

**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. II 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. II 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 и развитие базовых теоретических знаний, расширение 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.

Общая продолжительность программы – 320 академических часов. Срок освоения – 10 месяцев.

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 4 академических часа.

Документ, выдаваемый после завершения обучения: сертификат установленного образца.

Категория обучающихся: лица, имеющие начальную художественную подготовку.

Программа ориентирована на обучающихся, имеющих базовый уровень 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, включая масло, их возможностей и эстетических качеств;

2.3. Содержание учебных предметов программы

Учебный предмет «Рисунок»

Сложный натюрморт с включением гипсовой головы (как повторение программы I ступени). Натюрморт в интерьере. Портрет натурщика (графика). Анатомические зарисовки частей фигуры (кость, стопа), скелета, экорше. Рисунок гипсовой античной фигуры. Анималистика.

Учебный предмет «Живопись»

Живописный портрет натурщика. Изучение техники масляной живописи: этюды, натюрморты, портрет с руками (с натуры). Копия пейзажа кисти известного художника. Пленэры.

2.4. Методические аспекты содержания программы

В процессе обучения обучающимся дается возможность повторить и вспомнить основные понятия, навыки и умения, освоенные ранее. 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. Не ограничиваясь внешним восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, анализировать его форму, конструкцию и пропорции, строить перспективное изображение предмета.

Содержание Программы по обучению 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 (последовательности, поэтапности) его выполнения.

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

Часть работ выполняются простым графитным карандашом на формате А-2. Несколько рисунков исполняется мягкими материалами.

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 возможно использование других графических материалов: карандаш, уголь, тушь, кисть, сепия, сангина, соус, мел.

В ходе обучения живописи, обучающиеся должны повторить и 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.

В ходе обучения обучающиеся продолжают использовать пройденные живописные техники, а также осваивают новую технику - масляную живопись.

По каждой теме программы предполагаются домашние задания.

В конце изучения программы проводится итоговый просмотр работ обучающихся.

№	Темы занятий	Материалы
1	Гипсовая античная голова (повторение программы I ступени)	Карандаш
2	Пленер (осенний и весенний)	Акварель/масло
3	Сложные натюрморты, натюрморт в интерьере	Акварель, пастель, масло
4	Живописный портрет натурщика, портрет с руками	По выбору
5	Изучение скелета человека. Части фигуры: рука, кисть, стопа. Экорше фигуры человека	Карандаш, мягкие материалы
6	Гипсовый торс и античная статуя	Карандаш
7	Копии работ известных художников	Карандаш, по выбору

2.5. Содержание программы по занятиям

№№ занятий	Учебный раздел	Содержание изучаемого материала	Количество академических часов
1-6	Рисунок	Натюрморт с гипсовой античной головой и драпировками. Повторение программы I ступени, закрепление пройденного материала. Передача фактуры гипса и тканей, характера и формы гипсовой головы. Карандаш/мягкие материалы.	18
7-8	Живопись	Пленер. Осенний парковый пейзаж. Знакомство с правилами и приемами работы на пленере. Применение законов линейной и	8

		световоздушной перспективы в работе над пейзажем. Материал по выбору.	
9-14	Живопись	Натюрморт. Поиск композиционного решения постановки, выбор наилучшего варианта. Построение предметов на формате (карандаш). Дальнейшая работа цветом. Передача насыщенности и сложности цветов. Материал по выбору.	24
15-18	Графика	Портрет натурщика. Применение в работе всех полученных знаний о строении и пропорциях головы человека. Построение, передача сходства с моделью. Карандаш/мягкие материалы	16
19-22	Рисунок	Изучение скелета человека – его конструктивной и динамической основы. Основные кости (и группы костей), составляющие скелет в целом. Точный порядок построения схемы человеческой фигуры и отношений между её частями. Передача пространства с помощью линий разной толщины; лёгкое наполнение штрихом. Карандаш.	16
23-26	Графика	Анималистика. наброски и зарисовки различных животных и птиц. Конструктивный подход, анатомические особенности, компоновка (мягкие материалы).	16
27-30	Рисунок	Зарисовки гипсовой кисти и стопы. Передача формы и расположения в пространстве, лёгкая проработка тоном. Карандаш.	16
31-36	Живопись	Живописный портрет натурщика. Построение, передача сходства, освещения, колорита. Материал по выбору.	24
37-42	Рисунок	Экорше Гудона («Лучник»). Построение карандашом и лёгкое тоновое решение. Изучение положения костей и мышц человека в ракурсе. Контрастное освещение. Карандаш.	24
43-46	Графика	Интерьер (натюрморт в интерьере). Отработка техники рисования пастельными мелками и карандашами. Постановка из крупных предметов, включая предметы мебели. Передача фактуры, материалов, освещения. Пастель.	24
47-52	Рисунок	Гипсовый торс («Венера»/ «Лаокоон»). Обобщение знаний о пропорциях и строении тела человека. Карандаш.	24
53-58	Живопись	Изучение техники масляной живописи. Лекция о новом материале. Правила размещения цветов на палитре и нанесения красок. Тематический натюрморт. Передача фактуры, материалов, освещения. Масло.	24
59-64	Рисунок	Античная гипсовая статуя («Диана», «Геркулес», «Умирающий раб», «Венера	24

		Милосская» или аналогичная). Подробное построение и тоновое решение фигуры. Грамотное расположение в листе. Передача объёма и пространства. Закрепление всех полученных знаний о пропорциях и строении тела человека. Карандаш.	
65-72	Живопись	Портрет с руками (натурщик). Обобщение знаний о пропорциях человеческой головы, лица, торса, рук. Передача материала одежды, сходства с моделью. Работа с цветовыми отношениями, обобщение. Масло.	32
73-77	Живопись	Копия пейзажа кисти известного мастера в технике масляной живописи. Задача – уловить характер мазка, живописные принципы, манеру художника. Подготовка к пленеру.	12
78-79	Живопись	Пленер весенний. Передача состояния природы в цветовой гамме, световоздушной перспективе, настроения. Материал по выбору.	8
80		Итоговый просмотр и обсуждение работ.	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/не зачет».

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/не зачет.

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 Гуттенхайма (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 Анатомия 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