

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2 Г.БАРНАУЛА»

ПРИНЯТО :

на педагогическом совете
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
протокол № 1 от «28» 08 2024г.
Секретарь Н. Адаши - Н.В. Адашикова

УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
Приказ от «30» 08 2024 г. № 46-08
Смуткина О.М.

Программа учебного предмета
дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства
«Обще художественное образование»
«Натурный класс»

Основы искусства портрета

Для учащихся старше пятнадцати лет , имеющие начальное художественное образование

(срок освоения программы 1 год)

Разработчик: Гузеева З.В.

Рецензент: Белихова Ю.С.

Барнаул 2024

Пояснительная записка.

Курс предмета дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Общее художественное образование», «Натурный класс», «Рисунок» включает в себя упражнения, наброски, зарисовки, изображение частей лица, изучение пропорций головы человека, конструктивное построение формы головы человека с учётом линии горизонта и перспективы, изображение гипсовой маски, гипсовой головы, головы человека с натуры.

Срок реализации программы учебного предмета – 1 год

Возраст обучающихся 15 лет и старше

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 110 часов, из них на аудиторные занятия – 110 часов.

Распределение учебного времени

Аудиторные занятия	110	
Объём максимальной нагрузки	110	

Недельная нагрузка (в час)

Аудиторные занятия	3 часа
Объём максимальной нагрузки	3 часа

Виды занятий – аудиторные

Виды аудиторных занятий:

- урок,
- практическое занятие.

Цели программы:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся;
- приобретение знаний, умений и навыков по выполнению работ по рисунку и живописи;
- приобретение опыта творческой деятельности;
- приобщение учащихся к художественной культуре и овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовка наиболее способных учащихся для продолжения художественного образования в средних и высших учебных заведениях, реализующих профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Исходя из данной программы, обучение строится таким образом, что изобразительная деятельность обучающихся становится важной и неотъемлемой частью их жизни.

Главной составляющей, должно стать воспитание творческой личности и формирование у него определенной нравственной и мировоззренческой позиции. В процессе обучения необходимо бережно и уважительно относиться к личности учащегося. Занятия должны вестись в доступной, интересной форме, учитываться возрастные особенности обучающихся. Важно создать в классе атмосферу творчества и дружелюбия.

Изучение природы - лежит в основе обучения рисунку. Необходимо развивать наблюдательность, бережное отношение к природе и к своим работам.

Программа построена с учетом межпредметных связей между живописью и рисунком, опираясь на знания классической композиции.

Процесс обучения ведется от простого к сложному и строится на основе неразрывной связи с предыдущими предметами. Задания объединены общими задачами и имеют один уровень сложности.

В процессе работы по данной программе педагог должен научить обучающихся:

- понятиям формата, масштаба, пропорций, ритма, пятна, линии, тональных отношений;
- правилам линейной и воздушной перспективы;
- моделированию сложной формы тоном;
- ведению длительной (краткосрочной) работы над постановкой;
- нахождению наиболее выразительных решений постановок и передачи их эмоционального состояния;
- передаче различных материалов и фактур предметов и объектов, а также пространства и световоздушной среды с помощью светотени, и штриха.

Каждая постановка должна быть продумана, методически обоснована и опираться на предыдущие задания.

В течение всего периода обучения, необходимо развивать у учащихся умение работать самостоятельно, критически относиться к своим работам, постоянно сравнивать их с натурой. Преподавателю нужно как можно чаще проводить обсуждение и анализ работ, выполненных как в классе, так и дома. Знакомить детей с материалами рисунка, способами и приемами работы. Умения, навыки, полученные знания – учащиеся должны уметь применить в своих творческих работах, для выражения правдивого, яркого художественного образа.

Программа и состоит из:

- пояснительной записки;
- учебно-тематического плана и содержания предмета обучения, с расшифровкой каждого задания по целям, задачам и материально-техническому обеспечению;
- раздела с требованиями к уровню подготовки учащихся;
- раздела с формами и методами контроля и системой оценки учащихся;
- раздела методического обеспечения учебного процесса;
- списка литературы и средств обучения;

- раздела методического обеспечения учебного процесса;
- списка литературы и средств обучения;
- приложения с фотографиями работ по темам.

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие материально-технические условия:

- наличие специально оборудованной мастерской (мольберты, стулья, подиумы, софиты, натюрмортные столики, и т.д.)
- наличие натюрмортного фонда с предметами разного материала и драпировками, а так же с необходимым набором гипсов и чуел животных и птиц.
- наличие необходимых художественных материалов для занятий рисунком и живописью.

Задачи программы:

- важнейшая задача обучения рисунку – развить у обучающихся способности видеть «объемно» и изображать форму в пространстве;
- уметь владеть графическими средствами рисунка (светотень, линия, штрих, пятно, тон);
- различать виды учебного рисунка: длительный натурный рисунок, зарисовки, наброски;

Умение владеть техническими средствами рисунка: графитный карандаш, уголь, сангина, мел, пастель(мягкие материалы), а также жидкие материалы — тушь, акварель, белила, разноцветные чернила.

Программа состоит из;

- пояснительной записки,
- учебно-тематического плана,
- содержания учебного предмета,
- требований к уровню подготовки обучающихся,
- Форм и методов контроля, системы оценок,
- методического обеспечения учебного процесса,
- списка рекомендуемой литературы.

Учебно-тематический план по рисунку

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
					Аудиторные занятия
1	Беседа о предмете «Рисунок». Упражнение. Цель задания: Знакомство с графическими средствами (линия, штрих, пятно, тон, светотень), видами учебного рисунка (наброски, зарисовки, длительные рисунки),	урок			3

	<p>графическими приёмами и материалами рисунка(графитный карандаш, уголь, сангина, мел, пастель, тушь, разноцветные чернила, акварель, гуашь, чернила)</p> <p>Задачи: Выполнить наброски фигуры человека (два наброска на одном листе)</p> <p>1.Выполнить линейный набросок фигуры человека;</p> <p>2.Выполнить набросок фигуры человека на силуэтное пятно.</p> <p>Материалы: бумага(формат А 3) , графитный карандаш (В3), гуашь чёрная, белила, кисть (№5)</p> <p>Освещение: верхнее, боковое</p>				
2	<p>Симметрия. Упражнение: «Карнавальная маска».</p> <p>Цель задания: Знакомство с понятиями: симметрия, пропорции головы человека.</p> <p>Задачи:</p> <p>1.Выполнить симметричное построение формы маски (по представлению);</p> <p>2.Передать в рисунке трёх тонов штриховки (плоскостное решение);</p> <p>Материалы: бумага(А3), графитный карандаш, ластик.</p>	урок			3
3	<p>Объём. Упражнение: «геометрические предметы»</p> <p>Цель задания: Переход от плоскостного решения формы к объёму. Знакомство со средствами светотени рисунка</p> <p>Задачи:</p> <p>1.Линейно-конструктивное построение цилиндра (пропорции, построение овалов);</p> <p>2. Используя средства светотени передать объём.</p> <p>Материалы: бумага (А3), графитный карандаш.</p>	урок			3
4	<p>Рисунок гипсовых слепков деталей головы человека (глаз, губы).</p> <p>Цель задания: Знакомство обучающихся со строением</p>	урок			9

	<p>отдельных частей головы человека.</p> <p>Задачи:</p> <p>На одном листе выполнить 2 слепка головы человека:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Выполнить линейно-конструктивное построение формы (губы); 2. Используя этапы ведения рисунка, через средства светотени передать объём (глаз). <p>Материалы: бумага (34X43), графитный карандаш (Н)</p> <p>Освещение: верхнее, боковое.</p>				
5	<p>Рисунок гипсовых слепков деталей головы человека (нос).</p> <p>Цель задания: Знакомство обучающихся со строением отдельных частей головы человека «нос».</p> <p>Задачи:</p> <p>Используя последовательное, поэтапное ведение рисунка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Компоновка формы; 2.Линейно-конструктивное построение деталей головы человека; 3. Светотеневое решение; 4. Работа над деталями; 5. Приведение рисунка к цельности и единству. <p>Обобщение и завершение работы.</p> <p>Материалы: бумага (А3), графитный карандаш (Н)</p> <p>Освещение: верхнее, боковое.</p>	урок			6
6.	<p>Рисунок гипсовой античной маски.</p> <p>Цель задания: Изучение пропорций лица головы человека.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компоновка; 2 .Линейно-конструктивное решение формы.. <p>Материалы: бумага (40x50), графитный карандаш (Н,2Н)</p>	урок			15

	Освещение: верхнее, боковое.				
7	<p>Зарисовка живой головы человека с натуры.</p> <p>Цель задания:</p> <p>1. Знакомство с рисунком живой головы человека;</p> <p>2. Используя этапы ведения зарисовки через средства светотени передать объём.</p> <p>Материал: бумага (40х50), карандаш.</p> <p>Освещение: верхнее, боковое.</p>	урок			15
8	<p>Гипсовая голова «обрубковка».</p> <p>Цель задания: Развивать умения ведения рисунка от тонального пятна.</p> <p>Задачи:</p> <p>Передать объём, используя средства светотени.</p> <p>Материалы: бумага (40х50), графитный карандаш (Н,2Н)</p> <p>Освещение: верхнее, боковое.</p>	урок			15
9	<p>Зарисовка живой головы человека с натуры.</p> <p>Цель задания: Развитие навыка работы мягкими материалами.</p> <p>Задачи:</p> <p>1. Развитие навыка ведения рисунка живой головы человека;</p> <p>2. Используя этапы ведения зарисовки через средства светотени передать объём.</p> <p>Материалы: бумага (40х50), Мягкий материал: сангина, уголь, сепия, мел.</p> <p>Освещение: верхнее, боковое.</p>	урок			15

10	Тематический натюрморт Цель задания: Умение грамотно вести работу над натюрмортом. Задачи: Компоновка в листе. Конструктивное построение предметов. Свето-тень. Живописное решение.	урок			9
11	Длительный рисунок живой головы человека с натуры (итоговое задание). Цель задания: Выявление полученных знаний, умений и навыков. Задачи: 1.Последовательное, поэтапное ведение работы. 2.Оформление работ. Материалы: бумага (40x50), графитный карандаш (H,2H) Освещение: верхнее, боковое.	урок			17
					ИТОГО: 110 часов

Содержание учебного предмета

рисунок

В «Натурном классе художественного образования» даются начальные сведения о рисунке, решаются задачи композиционной цельности листа и умение работать с форматом.

Происходит изучение законов линейной перспективы и светотени.

Длительность заданий постепенно увеличивается. Кроме основных постановок вводятся краткосрочные задания: зарисовки и наброски человека, и др.

Освещение рекомендуется использовать искусственное, верхнее, боковое.

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- первоначального владения выразительными средствами (линия, штрих, тоновое пятно);
- знание специальных профессиональных терминов в области изобразительного искусства;
- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого предмета;

- умение компоновать предметы в листе;
- умение передавать характер и пропорции головы человека;
- умение передавать линейную и воздушную перспективу;
- умение передавать тональные отношения в рисунке.

Задания

Задание № 1	
Беседа о предмете «Рисунок». Упражнение.	3
часа	
Задание № 2	
Симметрия. Упражнение: «Карнавальная маска».	3
часа	
Задание № 3	
Объём. Упражнение: «цилиндр».	3
часа	
Задание № 4	
Рисунок гипсовых слепков деталей головы человека (глаз, губы).	9
часов	
Задание № 5	
Рисунок гипсовых слепков деталей головы человека (нос).	6
часов	
Задание № 6	
Рисунок гипсовой античной маски.	15
часов	
Задание № 7	
Зарисовка живой головы человека с натуры.	15
часов	
Задание № 8	
Гипсовая голова «обрубковка».	15
часов	
Задание № 9	
Зарисовка живой головы человека с натуры.	15
часов	
Задание № 10	
Тематический натюрморт	9
часов	
Задание № 11	
Длительный рисунок живой головы человека с натуры.	17
часов	

Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание программы учебного предмета «Рисунок» обеспечивает

художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.

Результатом освоения программы по рисунку является:

- приобретение учащимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формирование навыков взаимодействия с другими участниками образовательного процесса;
- умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных способов достижения результата;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Учащиеся, освоившие программу по рисунку, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- знанием понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знанием законов перспективы;
- умением использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умением моделирования формы сложных предметов тоном;
- умением последовательно вести длительную постановку;
- умением рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умением находить выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- владеть линией, штрихом, пятном;
- выполнения линейного и живописного рисунка;
- передачи фактуры и материала предмета; передачи пространства средствами штриха и светотени.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

обучающийся должен знать и уметь:

- самостоятельно, грамотно изображать с натуры предметы окружающего мира, преодолевая технические трудности, возникающие при реализации художественного замысла.
- пользоваться терминологией рисунка, понятиями: «пропорция», «симметрия», «светотень», «тон и тональная растяжка» и т.д.
- использовать законы линейной и воздушной перспективы.
- моделировать сложную форму предметов тоном.
- последовательно вести длительную постановку.
- выразительно компоновать постановки, добиваясь передачи их

эмоционального состояния.

Владеть навыками линейного, линейно-конструктивного и живописного рисунка, используя свои умения и навыки владения линией, штрихом, пятном.

Использовать разные технические приемы для передачи фактуры и материальности предметов.

Владеть навыками передачи пространства средствами штриха и светотени.

Владеть навыками работы над набросками и зарисовками, уметь самостоятельно их выполнять.

- уметь самостоятельно анализировать свои работы и находить причины успеха и неуспеха собственной ученической деятельности.

В соответствии с уставом результаты итоговой аттестации выставляются по пятибалльной шкале.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Реализация программы

1. Аттестация.

Цели:

- контроль за качеством выполнения работ и определение качества реализации образовательного процесса;
- формирование у обучающихся умений и навыков;
- определение степени практической подготовки.

Виды:

Виды аттестации по рисунку: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация:

- контрольные работы, просмотры.

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация:

- просмотр по полугодиям.

Промежуточная аттестация проводится в форме методических просмотров, экзаменов. Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершению изучения учебного предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании.

2. Система и критерии оценок.

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не

допустив ошибок.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

Критерии оценки качества подготовки учащихся должны позволить:

- определить уровень освоения учащимися материала предусмотренного учебной программой;

- оценить умение применять сформированные навыки по предмету, а так же использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Методическое обеспечение учебного процесса:

1. Фонд оценочных средств, лучших работ обучающихся.

2. Методические разработки преподавателей ДХШ № 2 и др. школ по данному предмету.

3. Периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа» и др.

4. Фонд работ студентов профильных ССУЗов и ВУЗов.

5. Дидактический материал:

- репродукции работ художников;
- таблицы последовательности ведения работы над натюрмортом, геометрических тел(куб, цилиндр);

- схемы построения человека в движении;

- схема построения головы человека.

6. Специальная литература, имеющаяся в библиотеке школы.

Список литературы

1. Асенцио Сервер Франсиско – Рисунок для начинающих. - М.; АСТ Астрель. 2004.
2. Волков Н.М. Восприятие предмета и рисунка – М: Академия педагогических наук, 1950.
3. Гордон Луиза Рисунок головы человека. – М: ЭКСПО - Пресс, 2001.
4. Гордон Луиза Рисунок фигуры человека. – М.: ЭКСПО - Пресс, 2001.
5. Калле Поль Карандаш. - Минск, Попурри, 2000.
6. Кузин В.С. наброски и зарисовки. – М.: Просвещение, 1981.
7. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. - М.: «Просвещение», 1977.
8. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. М. ЭКСМО. 2005 .
9. Непомнящий В.М., Г.Б. Смирнов Практическое применение перспективы в станковой картине. – М.: Просвещение, 1978.
10. Патекол Филипп Как рисовать портрет. – М.: ЭКСПО - Пресс, 2001.
11. Петерсон В.Е. Перспектива. – М.: Искусство, 1970.
12. Популярное руководство к изучению перспективы и теории теней. - Ленинград, 1987.
13. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке.- М.: Высш. школа, 1978.
14. Радлов Н.Э.Рисование с натуры. – Ленинград: Художник РСФСР, 1972.
15. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учебник для студентов худ. граф. Факультетов пединститутов. - М.: Просвещение, 1995.
16. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисования. – М.: Просвещение, 1982.
17. Серов А.М. Рисунок. – М.: Просвещение, 1975.
18. Сокольникова Н.М. Основы рисунка -5-8 класс. – Обнинск: «Титул», 1996.
19. Учебный рисунок в Академии художеств. Под ред. Б.С. Угарова . -М.: Изобразительное искусство, 1990.
20. Хазэл Харрисон Энциклопедия техник рисунка. - М.; АСТ. Астрель. 2005.
21. Чармиан Эджертон Как научиться рисовать цветы. – М: ЭКСМО - Пресс, 2001.
22. Эймис Л. Дж, Флиоск К. Рисуем 50 человек. – Минск: ООО Попурри, 1999.
23. Яблонский В.А. Преподавание предметов Рисунок и Основы композиции.- М: Высшая школа, 1989.