

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»
(МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято	Утверждено
На заседании УМС № <u>1</u> от « <u>28</u> » <u>08</u> 2020 г.	« <u>28</u> » <u>08</u> 2020 г. Директор МЦХШ при РАХ Губанов Д.В. Приказ № <u>151/07-уз</u> от « <u>28</u> » <u>08</u> 2020 г.

Дополнительная общеразвивающая программа (спецкурс) художественно-эстетической направленности «Ботаническая живопись»

Срок реализации – 1 год

Автор-составитель:
Воробьева Г.Д.

Москва 2020

1. Пояснительная записка

Программа разработана с учетом следующих нормативно – правовых документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
4. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ).
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 с изменениями №8 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019г.).
6. Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
7. Конвенция ООН о правах ребенка.
8. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств».

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1.1 Введение

Образовательный процесс в условиях отделения дополнительного образования позволяет сформировать «развивающее» пространство учреждения, быстро и точно реагировать на «вызов времени» в интересах семьи, реализовать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в рамках интеграции основного и дополнительного образования.

Запрос общества на сегодняшний день требует переосмысления накопленного в дополнительном образовании опыта, сравнения запросов общества с теми результатами, которые дает современное образовательное учреждение. Таким образом, умелое прогнозирование, оптимальное удовлетворение социального запроса ребенка, его семьи, системность работы направлений дополнительного образования смогут обеспечить создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания обучающихся в непрерывно изменяющихся условиях внешней среды.

Художественно-эстетическое направление является одним из важных направлений дополнительного образования. Здесь активизируется приобщение детей и взрослых к истокам отечественной культуры, развивается художественное образование, раскрывается творческий потенциал.

Основание для разработки программы:

Социальный запрос детей и взрослых.

Актуальность разработки данной программы:

Задача дополнительного образования – направить деятельность и освоение окружающего мира обучающихся в положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательные социальные воздействия. Досуговая и дополнительная образовательная деятельность организуется на принципах разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности обучающихся, добровольности участия в мероприятиях.

Цель данной программы:

Создание условий для эффективного развития, воспитания, дополнительного образования обучающихся в образовательном социуме.

Основная цель программы:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей обучающихся; развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей обучающихся, развитие детской одаренности.

Задачи программы:

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур;
- определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития детей адекватный современному уровню общественного развития;
- целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности обучающихся;
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся, их эмоциональное благополучие и положительную социализацию.

Содержание программы направлено на:

- создание условий для развития личности обучающихся;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения.

Ценностными приоритетами программы дополнительного образования являются:

- поддержка и развитие творчества;
- воспитание культуры здорового образа жизни;
- саморазвитие личности;
- создание условий для педагогического творчества;
- открытость системы дополнительного образования;
- научно-методическое обеспечение программы дополнительного образования;
- развитие программы дополнительного образования на основе информационных технологий.

Сроки реализации программы:

2020-2021 учебный год. Программа рассчитана на 40 занятий с расчётом на 3 академических часа в неделю.

Целевая аудитория обучающихся, приступающих к освоению данной программы: старшие школьники, подростки и взрослые.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности призвана способствовать:

1. расширению возможностей для творческого развития личности обучающегося, реализации его проектов;
2. росту профессиональной компетентности педагогов в сфере организации дополнительного образования;
3. созданию условий для развития одаренных детей в разных сферах дополнительного образования;
4. укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни;
5. профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Увеличение охвата обучающихся, занимающихся дополнительным образованием, участием в разнообразных видах и формах состязательного и творческого характера, на уровне образовательного учреждения на окружном, на муниципальном, республиканском уровнях.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Обнаружение внутренних и внешних ритмических структур в предметах природного мира, взаимодействие их с форматом, а также работа с деталью, определение её места в системе общей композиции листа, соединяет три различные дисциплины - рисунок, живопись, композицию — в единое художественное целое.

Реалистическим изображением для учащегося становится не только сложная система цветовых и тональных отношений, но еще и осмысленная необходимость пластической идеи, закреплённой простыми и сложными композиционными структурами.

Последовательность выполнения задач укрепляет живописное восприятие природы учащихся.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.

Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

1.3 Цель и задачи учебного предмета

Целью курса «Ботаническая живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи учебного предмета:

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению живописно-графических работ, в том числе:

- знаний свойств материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник акварельной живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях световоздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира;
- навыков в использовании живописных и графических материалов;
- навыков последовательного ведения работы;

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Объем учебного времени, предусмотренный программой на реализацию изучаемого курса

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Ботаническая живопись» со сроком обучения 1 год составляет 120 часов, в том числе аудиторные занятия – 120 часов, самостоятельная работа - 36 часов.

Курс рассчитан на 1 год обучения по 3 академических часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет, курс «Ботаническая живопись» со сроком обучения 1 год

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
	1	2	
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	51	69	120
Самостоятельная работа	8	10	18

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет, экзамен	

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

1.5 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Ботаническая живопись» осуществляются в форме групповых занятий.

Продолжительность занятия в группе по 3 часа в неделю.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.9. Результат освоения программы

Результатом освоения программы «Ботаническая живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических качеств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать тональные и цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, создавать иллюзию пространства на плоскости;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в своих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения работы.

1.10.Формы и методы контроля, система оценок

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

- Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков в форме просмотров учебных работ преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- умение передавать пропорции и объем растительных форм;
- умение передавать материальность простых и сложных растительных форм соотносясь с колоритом.
- умение передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- умение передавать материальность различных фактур и их взаимосвязь;
- использование особенностей художественных материалов.

По результатам освоения программы курса обучающимся предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию ботанической живописи;
- самостоятельно выстраивать цветовую гармонию и тональную последовательность работы;
- уметь добиться пространственного изображения, используя различные оттенки и фактуры;
- уметь технически реализовать композиционный замысел.

С учетом данных критериев могут выставляться оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

2. Учебно-тематический план.

№	Тема занятия	Материалы	Практические занятия	Самостоятельная работа	Общее кол-во часов
1	Введение в курс. Свойства ботанической живописи.	Необходимые материалы.	1	2	3
2-3	Разработка конструкции раковины, цветка и других предметов.	Необходимые материалы.	2	4	6
4-5	Композиция из одного растения.	Необходимые материалы.	2	4	6
6-7	Композиция из нескольких частей одного растения.	Необходимые материалы.	2	4	6
8	Быстрая зарисовка растения.	Простой карандаш.	1	2	3
9	Наброски.	Простой карандаш.	1	2	3
10-11-12	Подробный рисунок простого овоща, фрукта.	Простой карандаш.	3	6	9
13-14	Рисунок по выбору простого фрукта или овоща.	Простой карандаш.	2	4	6
15-16	Изображение предмета сложной окраски.	Акварельный карандаш.	2	4	6
17-18	Рисунок на тонированной бумаге.	Акварельный карандаш.	2	4	6
19-20	Рисунок цветка на тонированной бумаге.	Акварельный карандаш.	2	4	6
21-22	Рисунок раковины.	Простой карандаш.	2	4	6
23-24-25	Рисунок нескольких раковин.	Тонированная бумага, акварельный карандаш.	3	6	9
26-27	Размывка. Простой фрукт или овощ.	Тонированная бумага, акварельный	2	4	6

		карандаш.			
28	Работа акварелью «по сырому».	Акварель. Белая бумага.	1	2	3
29-30	Изображение простого предмета акварелью.	Акварель. Белая бумага.	2	4	6
31-32	Изображение эффекта - капля.	Акварель, акварельный карандаш, белая и тонированная бумага.	2	4	6
33-34	Изображение сложных растительных текстур.	Акварельный карандаш, белая и тонированная бумага.	2	4	6
35-36-37	Продолжение изучения текстур. Зарисовки.	Простой карандаш.	3	6	9
38-39-40	Изображение сложного цветка на тонированной бумаге.	Акварельный карандаш, акварель - по выбору.	3	6	9
				Всего:	120

3. Содержание изучаемого курса

Ознакомление обучающихся с различными техниками ботанической живописи, особенностями технологии материалов, основами композиции и световоздушной перспективы.

Данная программа - это поступательная система, основанная на принципе «от простого к сложному», которая имеет в своей основе традиционные классические подходы и методики.

Особенностью программы является чёткая последовательность поставленных задач и взаимосвязь приобретенных навыков и уже имеющихся.

Задания предполагают изучение различных приёмов и техник живописи, базовых навыков рисования с натуры и по представлению от элементарных упражнений и простейших этюдов, к сложным колористическим и композиционным решениям.

Если в начале курса обучающимся преподаются основы понимания простой формы, цвета, живописной среды, прививаются навыки работы в материале и осуществляется отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего начинающим, к пространственному и живописному решению, то в дальнейшем решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

Задача реалистического изображения предмета в цвете, в том числе изображения растительной формы, должна быть увязана с восприятием обучающимися всех качеств,

присущих этому предмету, его назначение, целесообразность формы, окраски, а также среды, в которой он находится.

Обучающиеся должны хорошо усвоить, что цвет является неотъемлемым признаком предмета.

1. Введение в курс ботанической живописи

Введение в курс. Отличия ботанической живописи от ботанической иллюстрации, особенности различных техник.

2. Цветовой круг. Цветовые сочетания. Колорит

Конструкция предметов. Разработка конструкции раковины, цветка и других предметов. Рисунок при помощи сетки.

3. Композиция с одним растением

Композиция на листе одного растения. Работа с простой растительной формой.

4. Композиция с несколькими частями растения

Композиция на листе нескольких частей одного растения. Изображение более сложной растительной формы.

5. Быстрая зарисовка растения

Быстрый рисунок растения либо раковины. Намечается точный рисунок предмета.

6. наброски

Наброски различных растительных форм.

7. Рисунок овоща, фрукта

Выполнение подробного академического рисунка простого круглого овоща, фрукта на выбор. (например, головка чеснока).

8. Рисунок овоща, фрукта по выбору. Самостоятельная работа

Рисунок по выбору простого круглого фрукта или овоща - помидор, мандарин, чеснок и т.д. Самостоятельная работа.

9. Изображение предмета сложной окраски

Сложная окраска. Наложение цвета. Пёстрое яблоко.

10. Рисунок на тонированной бумаге

Рисунок на тонированной бумаге. Использование цвета фона. Простой фрукт или овощ. (Каштан в скорлупе).

11. Рисунок цветка на тонированной бумаге

Изображение цветка на тонированной бумаге с использованием всех предыдущих навыков.

12. Рисунок раковины

Раковина. Академический подробный рисунок.

13. Рисунок раковин

Рисунок одной более сложной или нескольких раковин.

14. Размывка. Простой фрукт или овощ

Изображение простого фрукта или овоща в технике размывки

15. Изображение предмета в технике акварели «по сырому»

Приемы работы акварелью «по сырому», отмывка, с белилами, точно.

16. Изображение простого предмета акварелью

Простой цветок, фрукт, раковина акварелью.

17. Изображение сложного эффекта

Сложные эффекты - капля. Капля на листе, лепестке.

18. Изображение сложных растительных текстур

Сложные текстуры - тычинки, волоски на стебле, матовая и блестящая поверхности. Особенности передачи.

19. Зарисовки сложных текстур растительных форм

Продолжение изучения текстур на примере конкретных предметов. Зарисовки.

20. Изображение сложного цветка

Сложный цветок с различными текстурами и каплями на тонированной бумаге.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных живописных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные этюды, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

В процессе освоения программы курса обучающиеся знакомятся с технологией материалов. Чередование длительных и краткосрочных работ помогает лучше освоить различные техники работы акварелью и карандашами.

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы.

Обучение по программе построено на рисовании с натуры предметов и растительных форм, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами тональной и цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Профессионально поставленная постановка
2. Анализ колористического строя постановки.
3. Анализ техники исполнения.
4. Выполнение работы на формате в материале.

Для лучшего усвоения материала программы предусмотрены домашние задания, которые включают в себя:

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах и библиотеках;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов, выполнение натюрмортов в домашних условиях.

4.1 Методы обучения:

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

4.2 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

4.3 Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, репродукции, гербарии, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

Большое значение в работе акварелью имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия:

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов.

- Кисти
 - Колонок круглый - № 3,4,5
 - Белка круглая - № 6, 10, 12
 - Белка плоская - № 10
 - Щетина или синтетика плоская -№ 2
- Бумага акварельная импортная листовая или склейки А-3, А-4.
- Бумага чертёжная Гознак.
- Бумага тонированная.
- Блокнот для эскизов и набросков.
- Карандаши акварельные
- Карандаши "КООН-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.
- Ластик "КООН-I-NOR", "Милан"
- Клячка
- Уголь, сангина, сепия, мел.
- Салфетки для кистей.
- Скотч бумажный для прикрепления работы.
- Резак маленький, точилка.
- Планшеты разных размеров.
- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

5. Список литературы

1. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. - Эксмо. 2015
2. Шоуэлл Б. Портреты цветов от А до Я. Практическое руководство по рисованию акварелью. -«Манн, Иванов и Фербер».2017
3. Шоуэлл Б. Портреты фруктов и овощей. Практическое руководство по рисованию акварелью. -«Манн, Иванов и Фербер».2017
4. Кинг К. Ботаническая иллюстрация. Руководство по рисованию от Королевских ботанических садов Кью.
5. Свон Э. Ботаническая иллюстрация цветными карандашами. Пошаговое руководство. - «Манн, Иванов и Фербер».2018
6. Рюкю С. Японская живопись тушью в стиле суйбоку.-Попурри.2008
7. Layrd M. "Mary Delany & her circle", Издательство Йельского университета, 2009
8. Бергер Я."Альбрехт Дюрер", Арт родник, 2014
9. Andrew Wyeth: Autobiography | Wyeth Andrew
10. Т. С. "Эндрю Уайет", Изобразительное искусство, 1986

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарный учебный график

По дополнительной общеразвивающей программе «Ботаническая живопись» 1 год обучения

На 2020-2021 учебный год

№ п/п	Месяц	Число	Тема занятия	Кол-во часов	Аудит. занятия	Просмотр	Всего
1	Сентябрь	7	Введение в курс. Свойства ботанической живописи.	3	3		3
2-3		14 21	Разработка конструкции раковины, цветка и других предметов.	3 3	6		6
4-5	Октябрь	28 5	Композиция из одного растения.	3 3	6		6
6-7		12 19	Композиция из нескольких частей одного растения.	3 3	6		6
8		26	Быстрая зарисовка растения.	3	3		3
9	Ноябрь	2	Наброски.	3	3		3
10-11-12		9 16 23	Подробный рисунок простого овоща, фрукта.	3 3 3	9		9
13-14	Декабрь	30 7	Рисунок по выбору простого фрукта или овоща.	3 3	6		6
15-16		14 21	Изображение предмета сложной окраски.	3 3	6		6
17-18	Январь	28 11	Рисунок на тонированной бумаге.	3 3	5	1	6
19-20		18 25	Рисунок цветка на тонированной бумаге.	3 3	6		6
21-22	Февраль	1 8	Рисунок раковины.	3 3	6		6
23-24-25	Март	15 22 1	Рисунок нескольких раковин.	3 3 3	9		9
26-27		15 22	Размывка. Простой фрукт или овощ.	3 3	6		6
28		29	Работа акварелью «по сырому».	3	3		3
29-30	Апрель	5 12	Изображение простого предмета акварелью.	3 3	6		6
31-32		19 26	Изображение эффекта - капля.	3 3	6		6
33-34	Май	17 24	Изображение сложных растительных текстур.	3 3	6		6
35-36-37		17 24 31	Продолжение изучения текстур. Зарисовки.	3 3 3	9		9
38-39-	Июнь	7 21	Изображение сложного цветка на тонированной бумаге.	3 3	8	1	9

40		28		3			
						Всего:	120