

**Образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Художественная школа Вдохновение»**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОЧУ ДПО
«Художественная
школа Вдохновение»**

_____ **Юрков С.Н.
М.П.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ. I СТУПЕНЬ»**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
 - 1.1. Цель программы
 - 1.2. Условия реализации программы
 - 1.3. Планируемые результаты обучения

2. Структура и содержание программы
 - 2.1. Учебный план
 - 2.2. Календарный учебный график
 - 2.3. Содержание учебных предметов программы
 - 2.4. Методические аспекты содержания программы
 - 2.5. Содержание программы по занятиям

3. Формы аттестации

4. Организационно-педагогические условия реализации программы
 - 4.1. Материально-техническое обеспечение
 - 4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

1. Пояснительная записка

Данная дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Академический рисунок и живопись. I ступень» (далее – Программа) разработана в соответствии с

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

• приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей и интересов, индивидуальных потребностей обучающихся, профессиональную ориентацию, на организацию их свободного времени, помогает получить прикладные знания и навыки, которые будут успешно применяться на практике.

Дополнительное образование, к которому относится данная Программа, обеспечивает обучающимся адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию.

Программа имеет художественную направленность, так как способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся средствами изобразительной деятельности, развитию их познавательной активности и потребности в эстетическом наслаждении.

Программа направлена на освоение обобщенных способов рисования, работу различными художественными материалами, знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. Программу отличают интегрированный подход, доступная форма изложения материала, высокий кадровый потенциал.

1.1. Цель программы: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков академического рисунка и живописи, развитие творческих способностей, обогащение эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира.

1.2. Условия реализации программы. Форма обучения – очная.

Программа реализуется в 2-х вариантах: общей продолжительностью – 360 и 288 академических часов. Срок освоения – 9 мес.

Продолжительность 1 академического часа – 45 минут.

Образовательная деятельность осуществляется через объединение обучающихся в учебные группы по единой образовательной программе.

Режим занятий – 2 раза в неделю по 5 (4) академических часов соответственно.

Документ, выдаваемый после завершения обучения: сертификат установленного образца.

Категория обучающихся: лица, без предъявления требования к уровню образования.

Программа ориентирована на обучающихся, не имеющих базовой художественной подготовки.

Форма проведения занятия – выполнение практического задания под руководством преподавателя.

1.3. Планируемые результаты обучения. В результате изучения программы обучающийся должен

знать:

- понятия: «пропорции», «симметрия», «светотень» и др.;
- законы перспективы, передачи пространства на плоскости;
- свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;

уметь:

- использовать приемы линейной и воздушной перспективы;
- моделировать форму сложных предметов тоном;
- последовательно вести длительную постановку;
- видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;

иметь навыки:

- владения линией, штрихом, пятном;
- выполнения линейного, тонального и живописного рисунка;
- передачи фактуры и материала предметов;
- передачи пространства средствами штриха и светотени;
- использования основных техник и материалов;
- использования на практике приемов и методов составления композиции и их переработкой.
- последовательного ведения живописной работы.

2. Структура и содержание программы

2.1. Учебный план программы «Академический рисунок и живопись. I ступень»

1) 360 акад. часов

№	Учебный раздел	Кол-во акад. часов	Формы промежуточной аттестации
1	Рисунок	210	
2	Живопись	145	
3	Итоговый просмотр	5	Просмотр работ
	Итого	360	

2) 288 акад. часов

№	Учебный раздел	Кол-во акад. часов	Формы промежуточной аттестации
1	Рисунок	172	
2	Живопись	112	
3	Итоговый просмотр	4	Просмотр работ
	Итого	288	

2.2. Календарный учебный график программы «Академический рисунок и живопись. I ступень» (программа 360 ак. часов [288 ак. часов])

Месяцы обучения	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	Всего часов по программе
Учебные недели/академические часы	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	4/40 [4/32]	36/360 [36/288]
Учебный раздел «Рисунок», ак. час.	40 [36]	20 [16]	30 [24]	15 [12]	35 [28]	20 [16]	25 [20]	15 [12]	10 [8]	210 [172]
Учебный раздел «Живопись», ак. час.		20 [16]	10 [8]	25 [20]	5 [4]	20 [16]	15 [12]	25 [20]	25 [20]	145 [112]
Итоговый просмотр									5 [4]	5 [4]

2.3. Содержание учебных предметов программы

Учебный предмет «Рисунок»

Рисунок гипсовых геометрических предметов, тел вращения, драпировок. Натюрморты из предметов быта. Череп, обрубка головы. Части лица. Гипсовые античные головы. Рисунок головы натурщика.

Учебный предмет «Живопись»

Знакомство с техниками: пастель, гуашь/акрил/темпера/акварель. Натюрморты.

2.4. Методические аспекты содержания программы

В процессе обучения обучающимся дается понятие об особенностях зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически правильной последовательности его выполнения. Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, созерцательно-пассивного способа изображения, свойственного неопытному рисовальщику. Не ограничиваясь внешним восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, анализировать его форму, конструкцию и пропорции, строить перспективное изображение предмета.

Содержание Программы и обучение рисунку предполагает дать обучающимся развитие объемно-пространственного восприятия и представления, понимание способов и средств построения рисунка, навыки профессиональной графической грамоты. Большое внимание уделяется воспитанию чувства пропорций и соразмерности, развитию понимания конструктивно-пластической организации формы. Обучающиеся ознакомятся с принципами и приемами объемно-конструктивного рисования, с его важнейшими теоретическими основами.

Овладение профессиональной графической культурой невозможно без освоения важнейших правил и технических приемов рисования. В процессе обучения обращается внимание обучающихся на графические изобразительные средства, их возможности и взаимосвязь в системе рисунка. Выясняется роль линии, штриха и тона, показывается их значение как элементов техники рисунка и как выразительных средств.

Особое внимание обращается на композиционное размещение рисунка в листе, необходимость соблюдения строгой методической последовательности (постепенности, поэтапности) его выполнения.

Наряду с длительными рисунками с натуры важное место занимают и быстрые рисунки - наброски и зарисовки.

Большинство работ выполняются простым графитным карандашом на формате А-3. Несколько рисунков исполняется мягкими материалами в целях знакомства с разными рисовальными техниками.

Программа формирует у обучающихся сознательное отношение к изображению натуры. Процесс рисования нужно рассматривать как активное изучение натуры, как процесс познания. Программные задания располагаются в методической последовательности.

В процессе обучения рисунку, обучающимся дается понятие об особенностях зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически правильной последовательности его выполнения.

Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, сознательно-пассивного способа изображения. Не ограничиваясь внешним восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, анализировать его форму, конструкцию и пропорции. В процессе обучения обращается внимание обучающихся на графические изобразительные средства, их возможности. Выявляется роль линии, штриха и тона, определяется их значение как элементов техники рисунка и как выразительных средств.

По каждому заданию программы делаются наброски и упражнения на освоение техники рисунка и развитие творческого мышления.

На занятиях по рисунку происходит освоение графических материалов: карандаш, уголь, тушь, кисть, сепия, сангина, соус, мел.

В ходе обучения живописи, обучающиеся должны усвоить группу ключевых понятий, характеризующих хроматическую композицию:

Колорит – общая эстетическая характеристика цветовых качеств композиции, целостность ее цветовых отношений.

Тональность – преобладающая цветовая гамма (теплая, холодная, светлая и т.п.)

Тон – одно из зрительно воспринимаемых качеств поверхности. Хроматические тона характеризуют основные цвета спектра и их производные (то, чем синий цвет отличается от красного). Ахроматические тона характеризуют светлоту. Светлоту, как степень приближения цветового тона к белому или черному.

Насыщенность – яркость, концентрация тона.

Особенное внимание уделяется художественному восприятию и вкусу, развитию творческой самостоятельности при выполнении работ.

По каждой теме программы предполагаются домашние задания.

В конце изучения программы проводится итоговый просмотр работ обучающихся.

№	Темы занятий	Материалы
1	Гипсовые геометрические предметы и линейная перспектива	Карандаш
2	Тела вращения. Драпировки	Карандаш, сангина, уголь, сепия, соус
3	Гипсовый орнамент или капитель	Карандаш
5	Основы цветоведения. Живописные натюрморты в различных техниках	Гуашь/акрил/темпера/акварель
6	Гипсовый череп, обрубковка, экорше головы	Карандаш, уголь, соус
7	Античные гипсовые головы, части лица	Карандаш, уголь, соус
8	Портрет натурщика	Карандаш, уголь, соус

2.5. Содержание программы по занятиям (360/288 ак. часов)

№№ занятий	Учебный раздел	Содержание изучаемого материала	Количество академических часов
1	Рисунок	Знакомство с базовыми элементами рисунка (точка, линия, пятно). Правильная постановка руки при рисовании. Начальные упражнения на освоение техники рисунка. Графическое построение плоских геометрических фигур. Понятие тона. Штрих, пятно, тушевка. Законы композиции – правила размещения предметов на листе. Упражнения на развитие композиционного мышления. Карандаш	5/4
2-3	Рисунок	Виды перспективы. Перспективные закономерности как средство правильного построения предмета. Перспектива квадратных и прямоугольных плоскостей. Куб и параллелепипед в разных положениях относительно линии горизонта. Зарисовка предметов кубической формы. Законы светотени Карандаш	10/8
4-5	Рисунок	Тела вращения – цилиндр, конус, шар. Правила построения и передачи объёма в разных положениях при контрастном освещении. Понятие рефлекса. Натюрморт из гипсовых тел. Карандаш	10/8
6-7	Рисунок	Античная гипсовая ваза. Разбивка её формы на составляющие геометрические тела. Правила светотеневой моделировки по аналогии с телами вращения. Передача объёма. Блик, рефлекс, тени – падающие и собственные. Карандаш/мягкие материалы	10/8
8-9	Рисунок	Драпировка со складками. Конструктивное построение формы складок. Передача объёма светотенью, использование клячки и растушёвки. Сангина, уголь, сепия, соус	10/8
10-11-12	Живопись	Несложный натюрморт пастелью из бытовых предметов на фоне драпировки. Сухая пастель – её состав, особенности технических приёмов, использование специальных сортов бумаги (в том числе тонированной) и других материалов. Способы закрепления пастели. Пастель	15/12
13-14-15	Рисунок	Гипсовый орнамент или капитель. Контрастное освещение. Композиционное решение, построение от «общего к частному». Моделирование формы тоном, использование закона светового контраста. Карандаш	15/12

16-17-18	Живопись	Этюд постановки из двух-трех предметов на фоне драпировки – контрастных тонов в технике гризайль. Материал по выбору преподавателя	15/12
19-20-21-22	Рисунок	Конструктивное построение формы гипсового черепа. Проработка светотени заливками мокрым соусом. Окончательная проработка общего и деталей сухим соусом (растушкой). Перед началом работы – наброски с черепа карандашом с разных точек зрения. Карандаш, мягкий материал	20/16
23-24-25-26	Рисунок	Построение и тоновая проработка обрубков головы. Перед началом работы – быстрые зарисовки головы карандашом с разных точек зрения для лучшего понимания строения, пропорций. Карандаш	20/16
27	Живопись	Основы цветоведения. Цветовой круг. Значение тона. Колорит. Особенности красок, их смешение на палитре. Упражнения. Гуашь/акрил/темпера по выбору преподавателя	5/4
28-29-30-31	Живопись	Натюрморт. Разработка тональных отношений предметов постановки. Заливка цветом, передача объёма и освещения. Роль теплых и холодных тонов в передаче световоздушного пространства. Роль рефлекса в живописи. Завершение натюрморта, проработка деталей. Гуашь/акрил/темпера по выбору	20/16
32-33-34-35	Рисунок	Экорше головы. Быстрые зарисовки с нескольких сторон для лучшего понимания формы. Композиционное размещение на листе, конструктивное построение, лепка формы массами светотени	20/16
36-37-38-39	Рисунок	Гипсовые детали головы. Глаз, нос, губы, ухо. Ознакомление учащихся со строением отдельных частей головы человека. Конструктивное построение и тональное решение. Освещение контрастное. Карандаш	20/16
40-41-42-43	Живопись	Тематический натюрморт. Предлагаются две постановки – натюрморты в тёплом и холодном колорите – учащиеся разделяются на две группы. Материал по выбору	20/16
44-45-46-47	Рисунок	Античная мужская гипсовая голова. Быстрые зарисовки головы – профиль, фас, $\frac{3}{4}$ для лучшего понимания строения, пропорций, характерных особенностей. Последующая работа на основном листе: композиционное размещение, конструктивное построение, лепка формы большими массами светотени. Заключительная проработка деталей – выделение главного в рисунке. Карандаш	20/16

48-49-50-51	Живопись	Тематический натюрморт. Техника по выбору	20/16
52-53-54-55-56	Рисунок	Античная женская гипсовая голова. Построение, соблюдение пропорций. Проработка формы и деталей. Тональный разбор. Карандаш	25/20
57-58-59-60-61	Живопись	Тематический натюрморт. Поиск композиционного решения в этюдах. Построение, работа цветом. Отработка выбранной техники	25/20
62-63-64-65-66	Рисунок	Голова натурщика. наброски и последующий длительный рисунок. Построение. Передача сходства и характера натуры. Тональный разбор. Карандаш	25/20
67-68-69-70-71	Живопись	Сложный натюрморт в свободной технике. В начале работы - поиск цветового, тонального и композиционного решения в этюдах. Построение, дальнейшая работа цветом. Отработка выбранной техники	25/20
72		Итоговый просмотр и обсуждение работ.	5/4

3. Формы аттестации

Основными видами аттестации и контроля обучающихся являются:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация в форме «просмотр работ»,
- итоговая аттестация в виде итогового просмотра работ.

Оценка уровня освоения обучающимися образовательной программы или ее части проводится по результатам промежуточной и итоговой аттестации (просмотров выполненных работ).

Текущий контроль успеваемости проводится с целью установления фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по образовательной программе.

Текущий контроль успеваемости проводится педагогическим работником без фиксации результата в журнале учета посещаемости и освоения образовательной программы.

Просмотр работ в ходе промежуточной аттестации сопровождается выставлением оценки «зачет/незачет».

Итоговый просмотр работ проводится назначенной аттестационной комиссией в конце освоения образовательной программы с фиксацией результата в Протоколе итоговой аттестации.

Критерии оценивания при просмотре работ (наличие следующих позиций):

- композиционное решение,
- тональное решение,
- культура обработки поверхности (прилежание),
- креативность.

Оценивание обучающихся на итоговой аттестации также проводится по двухбалльной системе: зачет/незачет.

Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Материально-техническое обеспечение

Методические пособия к занятиям

1. Дидактические наглядные пособия
2. Учебные работы из методического фонда
3. Схемы и таблицы
4. Книги по искусству

Оборудование и приборы для учебного процесса

Мольберты, планшеты, рабочие столы, стулья, натюрмортные столики, шкафы, софиты, доска, мел, указка.

Реквизит (предметы, драпировки, гипсовые слепки голов).

Записи классической музыки, звуков природы.

Видеоматериалы по рисунку, живописи.

Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках, драпировки, бытовые предметы и др.

Расходные материалы:

- карандаши графитные («простые») КОН-I-NOOR или FABER-CASTELL (набор от 2H до 8B)
- ластик КОН-I-NOOR («со слоном») или FABER-CASTELL
- скотч бумажный (малярный)
- канцелярский нож для заточки карандашей (со сменными лезвиями)
- блокнот для набросков
- бумага (ватман «Гознак») формат А1, А2 по 10-15 листов на весь курс
- уголь и сепия в карандаше, набор растушёвок, клячка
- уголь, сангина, сепия, соус в мелках
- пастель меловая (сухая)
- тонированная пастельная бумага
- краски по выбору преподавателя: гуашь/акрил/темпера/акварель
- кисти плоские синтетика № 6, 10
- кисти плоские щетина № 5, 8, 10, 12, 18, 20
- кисти круглые синтетика № 2, 4
- палитра пластиковая
- ёмкость для воды пластмассовая (не менее 0,5 литра)
- папка для хранения и переноски работ формата А2
- тряпки или салфетки для рук и кистей, фартук.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Печатные учебные издания (включая учебники и учебные пособия)

- Д.А. Тимошенко Академический Рисунок. Набор плакатов для обучения рисования с натуры

- Е.В. Ладыгин "Набор учебных плакатов. Основы наблюдательной и линейной перспективы."

- Альбомы: И.И. Левитан, Иван Шишкин, Лувр. Париж, Скульптура, Картинная галерея. Берлин, Международный художественный фонд Тициан, Российский портрет, В.А. Серов, Карл Брюллов, Рембрандт, Васнецов, Леонардо, Музей Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк)

Методические и периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

- Н. Ли Основы учебного академического рисунка

- Н. Ли "Голова человека. Основы учебного академического рисунка"

- В.С. Шаров Академическое обучение изобразительному искусству

- В.В. Пугин Традиции школы рисования художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица
- Е. Борчай Анатолия для художников
- Академия Художеств Школа Изобразительного Искусства
- А.Н. Рыжкин Как рисовать фигуру человека
- А.Н. Рыжкин Как рисовать голову человека и капитель
- В.А. Могилевцев Основы рисунка
- В.А. Могилевцев Наброски и учебный рисунок
- В.А. Могилевцев Основы живописи
- В.А. Могилевцев Образцы для копирования
- В. Калмыкова, В. Темкин Классический натюрморт
- Академия С. Андрияки Императорская академия художеств. Искусство рисунка и акварели. Учебное пособие.
- Академия С. Андрияки Искусство интерьера
- И. Иттон Искусство цвета
- И. Иттон Искусство формы
- Д. Чиварди Рисунок. Обнаженная натура. Полный курс
- Д. Чиварди "Лицо и Голова Человека.
- Анатомия, морфология, мимика."
- А.Ю. Кузнецов Атлас анатомии человека для художников. Практикум
- Сара Симблет Рисунок. Полное собрание техник
- Р. Смит, М. Райт, Д. Хортон Школа Изобразительного Искусства
- С. Калинина Художественная школа. Основы техники рисунка
- П. Калле Карандаш. Искусство владения техникой
- М. Чаплин Рисунок и Живопись. Первые шаги к мастерству художника
- А.Ю. Астахов 100 великих художников
- Н.А. Володина Современная советская акварель
- Н.Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей
- Г.В. Дятлова, К.А. Ляхова Мастера Портрета
- Карл Верман История Искусства всех времен и народов
- В.П. Сысоев Молодые советские художники
- С.А. Гаврилеченко Учебный рисунок
- Д.В. Ярошевский Живопись, графика, иконопись
- Л.М. Жукова Азбука русской живописи