Применение в современном быту и интерьере. Оговская роспись	Образцы народного прикладного творчества	4 часа
Тема 2. Роспись по дереву	Практическое исполнение приемов традиционной народной росписи	Копирование образцов народных росписей (1–2 варианта). Освоение приемов росписи. Разработка предварительных эскизов. Отбор материалов для окончательного варианта эскиза. Окончательный вариант эскиза в материале. Размер не менее 50 см по большей стороне	Доска, фанера. Гуашь, акрил, масло (по выбору)	10 часов
Тема 3. Роспись на стекле	Практическое исполнение приемов росписи	То же, что и в задании № 2	Стекло оконное, фольга серебристая или золотистая. Масляные краски	16 часов
Тема 4. Самостоятельная композиция по одному из видов традиционной народной росписи	Итоговая работа по всему курсу обучения	Самостоятельная авторская композиция выполняется в материале. Размер не менее 80 см по большей стороне	Материалы по выбору учащихся	20 часов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тематика занятий, включенных в данное пособие, является ориентировочной. Она содержит основополагающую канву, которая позволяет приоткрыть дверь к самостоятельному творчеству, не являясь обязательным правилом для руководителя художественно-творческого объединения. Руководитель и педагог может изменить предлагаемый план по своему усмотрению, не забывая о необходимости последовательности и целесообразности в тех или иных заменах. Количество часов, отведенное на задания, является приблизительным и зависит от многих факторов: условий занятий в студии, уровня подготовки учащихся, времени, данного на выполнение заданий, и их тематики

Очень важно усвоить, что в творчестве неприменимы такие же понятия, как в спорте. Ни начинающим художникам, ни профессионалам нельзя позволять себе «укладываться» в сроки: если выполнить задание не за 15 часов, а за 10, результат не станет лучше. К желаемому успеху приведут только регулярные тренировки и кропотливый, долгий труд, а также использование учебной литературы и иллюстративного материала.

Только совершенствуя практические навыки, воспитывая вкус и «настраивая глаз» на специфическое художественное видение, можно стать художником. Рост художника и его творческое развитие не знают перерывов и продолжают на протяжении всей жизни.

Наше пособие поможет совершить только первый шаг, обозначит общее «направление движения», и самое главное – натолкнет начинающего художника на мысль о необходимости высокой самодисциплины и внимательного выбора средств выражения в различных видах и жанрах творчества. Если эти первоначальные цели будут достигнуты, то любые дальнейшие «секреты» мастерства постигнуть будет легче.

В добрый путь!

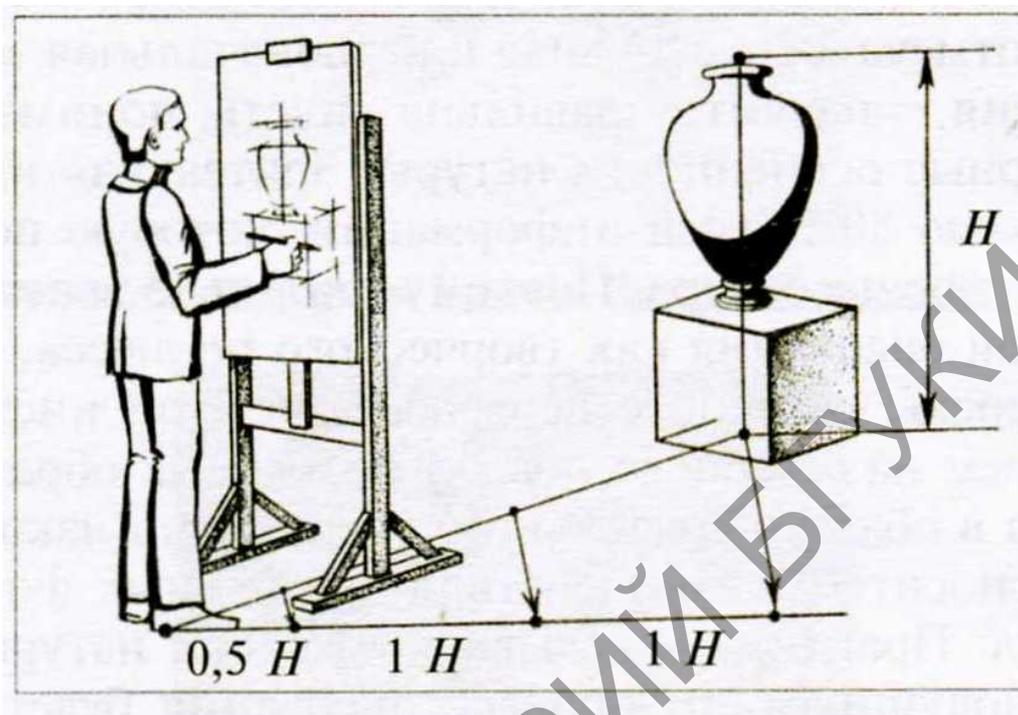
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Авсиян, О. А.* Натура. Рисование по представлению / О. А. Авсиян. – М. : Изобразит. искусство, 1985. – 151 с.
2. *Алексеев, С. С.* Цветоведение / С. С. Алексеев. – М. : Искусство, 1952. – 148 с.
3. *Барщ, А. О.* Рисунок в средней художественной школе / А. О. Барщ. – М. : Искусство, 1957. – 196 с.
4. *Беда, Г. В.* Живопись и ее изобразительные средства / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1977. – 188 с.
5. *Беда, Г. В.* Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1989. – 188 с.
6. *Багустаў, А. П.* Методыка выкладання спецыяльных дысцыплін у дзіцячых мастацкіх школах / А. П. Багустаў. – Мінск : ИПК, 1995. – 39 с.
7. *Багустаў, А. П.* Пленэр у мастацкай школе / А. П. Багустаў. – Гродно : ГрГУ, 2005. – 299 с.
8. *Багустаў, А. П.* Самадзейнае і прафесійнае ў пейзажным жанры ў кантэксце выхавання мастака / А. П. Богустов // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 25–26 марта 2004 г. : в 2 ч. / отв. ред. У. Д. Розенфельд. – Гродно, 2004. – Ч. 2. – С. 50–55.
9. *Богустов, А. П.* Живопись. Учебные постановки : учеб.-метод. пособие / А. П. Богустов. – Гродно : ГрГУ, 2007. – 54 с.
10. *Богустов, А. П.* Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты : моногр. / А. П. Богустов. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. – 80 с.
11. *Богустов, А. П.* Национальные художественные школы в контексте «Профессиональное – самодеятельное» / А. П. Богустов // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы ; ред. Т. Г. Барановская ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно, 2017. – Ч. 2. – С. 6–9.
12. *Богустов, А. П.* Понятие «живопись объективного наблюдения» и методика ее практического применения / А. П. Богустов // Искусство и культура. – 2016. – № 4. – С. 111–123.
13. *Вибер, Ж.* Живопись и ее средства / Ж. Вибер. – М. : Издательство академии художеств СССР, 1961. – 232 с.

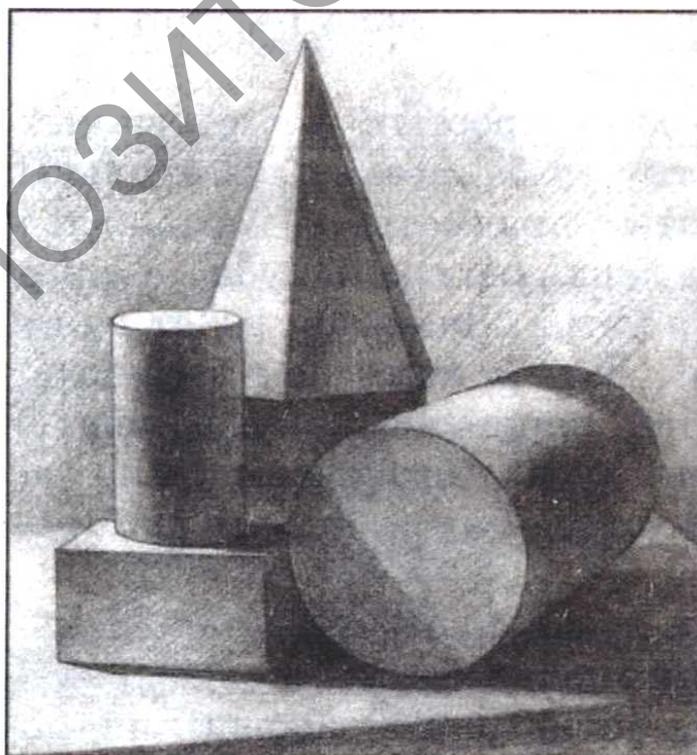
14. *Белютин, Э. М.* Основы изобразительной грамоты. В помощь начинающему художнику : в 2 ч. / Э. М. Белютин. – М. : Госкультпросветиздат, 1956. – Ч. 1 : Рисунок. – 104 с.
15. *Белютин, Э. М.* Основы изобразительной грамоты. В помощь начинающему художнику : в 2 ч. / Э. М. Белютин. – М. : Советская Россия, 1957. – Ч. 2 : Живопись. Композиция. – 84 с.
16. *Закин, Р. М.* На пути к творчеству / Р. М. Закин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1971. – 182 с.
17. Программа занятий в самодеятельной изостудии. Рисунок. Живопись. Композиция. Основы декоративного оформления. – М. : ВЦСПС, Профиздат, 1960. – 46 с.
18. *Ростовцев, Н. Н.* Очерки по истории методов преподавания рисунка : учеб. пособие / Н. Н. Ростовцев. – М. : Изобразит. искусство, 1983. – 287 с.
19. Рисунок в высшей художественной школе / Моск. гос. худож. ин-т им. В. И. Сурикова ; сост. А. М. Соловьев [и др.] – М. : Искусство, 1957. – 46 с.
20. *Шауро, Г. Ф.* Народное изобразительное искусство Беларуси / Г. Ф. Шауро. – Минск : БГУКИ, 2012. – 219 с.
21. *Шаура, Р. Ф.* Малюнак у навучальным працэсе / Р. Ф. Шаура. – Мінск : Беларусь, 2003. – 119 с.
22. *Шаура, Р. Ф.* Перспектыва ў малюнку і жывапісе / Р. Ф. Шаура. – Мінск : Беларусь, 1999. – 111 с.
23. *Шауро, Г. Ф.* Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск : РИПО, 2015. – 176 с.
24. *Шорохов, Е. В.* Композиция / Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1986. – 287 с.
25. Школа изобразительного искусства : в 10 вып. / ред. кол.: А. М. Кузнецов [и др.]. – М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1960–1963. – 10 вып.
26. Декоративное искусство СССР: журнал соврем. практики, теории и истории монум. и декорат. искусства : ежемесячный журнал Союза художников СССР. – М. : [б. и.], 1957–2001.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

РИСУНОК

Оптимальное расположение по отношению к объекту рисования
в учебных художественных мастерских

Натюрморт из геометрических фигур

Натюрморт из бытовых предметов

Учебный рисунок головы натурщика в разных ракурсах

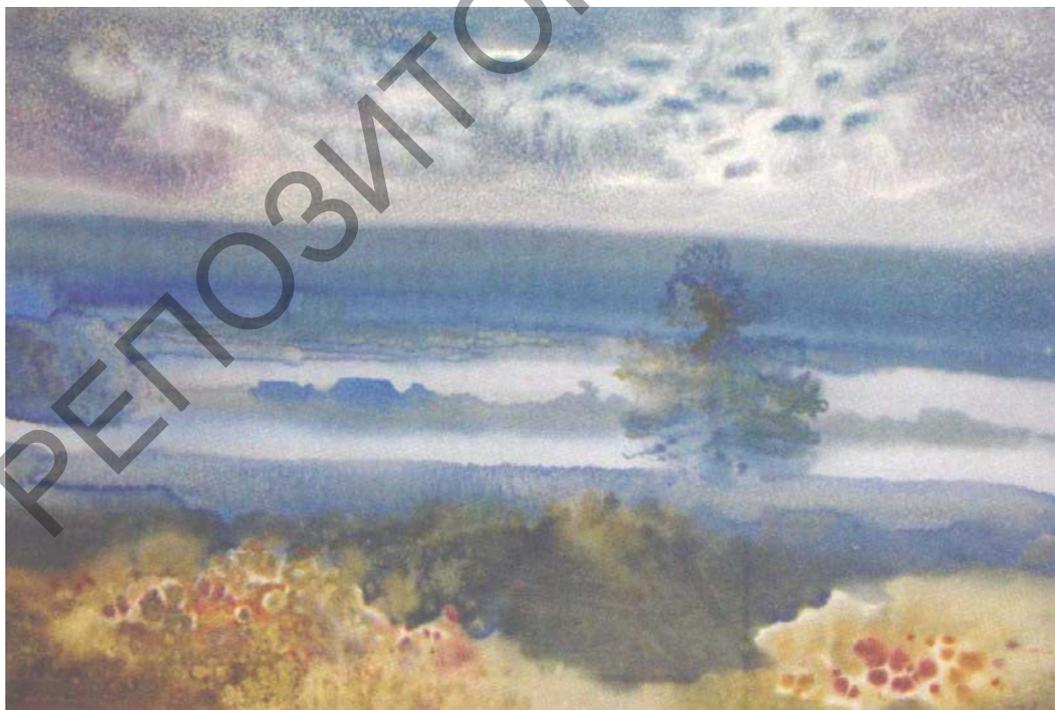

Городской пейзаж с ярко выраженной линейной перспективой.
Пониженный горизонт

ЖИВОПИСЬ

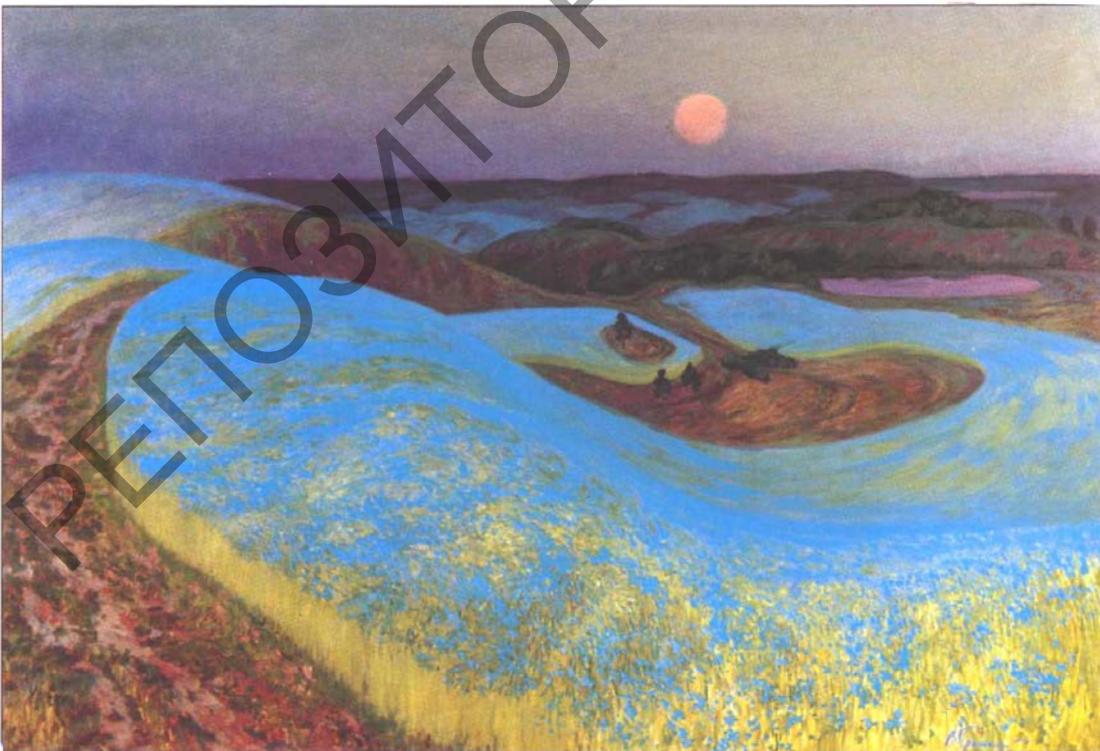
П. В. Маслеников. Дожинки. Холст, масло

Ф. С. Киселев. На моей Родине. Бумага, акварель

Г. Ф. Шауро. Август на Лепельских озерах. *Полотно, масло*

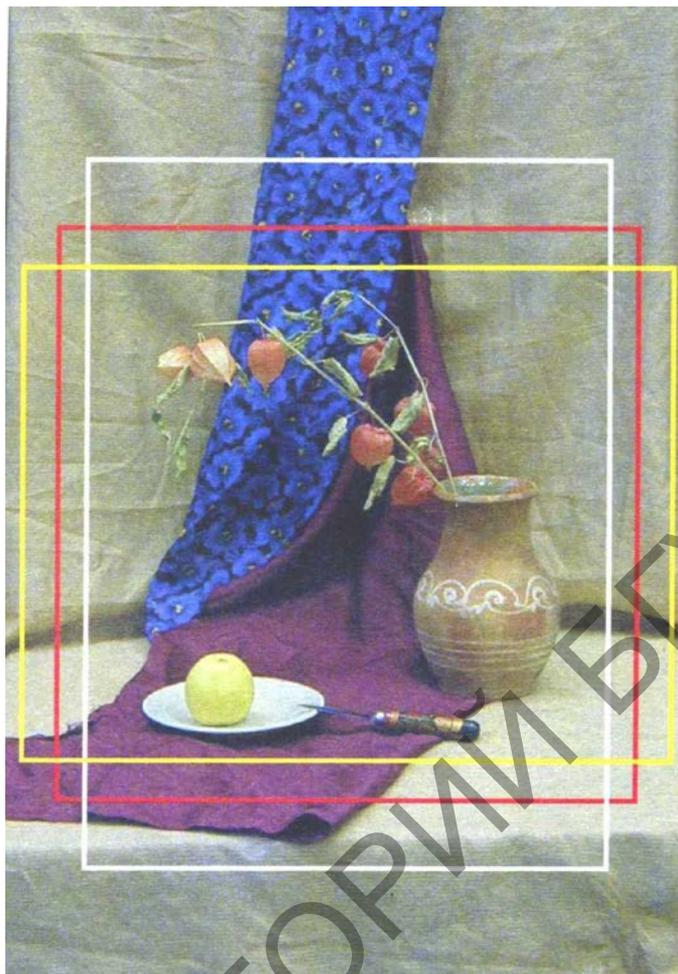

В. А. Громыко. Льны белорусские. *Холст, масло*

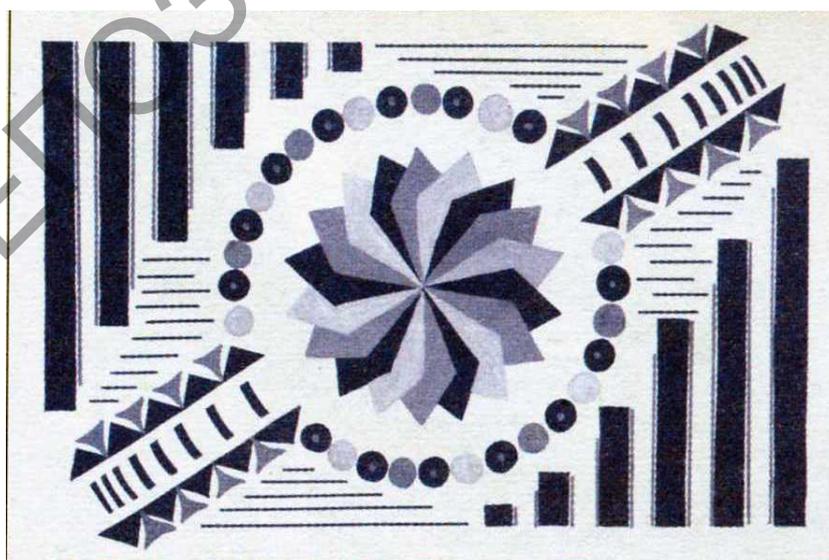

Николай Киреев. Алена. Холст, масло

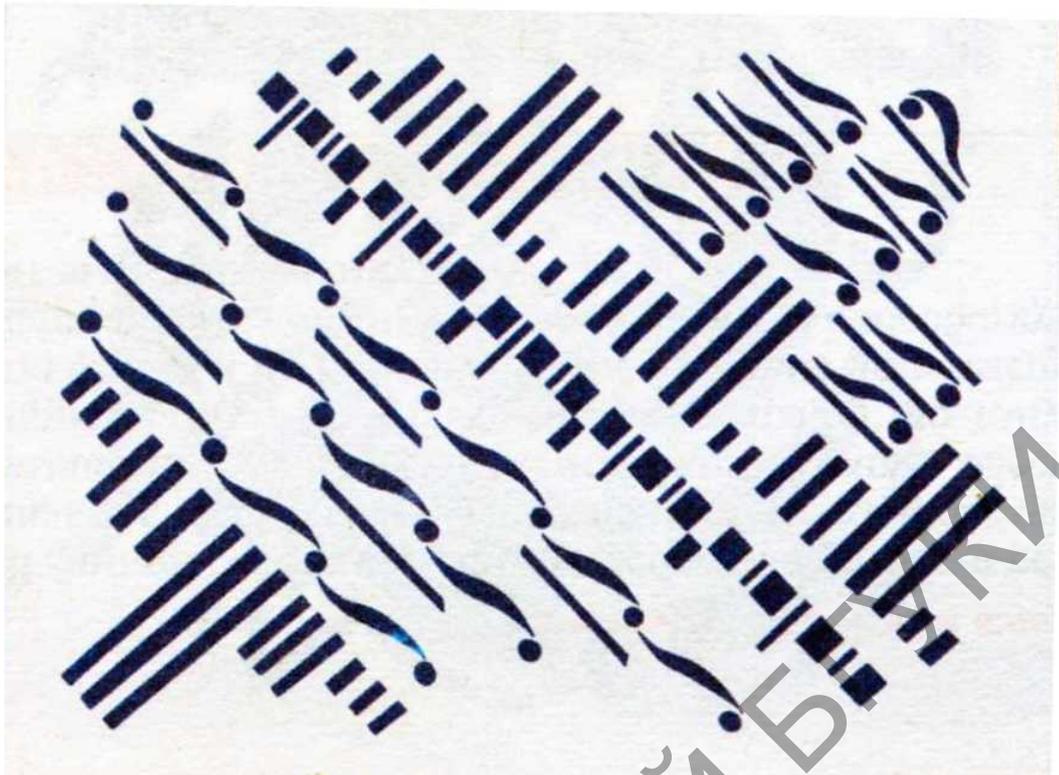
КОМПОЗИЦИЯ

Варианты поиска композиционного решения натюрморта на листе бумаги

Формальная композиция с комбинацией различных видов симметрии

Композиция в виде ритмического движения

В. П. Напреенко. Свадьба в деревне. Холст, масло.
В композиции использована ярко выраженная динамика движения

Учебное издание

**Шауро Григорий Федорович,
Богустов Алексей Павлович**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА**

Учебно-методическое пособие

Редактор Н. А. Милькевич
Технические редакторы А. В. Гицкая, Л. Н. Мельник
Дизайн обложки О. А. Терешонок

Подписано в печать 2020. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Цифровая печать.
Усл. печ. л. 4,53. Уч.-изд. л. 4,57. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск