

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей города Лесосибирска»

Принята на заседании
методического совета
от «29» августа 2022 г.
Протокол № 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«АРТ-мастерская»

Направленность: художественная
Уровень - продвинутый
Возраст обучающихся: 13-18 лет
Срок реализации: 2 года

Автор составитель:
Мутовина Марина Николаевна,
педагог дополнительного образования

Лесосибирск
2022

Содержание программы

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы	
I.1. Пояснительная записка.....	3
I.2. Цель и задачи программы.....	4
I.3. Содержание программы.....	5
I.4. Планируемые результаты.....	13
Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий	
II.1. Календарный учебный график.....	13
II.2. Условия реализации программы	14
II.3. Формы аттестации и оценочные материалы	14
II.4. Методические материалы.....	16
Список литературы.....	17
Приложения.....	19

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы

I.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-мастерская» художественной направленности способствует углубленному развитию детей в области изобразительного искусства.

По уровню освоения программа имеет продвинутый уровень. Учащиеся получают доступ к специфическим, узкопрофильным знаниям, умениям и навыкам в рамках тематического направления программы, развивают личностные качества и ориентируются на профильное самоопределение.

Искусство не знает жестких границ, непрерывно развивается и расширяет свои возможности. Художественные техники совершенствуются, появляются новые приемы и материалы, но самое удивительное в работе художника, возможность экспериментировать, создавать нечто новое.

Программа «Арт-мастерская» составлена с учетом новых тенденций изобразительного искусства, запросов подрастающего поколения юных художников. Она имеет большой спрос среди детей среднего и старшего школьного возраста.

Новизна программы заключается в том, что учащиеся знакомятся и осваивают новые традиционные и нетрадиционные техники, художественные методы и приемы, не изучаемые по дополнительным общеобразовательным программам нашего города, учатся применять полученные ранее знания в новых заданиях, имеют неизмеримо больше возможностей для развития. Программа дает возможность экспериментировать с различными материалами, помогаем освободиться от сомнений, как лучше выразить задуманное, по-новому взглянуть на окружающие нас вещи и расширить свои способности к рисованию.

Актуальность программы обусловлена с одной стороны мотивацией ребят продолжить развиваться и совершенствоваться в художественном творчестве, с другой стороны заинтересованностью родителей в профильном самоопределении ребенка. Именно занятия в коллективе единомышленников, общий интерес к искусству, заинтересованность в успехе позволяют это осуществить.

Отличительные особенности программы.

Программа состоит из двух модулей: «Живопись. Графика и рисунок» и «Станковая и декоративно-прикладная композиция». Каждый модуль - это самостоятельный целостный блок. Их можно изучать параллельно, последовательно или комбинированно. Образовательный процесс выстраивается и зависит от цели образования, запросов учащихся, от особенностей контингента групп. В рабочей программе прописывается порядок изучения тем.

Отличительной особенностью программы является расширение художественных способностей и возможностей учащихся. Изучение или проба новых техник – это смелый художественный ход. В отличие от академической школы рисования, которая существует в строгих рамках, нетрадиционные техники не имеют четких правил и установок. На практике каждый художник, как «великий комбинатор», а его картина - результат поиска чего-то нового в искусстве. Данная программа позволит подростку сформировать мотивацию к самовыражению, желанию экспериментировать, творческому удовлетворению, чтобы работа вызывала чувство радости. Тематика практических заданий обусловлена возрастными особенностями учащихся.

Специфика деятельности детей в рамках данной программы даст возможность учащимся продемонстрировать свое мастерство на городских, краевых мероприятиях, стать участниками проектов и мастерских, принять участие и добиться успеха на федеральных, международных конкурсах и пленэрах.

Адресат программы.

Программа адресована подросткам 13-18 лет, имеющих базовый уровень знаний по изобразительному искусству. Принимаются дети с разной степенью одарённости, с мотивацией к образовательному творческому процессу. Набор осуществляется через собеседование, на основании результатов итоговой аттестации основной программы изостудии, а так же зачисляются дети, закончившие ДХШ и школы искусств.

Форма обучения: очная. Занятия проводятся по группам. Состав групп от 8 до 15 человек.

Объем программы: 432 часа.

Срок освоения программы: 2 года по 216 часов в год.

Режим занятий: Режим занятий 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность учебного часа – 45 минут.

I.2. Цель и задачи программы

Цель: развитие талантливых обучающихся через углубленное изучение современных и смешанных техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Задачи:

1. Познакомить обучающихся с художественными приемами разнообразных техник живописи, графики, рисунка и ДПИ.
2. Совершенствовать уровень накопленных знаний и практических навыков изобразительного мастерства.
3. Развить творческую индивидуальность, художественно-образное мышление и эмоционально-чувственное отношение к предметам и явлениям действительности, искусству.

4. Научить анализировать свои работы и действия, видеть ошибки и исправлять их.

5. Развивать «4К компетенции»: коммуникативность, сотрудничество, критическое мышление, креативность.

6. Способствовать профессиональному самоопределению.

1.3. Содержание программы

Учебный план курса «Графика и рисунок. Живопись»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	-	Наблюдение
2	Раздел 1. Графика. Рисунок	120	11.5	108.5	Наблюдение, творческие работы
3	Раздел 2. Живопись	90	6.5	83.3	Наблюдение, творческие работы
4.	Итоговое занятие	3	-	3	Наблюдение
	Итого:	216	21	195	

Учебный план

Курс «Станковая и декоративно-прикладная композиция»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	-	Наблюдение
2	Раздел 1. Станковая композиция	117	9	108	Наблюдение, творческие работы
3	Раздел 2. Декоративно-прикладная композиция	93	7	86	Наблюдение, творческие работы
4	Итоговое занятие.	3	-	3	наблюдение
	Итого:	216	16	200	

Содержание учебного плана курса «Графика и рисунок. Живопись».

Вводное занятие.

Теория: Цель, задачи и содержание программы на год. Знакомство детей со студией, с учреждением, педагогом, друг с другом. Перечень материалов необходимых для занятий. Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка.

Форма контроля: наблюдение.

Раздел 1. Графика и рисунок

Тема 1.1 Монотипия - ручная печать.

Теория: Ручная монохромная и цветная монотипия. Разные виды домашней ручной печати, отличие их от станковой печати. Способы получения печатных изображений.

Практика:

Монохромная монотипия. Упражнение по теме: «Африканские мотивы». Сюжеты о жизни африканских народов, их национальных особенностях, традициях, фольклоре. В композиции используют атрибутику, африканские орнаменты. Приемы работы монотипии (формат А3, пластик, масляная или типографская краска, салфетки).

Цветная монотипия. Творческая работа по теме: «Лубок, как вид печатной графики». История лубка. Его особенности: доходчивость и ёмкость образа, декоративность, народность фольклор. Сюжеты для лубков подбираются по русским народным пословицам, потешкам (формат А2, пластик, масляная или типографская краска, салфетки, кисти).

Форма контроля: Наблюдение, упражнения, творческая работа.

Тема 1.2 Пастельный рисунок методом «Виньетирование».

Теория: Виньетирование – пастельная техника. Виньетка – «изображение без границы», в случае пастельного рисунка означает «без фона». Подбор цвета, фактуры, качества бумаги для работы. Методы штриховки и растушевки. Способы исправления ошибок.

Практика:

«Портрет человека в шляпе», «портрет гитариста» и т.п. Особенности образа изображаемого, настроение (цветная бумага для пастели А2, сухая пастель, палочка для растушевки, клячик, фиксатор).

«Зарисовка живой собаки или кошки» (цветная бумага для пастели А3, сухая пастель, палочка для растушевки, для исправления ошибок (хлебный мякиш, веерная кисть, клячик), фиксатор).

Форма контроля: Наблюдение, практические задания.

Тема 1.3 Графит, как универсальный материал.

Теория: Способ работы графитом, различные вариации штрихов и линий. Диапазон максимальной твердости и мягкости, таких карандашей. Их преимущество.

Практика:

Упражнение «зарисовки обуви», создание формы и объема предмета обычным способом «штриховкой» и «живописным способом», когда в работе предмет передается только штрихом в одном направлении, без линий (формат А3. пр. карандаш).

«Гипсовая розетка», учебный рисунок. Симметрия, пропорции, материальность, штрих (формат А3. пр. карандаш).

Фактурный рисунок, практическое задание «пейзаж из окна». Штриховка по листу, который лежит на фактурной поверхности, создание интересных эффектов (формат А3. пр. карандаш).

Форма контроля: Наблюдение, практическое задание, упражнение.

Тема 1.4 Графический прием «негатив».

Теория: Создание негативного изображения на черной бумаге белым материалом. Разные способы нанесения рисунка. Выразительные средства – белый силуэт, линии, точки, штрихи, пятна, контраст. Линейный и тональный рисунок. Метод штриховки, метод растушевки, протирка резинкой, метод «растяжки и заливки».

Практика: творческая работа «О крайнем Севере». Создать сюжеты по теме, раскрыть образы животных, людей северных народностей, их традиции и быт, национальные особенности, костюмы, атрибутика (бумага А2 темных оттенков, белые материалы: гелиевые ручки, или гуашь и кисти белка, или соусы, клячик, палочка для растушевки).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа.

Тема 1.5 Цветная линогравюра.

Теория: Цветная печатная графика. Силуэт. Значение цвета в графике. Особенности создания цветной линогравюры, поэтапность. Инструменты, техника безопасности работы с ними.

Практика: творческая работа по теме: «Осень» или «Праздники». Создание сюжетов на данные темы в технике цветная линогравюра. Подбор цветовой гаммы, эскиз. Ограниченная палитра, декоративность (линолеум, резцы по дереву, валики, масляные или типографская краски, тонкая гладкая бумага для печати).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа.

Тема 1.6 Смешанная техника - «масляная пастель с растворителем».

Теория: Преобразование линейного рисунка в работу с живописными элементами. Приемы смешанной техники. Создание масляной пастелью линейно-тонального рисунка. Смягчение и преобразование линий пастели в цветовые пятна растворителем с помощью ватных тампонов и кистей.

Практика: «Натюрморт кулинарный с разбитыми яйцами в тарелке» или «Пейзаж с тучами». Передача цельности в работе, цветового решения, материальности предметов или воздушной среды (холст А3 на картоне, масляная пастель, разбавитель, кисти, ватный тампон или палочки).

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа.

Тема 1.7 Соус – графический и живописный рисунок.

Теория: Черный соус – удивительный материал. Разные приемы использования мелка позволяют найти необычные творческие решения в рисунке. Способы использования соуса: как мелок, как жидкость, с резинкой в паре, валиком, и кистью. В процессе работы получаются богатые тональные оттенки, в пределах одного цвета (от светлого к темному).

Практика:

«Соус - графический рисунок. Мелок и резинка». Практическая работа «В прихожей или перед отъездом», интерьерный натюрморт. Создание среднего базового тона на листе, с помощью жидкого соуса и валика. Создание светлого тона резинкой, темного мелком. Использование технических приемов: растушевка, штриховка, протирка, которые позволяют создать разную тональность в работе, эффекты (ватман А2, соус черный, резинка, валик, фиксатив, белое блюдце-палитра).

Соус – живописный рисунок. Мелок и кисть. Практическая работа «Пейзаж». При создании живописного рисунка соусом и кистью, работа ведется способом «гризайль». Прорисовка, доработка деталей переднего плана ведется мелком (черный соус, белая бумага для акварели А2, кисти белка резинка, валик, фиксатив, белое блюдце-палитра, мягкие кисти).

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа.

Тема 1.8 Сграффито, «сухой способ», работа с масляными пастелями.

Теория: Возникновение техники. Различные виды сграффито, особенности их создания.

Практика: творческое задание по теме «Подводный мир», работа о глубинных красотах и их обитателях, исследователях, профессиях связанных с морем

Создание многослойной цветной основы: от светлого к темному по предварительному эскизу. набросок изображения по основе. Метод работы процарапывание. Выборка одного верхнего слоя - цвета, чтобы показать лежащий под ним. Слои выбираются острыми инструментами: скребками, иглами прочими острыми предметами (цветная плотная бумага для пастели А2, масляная пастель, черная гуашь, мыло, скребок).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа.

Раздел 2. Живопись

Тема 2.1 Живопись мастихином.

Теория: Мастихин, как инструмент, позволяющий создать фактуру, многослойность на холсте, наиболее полно раскрыть цвета и их сочетания. Разные формы мастихинов. Способы работы инструментом. Разнообразные материалы, краски, которыми можно писать мастихином.

Практика: работа по теме: пейзаж «Воспоминание с пленэра» или натюрморт «После дождя», состоящий из вещей человека вернувшегося с дождливой улицы.

Создание мазка, цветовых замесов, красивой фактуры и рельефности краски на поверхности холста. Моделирование мазком формы, особенностей и объема изображаемых предметов. Импровизация в ходе работы (акрил, мастихин, холст, салфетка для вытирания инструмента, тонкие кисти для доработки мелких деталей, плоская палитра).

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа.

Тема 2.2 Масляная живопись.

Теория: Масляная живопись. История техники и красок. Холсты и грунты, кисти и мастихины, палитры и растворители. Основы работы и приемы письма масляными красками. Подмалевок, лессировка (прозрачные слои краски), укывистые краски (кроющие слои).

Практика:

«Натюрморт с грушами», портрет студийца, пейзаж «Вид из моего окна», Материалы: грунтованный холст, кисти щетина и синтетика, палитра, растворители, тряпочка для вытирания кисти.

Промежуточная годовая аттестация.

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа.

Тема 2.3 Акварельная живопись.

Теория: Акварельная живопись по сырому - одна из сложнейших техник живописи. Мокрые эффекты – неповторимые решения работы. Импровизация. Разные способы работы акварелью: на мокром листе, на частично сыром листе и с маскирующей жидкостью. Приемы письма «Аля-прима».

Практика:

Акварель на мокром листе. Практическая работа «Цветы в банке». Смачивается лист с двух сторон.

Акварель на частично сыром листе. Практическая работа «Натюрморт с сыром и бокалом». Лист смачивается зонами, которые должны быть написаны.

Акварельная живопись с применением маскирующей жидкости. Практическая работа «Морской пейзаж» или «Зимний пейзаж» (акварель «Белы ночи», мягкие кисти, блюдце-палитра, бумага для акварели с хлопком плотностью 300мг, бумажный скотч и планшет).

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа.

Тема 2.3 Фактурная живопись.

Теория: Фактурная живопись – рельефная живопись. Вариации материалов. Особенности наложения грунта или паст: длинные и точечные мазки, создание гребней и всевозможных линий разной ширины, фактуры, рельефных эффектов. Импровизация в работе, придает картине очаровательную непринужденность.

Практика: работа «Натюрморт с ведром сирени».

Нанесение первичного слоя густого грунта или фактурных паст для создания рельефа картины. Написание последующих слоев работы по

выпуклой поверхности, детализация переднего плана (картон или холст, грунт или фактурные пасты, акрил, кисти, мастихины).

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа.

Итоговое занятие.

Практика: Подведение итогов работы за год, выдача рисунков.

Форма контроля: Наблюдение.

Содержание курса «Станковая и декоративно-прикладная композиция»

Вводное занятие.

Теория: Цель, задачи и содержание программы на год. Перечень материалов необходимых для занятий. Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка.

Форма контроля: наблюдение.

Раздел 1. Станковая композиция

Тема 1.1. Техника средиземноморских художников методом «Маскировка».

Теория: Метод «Маскировка». Принцип создание графических изображений, с помощью акрила и бумажного скотча.

Практика:

Метод «маскировки» бумажным скотчем. Творческая тема «Где бывали, что видали!?» о разных городах и странах. Архитектурный пейзаж.

Первый этап: подготовка цветной основы акрилом, подбор цветовой гаммы. Второй этап: нанесение с помощью бумажного скотча изображения. Приемов работы скотчем (нарезание, отрывание, скручивание и т.д.). Третий этап: заполнение черным акрилом поверхности листа валиком. Просыхание. Снятие «маскировки» (картон А2, акрил, кисти, валик, бумажный скотч, ножницы, резак).

Метод «маскировки» акрилом. Творческая тема «Композиция. Птицы». Первый этап: подготовка цветной основы акрилом, подбор цветовой гаммы, нанесение с помощью штампов разных оттисков. Второй этап: нанесение изображения на основу с эскиза. Третий этап: лессировочным (прозрачным) слоем заполняются пустоты работы, оставляя изображение цветными силуэтами (картон А2, акрил, кисти, валик, штампы).

Форма контроля: Наблюдение, творческая, практическая работа.

Тема 1.2 Техника - акварельные карандаши.

Теория: Особенности акварельных карандашей. Штрих и размывка. Переход от рисунка к живописному пятну. Эффекты данной техники.

Практика: Творческое задание по теме - «Танец». Композиция на движение фигуры человека. Композиционный ритм.

Танцевальные жанры, костюмы, образы танцующих людей, их эмоции. Раскрытию темы помогает иллюстративный ряд, беседы о хореографических направлениях, предварительно с натуры рисуются различные образы

танцующих людей (цветная бумага или белая, акварельные карандаши, точилка, резинка, кисти мягкие).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа.

Тема 1.3 Сграффито – «мокрый способ» или резьба по грунту.

Теория: Современные техники. Различные виды сграффито, особенности их создания.

Практика: творческое задание по теме «Космос». Композиция об других планетах, инопланетных существах, о людях, работающих в космосе и исследующих его, будущее космоса.

Создание многослойной основы, из нескольких цветных слоев грунта: от темного к светлому или наоборот. Перенос эскиза на основу. Выборка изображения. Резцами и резаками обнажаются низлежащие слои, создается рельефный рисунок (плотный картон, грунт, гуашь, резаки для резьбы, мастихины).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа.

Тема 1.4 Темпера живопись.

Теория: Возникновение темперной живописи. Состав красок. Знакомство приемами письма, характерными особенностями данной техники.

Практика: творческое задание по теме: «Все мы славяне». Композиция на историческую тему о жизни славянских народностей, их поселениях и быте, языческих богах и т.д. или «Славянская мифология» - о славянских языческих божествах. Создание образов по литературному описанию, сбор материала к работе, эскизы (темпера, холст или картон, разные кисти).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа

Тема 1.5 Пастозная живопись - акрил или гуашь.

Теория: Корпусная или пастозная техника живописи. Пастозный мазок, создание рельефного изображения. Используемые краски для данной работы: акрил, гуашь. Приемы письма.

Практика: творческая работа по теме «Мой художник». Работа о жизни знаменитых художников. Создание портретных образов в композиционной работе. Композиция с фигурой человека по пояс.

Поэтапное выполнение техники: основа (закрытие белого листа тонким слоем краски). «Тесне» - пятно, второй слой краски без воды, наносится густо, смело массивно грубой кистью. «Текстура» - заключительный этап работы, мелкие детали наносятся деликатно мелкой кистью уже с водой без изменения среды (акрил или гуашь, холст, картон или плотная бумага А2, кисти щетина, синтетика, разбавитель для акрила).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа

Тема 1.6 Смешанная техника «Акварель и пастель».

Теория: Смешение двух техник, прозрачность акварели, фактура и бархатистость пастели. Создание цельности работы.

Практика: творческое задание по теме: «Детство. Дети». Создание сюжетов с детскими образами. Пропорции детского лица. Эмоции. Нежность

и легкость техники, (акварель, плотная бумага А2, кисти белка, колонок, сухая пастель).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа

Раздел 2. Декоративно-прикладная композиция

Тема 2.1 Батик. Роспись по шелку.

Теория: Виды батика – холодный, горячий. Резерв - контур по шелку, необходимый для нанесения изображения. Принципы работы с красками по ткани. Закрепление готовой работы. Декорирование батика, солью, фломастерами и объемными контурами по ткани.

Практика: творческое задание по теме «Рыбы», «Сказочный город». Создание цветного эскиза, перенос эскиза резервом на ткань, роспись. Акварельные приемы работы. Эффекты, (Шелк, шифон натянутые на подрамник, краски по ткани, мягкие кисти, резерв или контур по шелку, соль крупная, фломастер по ткани, объемный цветной контур для декорирования).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа

Тема 2.2 Декоративное панно в техники аппликация.

Теория: Понятие – панно. Декоративность, орнамент, ритм, чередование.

Практика: творческое задание по теме «Масленица», «Колядки», «Красная горка», «Ярмарка», «Иван Купало». Создание декоративного панно в техники аппликация с использованием черного контура. В сюжетах русского народного костюма, орнаментной рамки по краю панно, (формат квадрат от А2, бумага, ножницы, клей, черный маркер, картон для основы).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа

Тема 2.3 Фитодизайн.

Теория. Разные виды фитодизайна. Работа с крупами, ее особенности. Нанесение крупы, закрепление. Тональное решение работы. Термическая обработка круп, для придания нужного тона, оттенка.

Практика: творческое задание по теме «Загадочный Восток». Создание различных образов людей, животных, предметов имеющие отношения к востоку, восточным странам и народностям. Их национальный колорит в архитектуре, одежде, образе жизни, природные особенности и т.д., (манка обжаренная до разных оттенков, ДВП с шершавой стороной, клей ПВА).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа

Тема 2.4 Декоративная техника «Кракле».

Теория: Декоративная мозаика из цветной яичной скорлупы на темном фоне. Возникновение техники. Методика создания работы: тонирование картона черным лаком, разметка изображения, подбор цветовой гаммы для работы по эскизу, окраска яичной скорлупы.

Практика: творческое задание по теме - «Южная Симфония». Южные страны, их климатические и растительные особенности и т.д. (крашеная яичная скорлупа, картон, ПВА, лак, краски, пинцет).

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа

Итоговое занятие.

Практика: Подведение итогов работы за год, выдача рисунков.

Форма контроля: Наблюдение.

I. 4. Планируемые результаты

Личностные результаты:

- сформированность мотивации к занятиям искусством,
- развитие навыков познания, самообразования, самокоррекции в творчестве;
- социализация, самоопределение и профессиональная ориентация.

Метапредметные результаты:

- выработанные коммуникативные способности и навыки эффективного общения;
- проявление творческой индивидуальности, художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, искусству;
- умение анализировать свои работы и действия, видеть ошибки и исправлять их;
- проявление критического мышления, креативности.

Предметные результаты:

1. Будут освоены художественные приемы разнообразных техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
2. Учащиеся будут знать основы изобразительной грамотности:
 - правила композиции;
 - особенности средств выражения;
 - создание художественного образа;
 - получают навык работы с натуры, по воображению, по памяти.

Важным результатом обучения является участие студийцев в конкурсах, пленэрах, выставках, фестивалях, творческих проектах на городском, краевом, всероссийском и международном уровнях. Учащиеся, представляя свои умения, работы, достижения там, оказываются «поле успешности». Такие мероприятия и результаты помогают ориентировать ребенка на профессиональное самоопределение.

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий

II.1. Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Кол-во учебных недель	Кол-во учебных дней	Кол-во учебных часов	Режим занятий
1-2 год обучения	05.09. 2022 г.	31.05.2023 г.	36	72	216	2 раза в неделю
			I полугодие -			

			16 II полугодие - 20			по 3 часа
--	--	--	----------------------------	--	--	-----------

II.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение.

Занятия проводятся в просторном и хорошо освещенном учебном кабинете, оборудованный двумя раковинами.

Кабинет оборудован необходимой мебелью: мольберты, табуреты, полки для натюрмортного фонда, шкаф, планшеты для эскизов и этюдов.

Для работы имеется необходимый натюрмортный фонд (чучела, муляжи, гипсовые слепки, драпировки, предметы быта и декоративно прикладного искусства), рамы и паспорту; репродукции картин, дидактический материал.

Инструменты и материалы:

- гуашь художественная;
- акварель «Невская палитра»;
- пастель сухая и масляная;
- акрил, масло;
- набор простых карандашей;
- кисти;
- бумага для акварели и гуаши;
- холсты;
- цветная бумага для пастели (А3 и А2);
- ножницы, клей;
- маркеры, уголь, соус, сангина.

Информационное обеспечение программы:

- методическая и специальная литература;
- библиотека по изобразительному искусству (справочники, энциклопедии, книги с репродукциями, наглядные пособия);
- дидактический материал;
- видеотека с фильмами, слайдами об искусстве;
- инструкции по ТБ и ППБ.

Кадровое обеспечение программы:

Мутовина Марина Николаевна - педагог дополнительного образования, высшей квалификационной категории, педагогический стаж более 20 лет.

II.3. Формы аттестации и оценочные материалы

В процессе обучения используются следующие формы контроля:

входной контроль - оценка исходного уровня знаний учащегося перед началом образовательного процесса. Выявляются, изучаются способности ребенка в выбранной деятельности, личностные качества, мотивация.

Формой входного контроля могут служить результаты и рисунки итоговых работ с предыдущей программы обучения базового уровня, а так же свидетельство об окончании студии или ДХШ.

Текущий контроль проводится в течение года на каждом занятии. Позволяет определить степень усвоения учащимися учебного материала, выявить ошибки и успехи в работах обучающихся, отстающих и опережающих обучение детей, готовность к восприятию нового материала. Такая форма контроля позволяет педагогу подобрать эффективные методы и средства обучения;

Формой такого контроля служат: педагогическое наблюдение, творческие и практические работы, устный опрос на выявление теоретических знаний.

Текущее оценивание работ учащихся осуществляется по пятибалльной системе. Это необходимо для того, чтобы учащийся понимал, как точно и качественно он выполнил поставленные перед ним задачи.

Критерии оценки

5 баллов — особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена.

4 балла — полное выполнение работы, но с небольшими неточностями; уровень живописной или графической грамотности соответствует этапу обучения, допускаются незначительные отклонения, учебная задача выполнена. Ученик хорошо справляется с палитрой цветов, тональным решением, но допускает незначительные ошибки. Владеет выбранной художественной техникой. Умеет компоновать и строить предметы.

3 балла — при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью). Ученик допускает грубые ошибки в композиционном и цветовом решении работы.

2 балла — полное несоответствие требованиям; уровень живописной, графической, композиционной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена. Но такая оценка не ставится, так как это только оттолкнет учащегося от творческой деятельности. Педагогу стоит присмотреться к креативности данного ученика и продумать посильность следующих заданий для него.

Промежуточные контроль – проводится по окончанию тематического блока, в конце полугодия. Анализируется динамика и уровень освоения предметного содержания программы, личностного развития учащегося, взаимоотношений в коллективе.

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельные задания для закрепления нового материала, контрольная работа в конце

учебного года, устные опросы на выявление теоретических знаний, участие в отчетной выставке, конкурсах в течение учебного года.

В соответствии с разработанным в МБОУ ДО «ЦДО» «Мониторингом результатов обучения учащихся по дополнительной общеразвивающей программе» заполняются ведомости освоения дополнительной общеразвивающей программы (Приложение 1). В ведомостях фиксируются результаты в середине и конце учебного года.

Критерии оценивания: Высокий (В), средний (С), и низкий (Н) (Приложение 2).

Итоговый контроль – заключительная проверка знаний, умений, навыков, оценка уровня достижений, развития качеств личности и творческих способностей по завершению программы, по окончании всего курса обучения.

Форма контроля: педагогическое наблюдение, аттестационная работа, которая хранится в фондах студии несколько лет, итоговая выставка.

Отслеживание и выявление достигнутых результатов также осуществляется через:

- тематические выставки;
- участие студийцев в проектах, конкурсах, фестивалях разного уровня;
- студийную летопись достижений учащихся, где фиксируются все результаты студии за определенный период.
- портфолио с личными результатами учащегося,
- фонды работ учащихся.

II.4. Методические материалы

Образовательный процесс основан на сотворчестве, сотрудничестве, сопереживании, соучастии, поэтому программа реализуется в личностно-ориентированном подходе и технологии художественного творчества. Ее результаты направлены на раскрытие, развитие творческих способностей, использование личного опыта каждого ученика посредством:

- дифференцированного группового и индивидуального обучения;
- творческой деятельности.

В учебном процессе используются методы обучения:

репродуктивный метод - позволяют не только объяснить новый материал, но и закрепить уже имеющиеся знания и умения, увлечь детей творческим процессом. Педагог в процессе изложения материала может демонстрировать приемы работы, получения выразительных эффектов, комментировать свои действия художественным языком, создавая условия для лучшего усвоения учебного материала.

эвристический, исследовательский методы обучения - направлены на самостоятельное выполнение упражнений, заданий, творческих работ и экспериментов, а также на развитие фантазии, креативности, обеспечивают мотивацию и увлеченность работой учащихся.

проблемно–поисковый метод – направлен на возможность размышлять (как раскрыть тему, выстроить композицию, найти правильное решение в рисунке), анализировать творческий процесс (видеть ошибки у других и находить их у себя, исправлять).

Основными методическими принципами обучения являются:

- доступность заданий, соответствие возрастным критериям;
- последовательность учебных задач;
- сознательность и эмоциональность учебного процесса.

Основной формой организации процесса обучения является занятие. Занятие, как организационная форма, создает необходимые условия для соединения обучения, развития и воспитания в единый процесс.

При реализации программы используются следующие формы занятий: учебные, аттестационные, пленэр, экскурсии, занятие с натуры, по памяти, воображению, тематическое занятие, мастер-класс, выставка. Проводятся и нетрадиционные: проект, конкурс, праздник.

Выставки и конкурсы - неотъемлемая форма образовательного процесса, в результате которых появляется дополнительная мотивация к занятиям в студии, быть лучшим, а значит, усиливается процесс познания и приобретения навыков, а так как это происходит в группе единомышленников, то выполняется еще и ряд воспитательных задач, развитие личностных качеств.

В приложение 3 представлен дидактический материал к занятиям, наглядно-иллюстративное описание некоторых художественных методик и техник, заложенных в программу.

В студии собрана богатая библиотека, в ней книги о знаменитых художниках, известных музеях мира, со вспомогательным и учебным материалом для занятий по прикладному искусству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джелберт В. Как работать в смешанной технике; пер. с англ. А.Ю. Чувилиной. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004.
2. Теплов Б.М. Способности и одаренность. – М., 2002.
3. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Пер. с англ. И. А. Сергеевой. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2005.
4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Основы живописи. – О.: ТИТУЛ, 1996.
5. Аксёнов Ю. Г. Цвет и линия: практическое пособие по рисунку и живописи. – М., 1986.
6. Батталини Т. Рисуем акварелью. От азов мастерства к тончайшим нюансам. – М., 2007.
7. Беда Г. В. Живопись. – М., 1997.

8. Грин Г. Карандаш и фломастер. – М., 2008.
9. Гуашь: шаг за шагом. – М., 2005.
10. Елисеев М. А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. – М., 2004.
11. Как рисовать углём, сангиной и мелом. – М., 2005.
12. Как рисовать цветными карандашами. – М., 2004.
13. Как рисовать. Пастель: пошаговое руководство для начинающих. – М., 2003.
14. Калле П. Карандаш: искусство владения техникой. – Минск, 2000.
15. Лепим из пластилина. – Смоленск, 2000.
16. Лойко Г. В. Школа изобразительного искусства. – Минск, 2004.
17. Мейер С. Е. Работа пером и тушью. – Минск, 2004.
18. Найс К. Рисуем ручкой и тушью. – Минск, 2001.
19. Ольмедо Сальвадор Г. Как писать пастелью. – СПб., 1996.
20. Паррамон Хосе М. Как писать акварелью. История акварельной живописи, материалы и приспособления, технические приёмы, первые упражнения и практическая работа. – СПб., 1995.
21. Учимся лепить и рисовать. – СПб., 1997.
22. Хейзелвуд Р. Самоучитель по рисованию. Обучение с нуля. Освоение техники рисунка шаг за шагом – М., 2008.

Сайты:

Сайт ГБОУ города Москвы СОШ № 1133 , программа по «смешанным техникам живописи», <http://watercolor.narod.ru/mixedmedia3.html>

Сайт «техника акварели и рисунка», <http://landscape.easysk.biz/watercolor-technique/>

Сайт «visual-art» все о искусстве, <http://www.visual-art.okis.ru/acwa.html>

Городской портал общественного развития «Москва. Общество. Власть», Мастер-класс для художников-педагогов «Смешанные техники в графических работах», http://www.mosportal.ru/kos/12/i50_1374.htm

Сайт энциклопедий, <http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/43.htm>
www.cucumber-valley.narod.ru/

www.artsstudio.com/restoration/mixednew1.htm

Ведомость промежуточной аттестации

Элементы анализа (умения)	
специальные учебные действия,	универсальные учебные действия
Умение работать живописными материалами	
Владение живописными законами: создание нужного колорита, цветовой гармонии, передача освещения, теплоты/холодности	
Умение работать графическими материалами, владеть средствами выражения графики (штрих, тон, пятно, линия)	
Умение передавать форму и объем предметов: построением, светотенью	
Владение приемами пастельной техники	
Умение выполнять конструктивное построение предметов с помощью линейной перспективы.	
Креативный подход к заданию, Фантазия, воображение в творческих работах.	
Владение приемами печатной графики	
Знать композиционные правила и применять их в работе	
Применять полученные знания по живописи и графике в композиции	
Умение работать в изученных техниках ИЗО и ДПИ, применять в работе различные материалы и инструменты	
Владение художественными терминами и понятиями	
Умение самостоятельно и последовательно выполнять задания .	
Эффективно использовать время для выполнения задания	
Умение слышать, слушать понимать педагога.	
Коммуникабельность в коллективе	
При выполнении работы использует рефлекссию, самооценку, самокоррекцию;	
в какой форме представлены достижения	
Уровень освоения программы	

Оценочные материалы

Высокий уровень - творческий

Специальные умения и навыки учащегося:

- освоил практически весь объем знаний (по живописи, рисунку, композиции, пленэру), предусмотренных программой за конкретный период.
- осмысленно, правильно и в полном объеме знает и использует терминологию;
- овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период по живописи, рисунку и композиции;
- креативность, в выполнении практических заданий, использует не стандартные решения, оригинальные способы выполнения;
- свободно и смело владеет инструментами и материалами;
- самостоятельно и качественно выполняет поставленные задачи, рисует, пишет работу сам после устного объяснения материала;
- умеет применять полученные знания из рисунка и живописи в композиции, пленэре. Использовать накопленный жизненный опыт, информацию из других областей знаний в изобразительном искусстве;
- умеет замечать прекрасное в окружающем мире, вести наблюдение при работе с натуры в классе и на пленэре.

Универсальные умения и навыки учащегося:

- умеет слушать и слышать педагога, адекватно воспринимать информацию;
- обладает способностью выстраивать последовательно индивидуальную работу, способен эффективно распределять и использовать свое учебное, рабочее время;
- дисциплинирован, везде соблюдает правила поведения, требуя того же от других;
- при создании и завершении продукта творческой деятельности использует рефлексию, самооценку, самокоррекцию;
- умеет строить коммуникацию с другими, вести диалог, взаимодействовать, владеть языком как средством коммуникации,

Средний уровень - репродуктивный

Специальные умения и навыки учащегося:

- освоил от 60 % до 80 % теоретических знаний и практических умений и навыков предусмотренных программой (по живописи, рисунку, композиции, пленэру).
- частичная осмысленность и правильность использования терминологии;
- учащийся сочетает специальную терминологию с бытовой;
- выполняет задания на основе традиционных способов без элементов творчества и фантазии;

- владеет инструментами и материалами с подсказками;
- выполняет поставленные задачи на занятие, рисует, пишет работу сам после наглядного объяснения материала, по образцу;
- применяет частично полученные знания из рисунка и живописи в композиции, пленэре. Ограниченно использует накопленный жизненный опыт, информацию из других областей знаний в изобразительном искусстве;
- замечает прекрасное в окружающем мире с подсказки педагога, не всегда внимателен при ведении работы с натуры в классе и на пленэре.

Универсальные умения и навыки.

- слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию;
- выстраивает последовательно индивидуальную работу, распределяет свое учебное, рабочее время при напоминании педагога;
- дисциплинирован, но соблюдает правила поведения, только при наличии контроля;
- при создании и завершении продукта творческой деятельности использует только рефлексию и самооценку при напоминании педагогом;
- с трудом строит коммуникацию с другими, и с затруднением ведет диалог, взаимодействия, не владеет языком как средством коммуникации,

Низкий уровень - удовлетворительный (элементарный)

Специальные умения и навыки учащегося:

Освоил от 40% до 50% знаний теоретической части и практических умений и навыков образовательной программы по основным разделам.

- незнание терминологии учащийся, как правило, избегает употреблять специальные термины
- учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания по образцу педагога, рисуется примитивно или небрежно.
- владеет не всеми инструментами и материалами, не знает применения;
- выполняет частично поставленные задачи, рисует, пишет работу только с подсказками и помощью педагога, боится чистого листа, боится начинать новую работу.
- практически не применяет полученные знания из рисунка и живописи в композиции, пленэре. Не использует накопленный жизненный опыт, информацию из других областей знаний в изобразительном искусстве;
- испытывает затруднения при необходимости работать аккуратно, нуждается в помощи педагога;
- не умеет сосредоточенно работать над учебным материалом.
- нет стремления к дальнейшему совершенствованию в данной области.

Универсальные умения и навыки.

- испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом воспринимает учебную информацию;

- имеет серьезные затруднения при планировании и организации работы, распределение учебного время. Нуждается в постоянном контроле и помощи педагога;
- часто не дисциплинирован, нарушает правила поведения;
- замкнут, коммуникации затруднены, часто отклоняется от поручений.

Методическое обеспечение программы.

Наглядно-иллюстративное описание некоторых художественных методик и техник, заложенных в программу.

Графит. Диапазон тонов в рисунке.

СОЗДАНИЕ ЗАКОНЧЕННОГО РИСУНКА

1 Выполняя набросок рисунка, чтобы определить композицию и основные очертания, мастер начинает растушевку с карандаша НВ, нанося направленные штрихи, чтобы обозначить листву и траву. Она работает слева направо, чтобы избежать загрязнения (измените направление на противоположное, если вы левша). Дерево справа нужно оставить в основном белым, поэтому она изображает только контуры листьев и легкие тени вокруг них.

2 Теперь художница переходит на карандаш 3В и слегка оттеняет большой ствол дерева, оставляя белые группы листьев. Темные тоны на заднем плане созданы карандашом 4В и немного более сильным надавливанием с помощью маленьких, волнистых штрихов, которые обычно используются для изображения листьев.

3 Первый тон на переднем плане положен с карандашом НВ, создающим тени вокруг очертаний папоротника, групп листвы и луж на дорожке. Затем фоновые деревья затемнены карандашами в пределах от 5В к 9В.

4 Теперь необходимо сбалансировать тона, привнес еще немного темного в передний план. Карандаш 3В используется, чтобы усилить тени поперек дорожки и участки среднего тона вокруг групп листвы и папоротников.

5 На заключительных стадиях используется карандаш 9В, чтобы сделать некоторые тональные корректировки: затемняя участок в конце дорожки, усиливая основную тень и выделяя столбик справа, чтобы связать обе стороны аллеи. Для создания луж, в нескольких белых участках на правой стороне дорожки были нарисованы маленькие линейные отражения, в то время как другие светлые участки были ликвидированы, чтобы избежать эффекта перегруженности.

В ДОПОЛНЕНИЕ

- ⇒ КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ 17
- ⇒ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: ВЫБОР КАРАНДАШ

ПАСТЕЛИ

Виньетирование

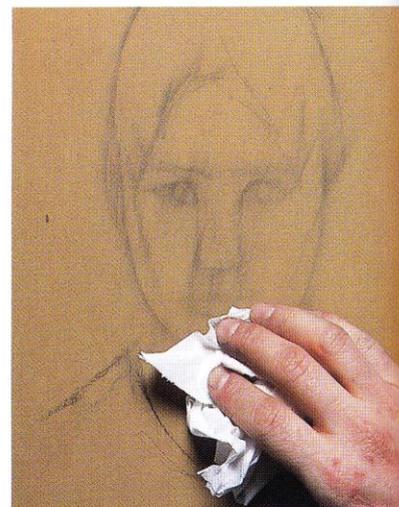
Виньетирование – традиционная пастельная техника, чаще всего используемая для портретов. Словарное определение виньетки – это «изображение или мотив без границы», что в случае пастельного рисунка означает «без фона». Но, конечно, в данном случае нельзя говорить о полном отсутствии фона. Он безусловно есть. Его обеспечивает сама бумага, и если ее цвет выбран с осторожностью, то виньетирование как метод может быть очень эффективным. Ранние художники-пастелисты часто рисовали на бежевой или желтоватой бумаге цвета сливочного масла, оставляя необработанным фон и концентрируя весь используемый цвет на лице. Но реально выбрать любой цвет бумаги, отвечающий требованиям темы. Портрету темнокожего человека можно было бы придать дополнительную драматичность, работая на красной или ярко-желтой бумаге, а изображение ребенка смягчить синим или розоватым фоном.

При решении использовать для фона насыщенный цвет бумаги вам предстоит найти способы для связывания его с самим рисунком, иначе он будет слишком сильно контрастировать с изображением и мешать ему. Вы могли бы сделать это, позволяя цвету бумаги просвечивать лишь в некоторых частях рисунка или путем внесения светлого цвета фона на одежду или в детали – например, яркую помаду для обеспечения цветовой связи с красным фоном.

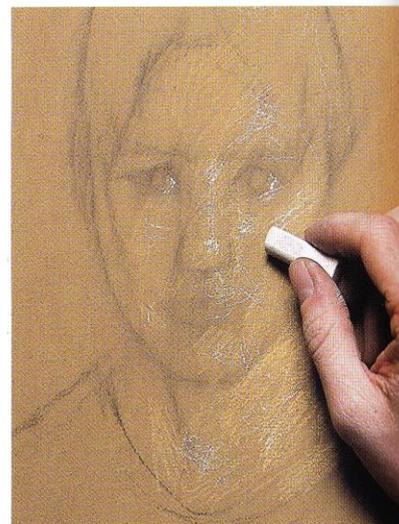
Хотя данная методика чаще всего ассоциируется с портретами, нет никакой причины для отказа пользоваться ею в других сюжетах при различных темах, таких как натюрморт или цветочные композиции.

ВЫБОР ЦВЕТА

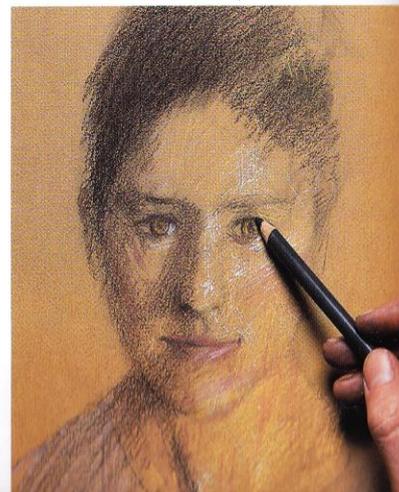
1 Правильный выбор цвета бумаги является существенным для данного метода, поскольку он играет жизненно важную роль в законченном изображении. Художник выбрал теплый коричневый цвет, почти полностью совпадающий с цветом глаз натурщицы. Он начинает с рисунка углем и затем его слегка сметает, чтобы избежать смешивания угля с пастельными тонами.

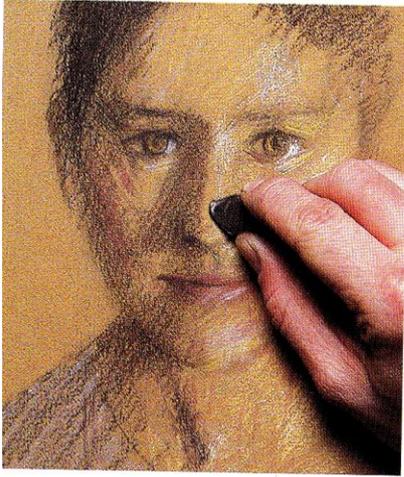

2 Используя палочку твердой пастели, он начинает наносить участки света, делая ряд слабых белых линий в различных направлениях.

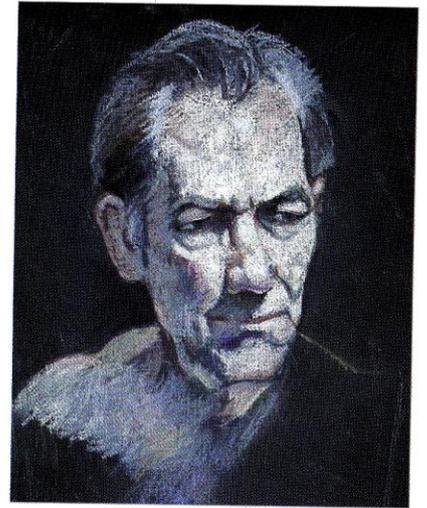
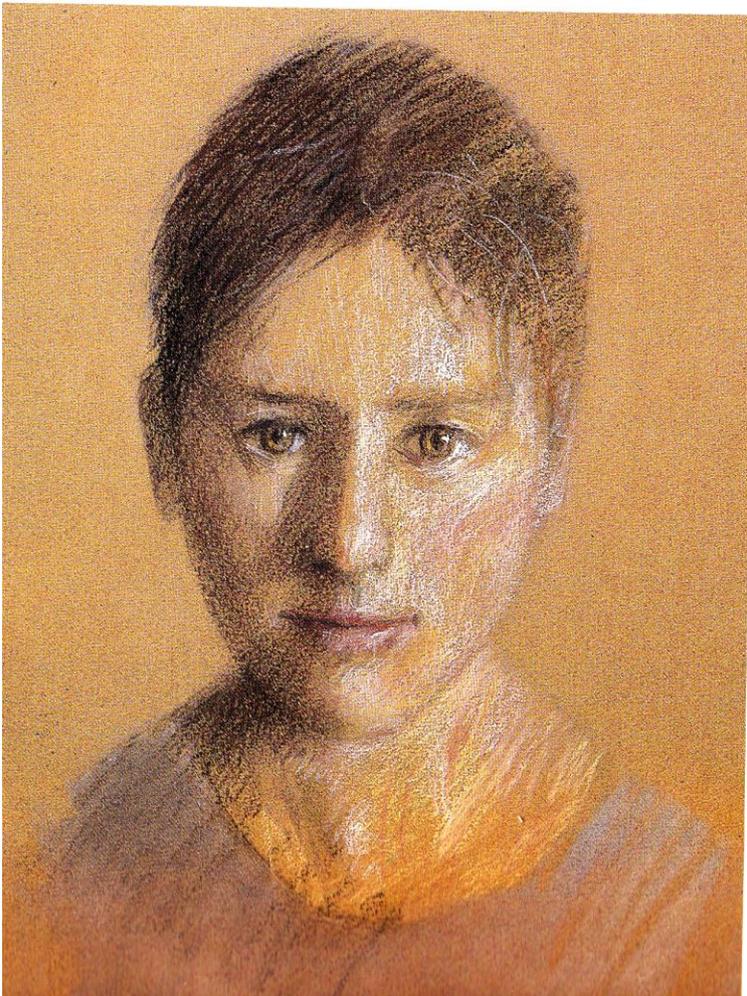

3 Для создания участка тени на одной стороне лица использовалась пастель средней мягкости, и теперь художник переключается на пастельный карандаш для прорисовки особенностей образа. Он делает цвет глаз темнее, поскольку глаза – центральная точка в портрете.

4 Хотя он работает очень аккуратно, но пастель всегда склонна оставлять пятна, и время от времени он использует ластик, чтобы восстановить цвет бумаги, который является промежуточным тоном в рисунке.

Мишель Гэри ♦ Боб Малдун

Выбор черного цвета бумаги — не самый удачный для портрета молодой женщины или ребенка, но он превосходно работает в этом драматическом изображении. Художник подчеркнул напряжение, используя светлую часть плеча как средство, чтобы направить глаз зрителя к лицу.

5 На заключительных стадиях тонкие штрихи розового были добавлены на щеках, а глаза и губы были более четко очерчены. Художник осознанно не покрыл пастелью бумагу полностью, поскольку ее цвет должен играть в рисунке самостоятельную роль.

В ДОПОЛНЕНИЕ

⇒ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ:
СОЗДАНИЕ ЦВЕТА 10

⇒ ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ Смешивание с растворителем

Эта методика очень схожа с увлажнением сухой пастели, но здесь пастель «растворяется» скипидаром или уайт-спиртом до состояния, когда она фактически превращается в краску. Таким образом, вы можете заполнить бумагу цветом весьма быстро. Можно смешать цвета для создания нежных, едва уловимых полутонов.

Метод можно использовать в течение всего процесса создания изображения, но при этом приносится в жертву линейный аспект, который собственно и отличает технику рисунка от методики работы с красками. Таким образом, обычно более эффективно объединять увлажнение с различными точечными штрихами.

Хотя пастелью обычно работают на цветной бумаге, в некоторых случаях лучшим выбором может стать белая основа, поскольку она будет просвечивать через уровни цвета, создавая эффект свечения, к которому так стремятся художники-акварелисты. Вы можете работать на белом грунтованном картоне, но если требуется фактура, лучшими поверхностями являются или холст для живописи, или бумага для рисования эскизов. Все эти виды бумаги позволяют делать исправления, вытирая цвет тряпкой со спиртом.

Консистенция, которую вы хотите получить, производя смешивание, естественно, зависит от ваших целей и

предмета, который должен быть изображен. Можно использовать метод частично для сглаживания линий в некоторых местах или легкого их слияния (если они различного цвета), все еще оставляя видимые следы. Данные приемы помогут создать эффект работы акварельным карандашом. В этом случае кисть для акварели – лучшее средство; однако для получения более живописного эффекта, где работа кистью играет главную роль, идеальна щетинная кисть для масляной живописи.

Уайт-спирт
и скипидар

Смешивание двух цветов с помощью кисти и спирта на бумаге для акварели

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для этой техники можно использовать обычную пастельную бумагу, но если вы пользуетесь уайт-спиртом, то существует небольшой риск ухудшения ее состояния с течением времени, поэтому скипидар – более безопасный выбор.

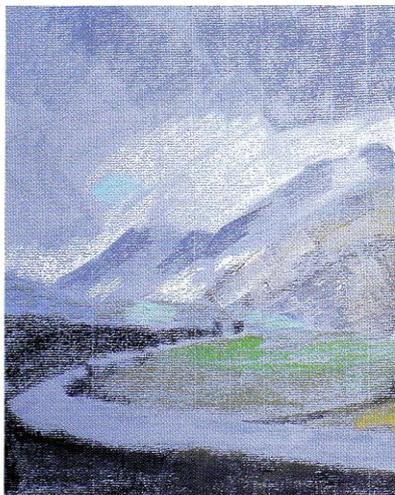
Синий и желтый смешаны для получения зеленого

Линия штриховки смягчена и размыта с помощью кисти и спирта

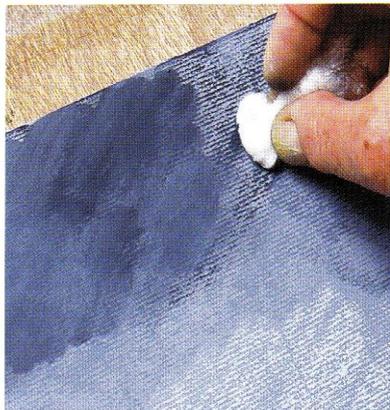

Смешанная техника – «масляные пастели с растворителем». Один из вариантов практического задания «Пейзаж».

ИЗОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

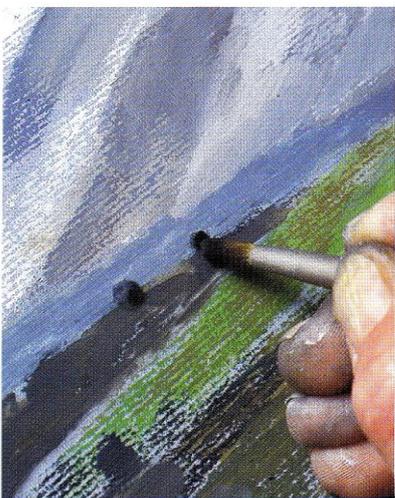
1 Работая на сине-серой бумаге Ingres, художница наметила основные формы, используя штрихи боковой поверхностью и свободное затенение.

2 Затем она опускает кусок ваты в скипидар и размывает цвет в области неба.

3 Используя боковую поверхность пастельной палочки, она добавляет к небу белый.

4 Затем она работает со средним планом, добавляя зеленый среднего тона и почти черный. Маленькие деревья рисует непосредственно кончиком кисти поверх слоя масляной пастели, распределяя цвета по плоскости.

5 Художница считает этот метод идеальным для схватывания мимолетных погодных состояний, подобных этому, поскольку бумага может быть заполнена очень быстро, и, если потребуется, легко внести изменения.

В ДОПОЛНЕНИЕ

⇒ ПАСТЕЛИ: УВЛАЖНЕНИЕ КИСТЬЮ 52

⇒ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КАРАНДАШИ 74

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ Сграффито

Этот метод включает в себя процарапывание одного цвета, чтобы показать лежащий под ним (от итальянского слова *sgraffito*, царапать). Он немного напоминает процарапывание сквозь слой чернил, но там можно проводить только белые линии на черном, тогда как масляная пастель позволяет получать разнообразные цветовые эффекты.

Данная методика – одна из многих заимствованных из живописи масляными красками. Рембрандт часто процарапывал влажный слой масляных красок основанием кисти, чтобы передать фактуру волосков на лице или деталей кружева на воротнике. Хотя техника может использоваться и для других изобразительных средств, особенно цветных карандашей. Так же она практически идеально подходит для масляной пастели. Ее можно положить толстым слоем, который при этом остается достаточно сырым и легко удаляется острым инструментом.

Рисунки в технике сграффито должны быть продуманы заранее. Этот метод не подходит для импровизации, и необходимо постоянно держать конечный образ рисунка в памяти, тщательно планируя каждый шаг и последовательность наложения слоев. Первый этап заключается в том, чтобы покрыть бумагу плотным слоем цвета, хорошо вдавливая его в поверхность (если хотите, можете использовать для первого слоя акварель, чернила или акриловые краски). Второй слой должен быть положен несколько более свободно так, чтобы вы могли легко удалить его каким-либо острым инструментом, например ремесленным ножом. Для более толстых линий пробуйте ручку кисти.

Следы лезвия скальпеля

Следы тупого конца кисти

Следы боковой стороны лезвия ремесленного ножа

Следы мастихина

Использование мастихина при процарапывании

Мастихин

Ремесленные ножи

Ручка и лезвие скальпеля

ПРОЦАРАПАННЫЕ БЛИКИ И ФАКТУРА

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Процарапывание получается более удачным, если работать темным по светлому, поскольку масляная пастель имеет ограниченную покрывающую способность, и бледный цвет, находящийся сверху, «утонет» в темном цвете основы. Для разнообразия можно использовать более одного цвета для любого из слоев. Это позволит создать различные интересные цветовые комбинации.

1 Работая на бумаге для акварели, являющейся достаточно плотной, чтобы выдержать метод процарапывания, художница кладет первый слой цвета.

Техника «Сграффито».

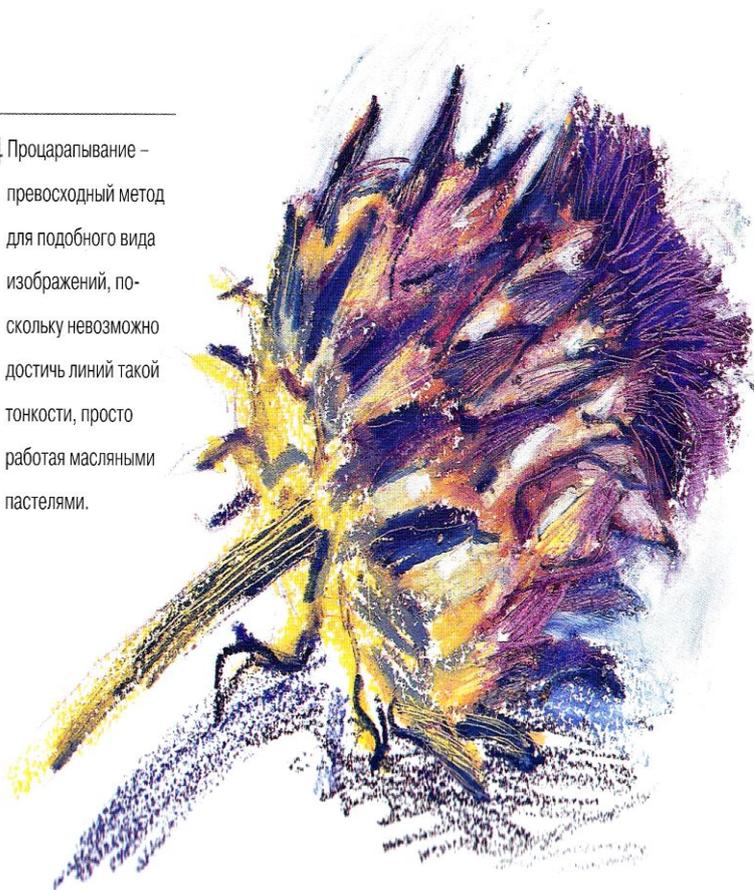

2 Добавив еще несколько цветов и хорошо вдавив их в бумагу, она процарапывает тонкие линии острием скальпеля.

3 Она продолжает процесс, поочередно накладывая и процарапывая цвета, чтобы создать фактуру цветочной головки.

4 Процарапывание – превосходный метод для подобного вида изображений, поскольку невозможно достичь линий такой тонкости, просто работая масляными пастелями.

МЭТЬЮ ЭВАНС ♦ ПОД ПАРУСОМ

В этом рисунке масляная пастель была смешана со спиртом, причем волны и движение воздуха переданы удалением небольших линий и форм концом древка кисти. Разнообразие штрихов подчеркивает движение лодки. Фактура бумаги также вносит свой вклад в общий эффект.

В ДОПОЛНЕНИЕ

⇒ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
СТИРАНИЕ 68

Техника «Акварельные карандаши». Процесс отмывки. Практическая работа.

Линия и отмывка

Традиционная техника «линия плюс отмывка» включает рисунок пером и черными чернилами с добавлением цвета и тона акварелью или растворенными чернилами. Это может представить проблему в полном объединении рисунка, поскольку черные линии выделяются на фоне бледной отмывки. Акварельными карандашами могут быть сделаны линии любого цвета по вашему желанию, но затем следует делать отмывку более светлым то-

ном того же самого цвета для достижения цветового равновесия.

Данный метод является самым подходящим для предметов с выраженной линейной структурой, таких как рисунок фигуры человека, стилизованный портрет или цветочная композиция. Сначала карандашом наносится достаточно сильная линия для гарантии того, что на бумаге остается достаточно пигмента для последующего распространения отмывкой. Когда отмывка высохнет, линии

могут быть укреплены и добавлены новые в случае необходимости. Или можете работать по влажной отмывке сухим карандашом, что смягчит линию, производя эффект «потерянной границы».

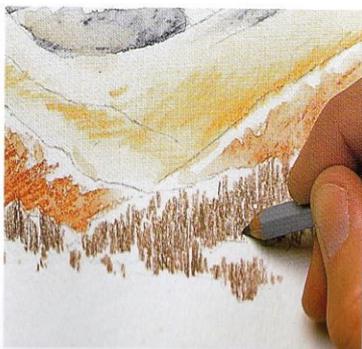
ЭФФЕКТЫ ОТМЫВКИ

1 Художница начала с изображения неба синими и серыми карандашами и затем сделала отмывку, используя достаточно воды, чтобы позволить отмывке легко лечь. Теперь она приступает к холмам среднего плана.

2 Была сделана отмывка натуральной сиеной на холмах, которая по мере высыхания оставляла четкие края, и теперь используется более сильный цвет для области за передним планом. Чтобы сделать отмывку по этому цвету, используется меньше воды, линии видимы.

3 Передний план выполняется жженой умброй и вертикальными штрихами карандаша, которые контрастируют с диагоналями фона.

Растворимые в воде мелки, увлажненные кистью

4 Штрихи сухого карандаша на переднем плане выдвигают его вперед, так же как повторение зубчатых краев там, где влажные отмывки распространились и высохли.

В ДОПОЛНЕНИЕ

⇒ ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: ПЕРО И ОТМЫВКА 82

⇒ ЛИНИЯ И ОТМЫВКА:
КАРАНДАШ И АКВАРЕЛЬ 84

⇒ ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: АКВАРЕЛЬ
И ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 86

Монотипия - ручная печать. Монохромная и цветная монотипия. Первый метод. Монохромная печать. Изображение выполняется по поверхности пластины и отпечатывается на бумаге.

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ Ручная монотипия

Монотипия – пленительная методика, объединяющая элементы рисунка и живописи с приемами печати. В отличие от традиционной печати, цель которой состоит в многократном воспроизведении версии изображения, монотипия – метод создания единичного художественного объекта. Также в отличие от других методов печати, монотипия может быть выполнена дома, не требуя для этого печатного станка. Необходимо лишь несложное специальное оборудование. Все, что вам в основном нужно, – это типографские или масляные краски, ролик, стекло или другой предмет с негигроскопичной поверхностью.

Есть два основных приема и много разновидностей. Первый включает выполнение изображения на печатной поверхности наложением поверх него бумаги и затем мягкое протирание ее чистым роликом или рукой, чтобы заставить чернила прилипнуть к нижней стороне бумаги. Разновидность этого метода заключа-

ется в покрытии всей поверхности чернилами и рисовании по чернилам дровком кисти или подобным орудием, производя белые линии. Белые формы можно также получить, поместив кусочки разрезанной бумаги на покрытую чернилами поверхность, чтобы изолировать чернила от бумаги для печати.

Во втором методе печатная поверхность равномерно на всем протяжении покрывается чернилами, сверху кладут лист бумаги и выполняют рисунок карандашом. Давление карандаша собирает чернила, и когда бумага удаляется, то можно видеть напечатанную версию нарисованных линий. Области тона могут создаваться просто, легким растиранием пальцем. Широкое разнообразие фактурных эффектов может быть достигнуто при использовании таких орудий, как гребенка или хозяйственная щетка. Вы можете использовать существующий рисунок или эскиз как основание для монотипии, помещая его сверху на бумагу для печати и «проводя» линии; но имейте в виду, что изображение будет «обратным».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы хотите работать поверх печати, выбирайте подходящую бумагу. Легкая пастельная – хороший выбор для любой из сухих техник, но она достаточно тонка, чтобы собрать чернила. Можно использовать водорастворимую краску, а также типографскую на масляной основе. Первая меньше пачкается и облегчает очистку инструментов.

РИСОВАНИЕ ПО ЧЕРНИЛАМ

1 Пластина полностью закатана краской. Художник извлекает краску, используя тряпку, обернутую вокруг пальца.

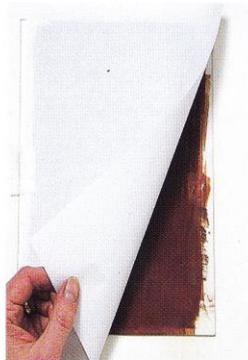

2 Он продолжает процесс, убирая чернила со всех сторон вокруг фигуры. Для этого метода лучше использовать чернила на масляной основе или масляную краску, поскольку акварельная может начать сохнуть прежде, чем будет выполнена печать.

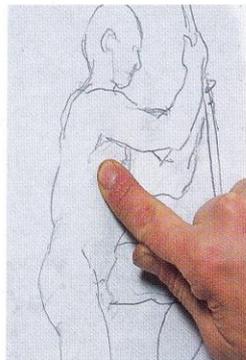
Второй метод. Монохромная печать.

Изображение выполняется на бумаге, которая лежит на закатанной краской поверхности пластины и отпечатывается в процессе создания изображения.

РИСУНОК НА БУМАГЕ

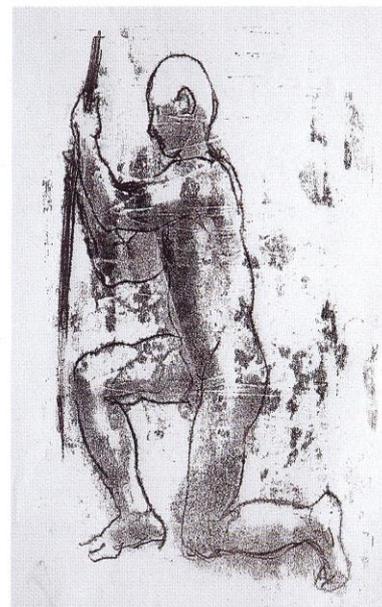
1 В этом методе печати пластина равномерно на всем протяжении закатывается краской с помощью ролика, и сверху осторожно кладется бумага.

2 Изображение выполнено карандашом так, чтобы давление собрало краску снизу. Художник растирает пальцем, создавая области тона.

3 Затем бумагу с печатью удаляют, придерживая один ее угол и осторожно приподнимая за другой.

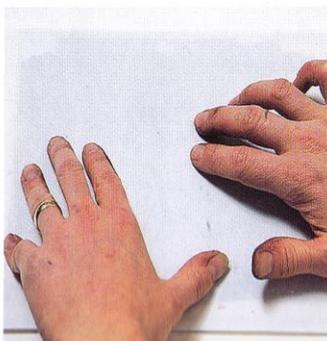
4 Бумага собирает чернила в определенных местах в процессе контакта, производя пятнообразную фактуру, что характерно для ручной монотипии.

РИСУНОК БЕЛЫМИ ЛИНИЯМИ

1 Этот способ подобен рисунку, показанному на предыдущей странице, за исключением того, что художник не заинтересован тоном, а производит только тонкие линии карандашом.

2 Бумага помещается на покрытую краской пластину и протирается руками. Как вариант можно использовать чистый ролик.

3 Белые линии отпечатались, и чернила обеспечивают фон. Эффекты неповторимы при различных фактурах.

В ДОПОЛНЕНИЕ

⇒ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: ВДАВЛИВАНИЕ 72

⇒ ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ: ЦВЕТНАЯ МОНОТИПИЯ 106

Цветная монотипия. Особенности создания работы в данной технике.

106 СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ Цветная монотипия

Цветная монотипия выполняется таким же образом, как и одноцветная, с использованием метода рисования непосредственно на печатной поверхности. В этом случае стекло лучше, чем непрозрачная поверхность, поскольку оно позволяет помещать рабочий чертеж внизу как руководство. Это хорошо, если тема сложна; но работа непосредственно с установленным натюрморта или фотографии может показаться вам более интересной.

Как и прежде, можно использовать типографские или масляные краски (или даже акриловые, добавляя ингибитор, чтобы замедлить процесс высыхания). Цвета могут смешиваться на палитре или непосредственно на стекле, но не стоит создавать толстые слои цвета, поскольку отпечатывается, как правило, только верхний

слой. Цвета могут разбавляться водой (или уайт-спиритом в случае применения техник на основе масла).

Печать выполняется, как правило, в несколько подходов для получения задуманной палитры цветов. Или можно внести цвет в монохромную печать. Предусмотрите надежную систему фиксации для того, чтобы бумага каждый раз возвращалась на то же самое место. Самый простой метод – приклеить бумагу сверху куском клейкой ленты, а затем после каждой печати отводить ее назад, возвращая на прежнее место после того, как вы очистите поверхность и переделаете изображение.

Те, кто не специализируется на домашней печати, предпочитают более прямой метод получения единственного отпечатка, прорабатывая детали и глубину цве-

Растворим
в воде печатные
краски

та пастелью или масляной пастелью. В другом случае ручная монотипия обычно смотрится как основа для цветного рисунка, а не как завершенное изображение. Но попытайтесь не работать по всей поверхности, иначе придется пожертвовать качеством печати. Вместо этого поразмыслите, как можно плодотворно противопоставить пастельный участок с мягкой, гранулированной фактурой.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

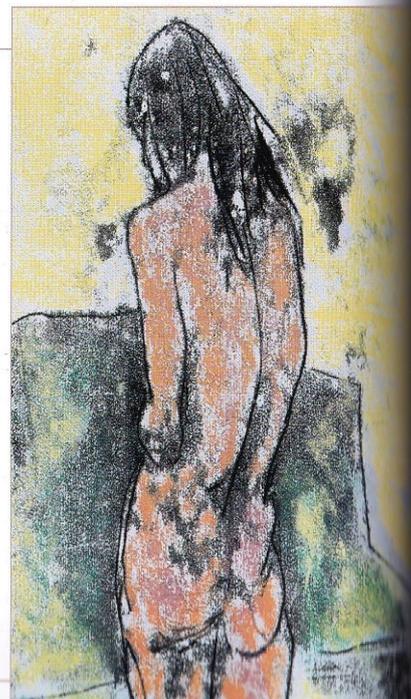
Растворение чернил или краски может привести к интересным неожиданным результатам, ясно показывая мазки кисти, что идеально подходит для областей грубой фактуры.

Существует ряд типоразмеров роликов. Маленькие продаются главным образом для выполнения гравюра. Большие, предназначенные для печати, значительно дороже.

ДИАНА КОНСТАНС ♦ СТОЯЩАЯ ОБНАЖЕННАЯ

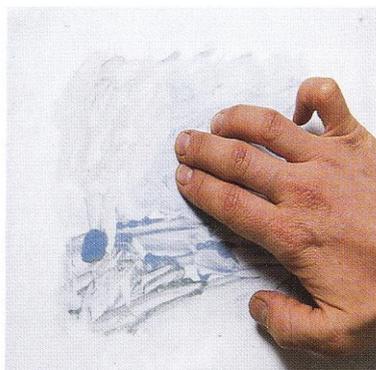
Эта художница, работая главным образом в технике пастели, использовала метод монотипии для формирования фона. Легкое приложение пастели объединяется с фактурой печати, и в результате создается весьма интересная, захватывающая и очень индивидуальная работа.

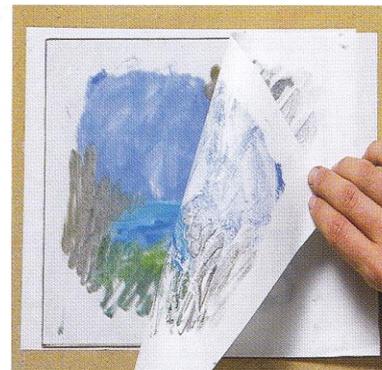
РАБОТА С МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

1 Масляная краска превосходно заменяет печатную, поскольку медленно сохнет и легко предварительно перемешивается. Художник использует немного растворенные масляные цвета и наносит изображение на стеклянную поверхность, сохраняя участки цвета отдельными.

2 Затем он помещает лист тонкой рисовальной бумаги на печатную поверхность и протирает ее пальцами, чтобы краска смогла пристать к бумаге.

3 Бумагу придерживают за один угол и, осторожно удаляя, оставляют сохнуть.

4 Поскольку для печати использовалась масляная краска, то масляные пастели очевидны для завершения работы. Черные линии представляются внушительными, гармонируя с первоначальными мазками.

5 На передний план и области неба были добавлены синяя, зеленая, черная и белая масляные пастели, больше черного использовалось для выделения дерева.

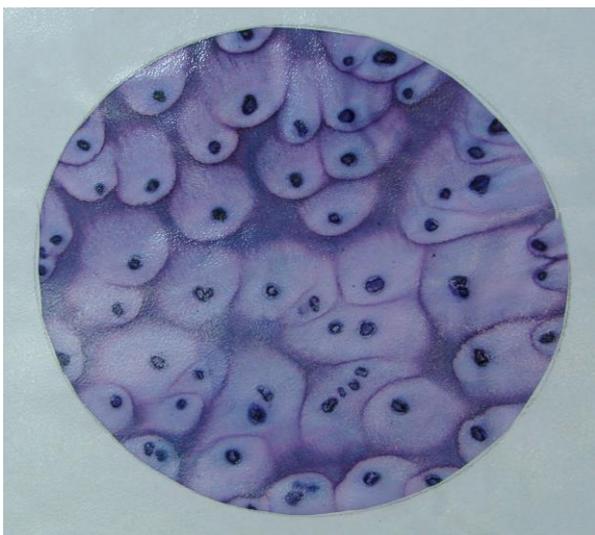
6 Художник постарался свести к минимуму применение масляной пастели, так чтобы законченный рисунок сохранил свое печатное качество.

В ДОПОЛНЕНИЕ

⇒ ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ:
РУЧНАЯ МОНОТИПИЯ 104

Батик. Холодный и горячий.

Эффекты, создаваемые в технике «Батик», декорирование.

Свободная роспись (без резерва).

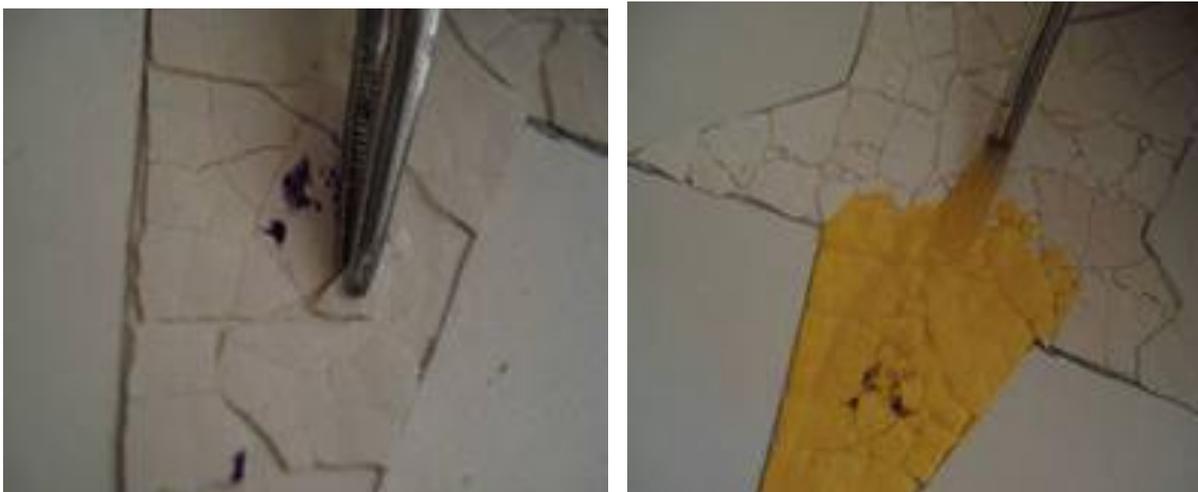

3. Свободная роспись (Примеры окрашивания ткани)

Прием выполнения:

- окрашивают без применения резервирующих составов, но применяют загустки;
- рисунок наносят свободными мазками, иногда ограничивают при помощи резерва и загустителей;
- цвета смешивают используя цветовой круг;

Техника «Кракле» из яичной скорлупы.

Способ выкладывания скорлупы и покраски.

