

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. Адашикова Н.В. Адашикова

УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
Приказ от «30» 08 2024 г. № 48-03
Смуткина О.М.

Программа учебного предмета
дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства
«Общее художественное образование»

«Основы академического рисунка»

Для учащихся старше двенадцати лет, поступивших в образовательное учреждение

(срок освоения программы 2 года)

Разработчик: Нерозин А.Е.
Сорокина Ю.Ю.

Рецензент: Белихова Ю.С.

Барнаул 2024

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «**основы академического рисунка**» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование» использует две формы обучения: длительный учебный рисунок натюрмортов и краткосрочный рисунок (наброски, зарисовки).

Длительный учебный рисунок учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, внимательно наблюдать и изучать натуру. Дает теоретические знания и практические умения, а также умение вести работу последовательно по этапам: компоновка, построение, выявление формы, обобщение. Требуя от ученика точности в рисунке, мы должны научить его видеть "цельно", в этом заключается способ рисования от общего к частному.

Краткосрочные учебные рисунки (наброски и зарисовки) являются ценными упражнениями. Наброски могут быть как длительные (10-15 минут) - для анализа поворотов модели, передачи конструктивных особенностей, движения, так и короткие (3-5 минут) - для фиксации буквально несколькими линиями самого главного и выразительного в постановке. Каждый раз, когда учащимся дается задание выполнить наброски, необходимо ставить конкретную задачу, не оставлять места машинальному бездумному срисовыванию. Чем короче время постановки, тем больше нагрузка на зрительную память. Набросок - помощник памяти, поэтому истинные художники не расстаются с блокнотом и карандашом. По ходу работы над заданиями, преподаватель дает учащимся целый ряд правил, схем и законов построения реалистического изображения на плоскости.

Великий гуманист, ученый и архитектор эпохи Возрождения Л.Б. Альберти писал: "Искусству же учатся на правилах и приемах, а затем уже его усваивают на практике. Природа - не случайное скопление предметов и явлений, где все хаотично, беспорядочно и неопределенно: развитие природы подчиненно строгим законам, которые и должен изучить молодой художник". М.А. Врубель говорил: "Только высокомерие неучей могло вообразить, что лучшим условием для развития художественной индивидуальности будет отсутствие всяких рамок и принудительных задач; учащийся, не приучаясь к сдержанности, к дисциплине, сразу впадает в гениальничанье, в манерность".

И важно помнить преподавателю, обучающему молодых художников, что отсутствие методической последовательности в работе приводит к пассивному, бездумному срисовыванию.

Срок реализации учебного предмета «основы академического рисунка» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование» рассчитан на двухгодичное обучение с учетом возрастной категории от 11-12 лет.

Возраст обучающихся 11-12 лет

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «основы академического рисунка» составляет 140 часов.

Распределение учебного времени по годам обучения

	1 класс	2 класс			
Аудиторные занятия	70	70			
Объем максимальной нагрузки	70	70			

Недельная нагрузка в часах

Аудиторные занятия	2	2			

группы и отдельных предметов на плоскости листа; 2) конструктивное решение формы предметов с учетом их пространственного положения; 3) светотеневое решение большой формы и установление основных тональных отношений; 4) детальная проработка формы тоном; 5) обобщающий этап работы над завершением рисунка, приводя изображение к цельности и единству.

Материал: бумага, графитный карандаш, резинка.

15 часов

Требования к уровню подготовки обучающихся

В процессе обучения учащиеся должны усвоить теорию основного закона рисунка - закона тональных отношений и метод их определения. Именно они должны составить основное содержание теоретического курса обучения. Помимо этого, в теоретический курс обучения должны войти и такие вопросы грамоты академического рисунка, как линейная перспектива и другие вопросы академического рисунка.

Результат освоения программы по предмету «основы академического рисунка» 2 класс:

Основное требование учебного рисунка - точность в передаче природы. Она достигается воспитанием глазомера, то есть способности к безошибочному определению размерных отношений природы (пропорций) и является одной из задач постановки глаза.

Обучающиеся, освоившие программу по предмету «основы академического рисунка» по дополнительной общеобразовательной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование», должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками :

-видеть "объемно" и изображать форму в пространстве. точность в передаче натуры. Точность - это прежде всего правильное определение размеров модели и ее частей. Она достигается воспитанием глазомера, то есть способности к безошибочному определению размерных отношений натуры (пропорций) и является одной из задач постановки глаза.

-Точность рисунка воспитывает в учениках ответственность за свою работу, привычку анализировать натуру и способность сохранять в зрительной памяти образ увиденного. Без развитой зрительной памяти художественное творчество невозможно.

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

Текущий контроль

-просмотр по окончании каждого задания

Промежуточная аттестация

-просмотры по полугодиям

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения предмета , выставляется оценка , которая заносится в свидетельство об окончании школы.

При выставлении оценок обучающимися используется 5-бальная система или качественное оценивание (отлично , хорошо, удовлетворительно , неудовлетворительно, плохо)

Отметка 5 (отлично) - высокий уровень: знание и понимание учебного материала

Отметка 4 (хорошо)- средний уровень: знание и понимание материала учащимися, требует некоего вмешательства преподавателя;

Отметка 3 (удовлетворительно) - низкий уровень: слабое знание и понимание материала, требуются наводящие вопросы, привлечение преподавателя .

Отметка 2 (неудовлетворительно) – непонимание материала отсутствие какой - либо подготовки, невыполнение работы

Объем максимальной нагрузки	2	2			
-----------------------------	---	---	--	--	--

35 учебные недели в год
Итого 140 часов

Форма учебных аудиторных занятий

Виды занятий – аудиторные групповые занятия (численностью 11 человек)

Виды аудиторных занятий

- урок
- практическое занятие

Цели программы

Изучение всякой учебной дисциплины опирается на теорию. Систематическое и последовательное изучение теории изобразительной грамоты является одним из важнейших условий успешного обучения по предмету «основы академического рисунка» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование». Только опираясь на прочные теоретические положения изобразительной грамоты, учащиеся могут успешно усвоить сложные практические навыки мастерства. Без теоретических знаний практические навыки мастерства вырабатываются механически и требуют длительных сроков обучения.

Основы академического рисунка.

Задачи программы

Задачей рисунка является обучение пониманию и умению изображать трехмерную форму предметов на двухмерной плоскости листа графическими средствами: линией, штрихом, свето- тенью.

В проекте берутся основные задания, которые должны научить учащихся вести работу последовательно, по этапам: компановка, построение, выявление, формы, завершающее обобщение.

Учебный процесс заключается в системе последовательных, усложняющихся заданий.

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
Основы академического рисунка
1 класс

Наименование задания	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)
I четверть		
Задание № 1 Урок-беседа. Рисунок.	Аудиторные занятия	3
Задание № 2 Линия. Комбинированное упражнение.	Аудиторные занятия	3
Задание № 3 "Бабочка". Симметричный орнамент.	Аудиторные занятия	3
Задание № 4 Переход от плоского изображения к объемному.	Аудиторные занятия	3
Задание № 5		6

Улица города. Изучение правил наблюдательной и линейной перспективы.	Аудиторные занятия	
Задание № 6 Цилиндр (объемное решение).	Аудиторные занятия	6
II четверть		
Задание № 1 Натюрморт (темный и светлый предмет)	Аудиторные занятия	9
Задание № 2 Куб. Гипсовый предмет с ясно выраженной формой (объемное решение).	Аудиторные занятия	7
III четверть		
Задание № 1 "Птица" (чучело).	Аудиторные занятия	6
Задание № 2 Драпировка.	Аудиторные занятия	6
Задание № 3 Натюрморт из двух бытовых предметов, контрастных по степени тональной насыщенности с драпировкой.	Аудиторные занятия	9
IV четверть		
Задание № 1 Шар. Гипсовый предмет с ясно выраженной формой. Рисование округлых форм.	Аудиторные занятия	9
Итого		70 часов

Содержание предмета

Основы академического рисунка (1 класс)

Основы академического рисунка по дополнительной общеобразовательной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование» является овладение навыками, приемами рисунка и различными материалами. Знакомство с предметом «основы академического рисунка», как основой всех видов искусства.

научиться передавать переход от плоского изображения к объемному . усвоить понятие «симметрии» , тонального масштаба, решение объема светотенью, тоном и тональной растяжкой . Умение композиционно решать (в листе) цельно и показывать направлением штриха и тоном характер формы. Изучить гипсовые предметы с ясно выраженной формой (шар , куб, цилиндр). При изображении драпировки и натюрмортов научиться передавать материальность предметов .

I четверть

18 часов

1. Урок-беседа. Рисунок.

- 1.1. Что такое рисунок?
- 1.2. Научиться правильно держать карандаш, правильно сидеть за мольбертом, затачивать карандаш, пользоваться резинкой.
- 1.3. Виды учебного рисунка: наброски, зарисовки, длительные рисунки.
- 1.4. Технические материалы : графитный карандаш, уголь, сангина, мел, пастель. Жидкие материалы (тушь, акварель, разноцветные чернила).

Задача: ознакомление учащихся с предметом рисунок как основой всех видов искусства, видами, приемами, материалами.

3 часа.

2. Линия.

Комбинированное упражнение.

Задачи:

1. Ознакомление учащихся с графическими средствами рисунка (линия, штрих, "тональный масштаб").
2. Проведение прямых, кривых, вертикальных, горизонтальных, замкнутых (круг, овал, "восьмерка"), "пространственных" линий.

- 6.
3. Деление "на глаз" отрезков линии на четное и нечетное количество частей.
 4. Решение плоского орнамента "шахматная доска" из 16 квадратов с передачей линейной штриховки (4 тона).

Материал: графический карандаш, бумага, резинка.

3 часа.

3. "Бабочка".

Симметрический орнамент (плоскостное решение).

Задача:

1. Знакомство учащихся с понятием симметрия как соразмерностью зеркальной одинаковости относительно точки и линии (оси).
2. Декоративное решение рисунка бабочки с передачей трех по силе тонов штриховки.

Материал: бумага, графический карандаш, резинка.

3 часа.

4. Переход от плоского изображения к объемному.

Комбинированное упражнение (линейно-конструктивное построение).

Задача:

1. Изучение схемы построения круга, шара.
2. Ознакомление с правилами линейной "наблюдательной" перспективы: плоскость (ромб), горизонт, тоска схода.
3. Построение овала в ромбе.
4. Построение цилиндра в перспективе, с использованием "пространственной линии".

Материал: бумага, графический карандаш, резинка.

3 часа.

5. "Улица города".

Продолжение изучения правил "наблюдательной, линейной" перспективы.

Задача:

1. Ознакомление учащихся с понятиями масштаба, ширины, высоты, глубины.
2. Понимание целостности, взаимосвязанности, уравновешенности форм, находящихся в разных пространственных планах.
3. Выполнение линейно-конструктивного рисунка "Улицы города" в перспективе.

Материал: бумага Р 30х40, графический карандаш, резинка.

6 часов

6. Цилиндр (объемное решение).

Гипсовый геометрический предмет с ясно выраженной конструкцией формы.

Светотень (свет, блик, полутон, тень, рефлекс).

От чего зависят принципы распределения светотени? (Характера формы, освещения материальности).

Задача:

1. Изучение формы в сравнении и анализе ее конструкции.
2. Решение объема средствами светотени.

Материал: бумага Р 30х40, графический карандаш, резинка.

6 часов

II четверть

15 часов

1. Натюрморт "Темный и светлый предмет".

Предметы натюрморта, контрастные по степени тональной насыщенности.

Тон. Тональный рисунок.

2. Умение видеть целиком всю постановку и передавать степень освещенности предметов по мере их удаления от источника света, используя тональный масштаб.
3. Умение выделить из массы деталей, составляющих предмет, его характерные особенности, подчинять им менее существенные, второстепенные.
4. В передаче материальности предметов использовать различные способы штриховки.
5. Приведение изображения к цельности и единству.

Материал: бумага Р 38х48, графический карандаш, резинка.

12 часов

IV четверть

1. Контрольный натюрморт.

Постановка из предметов ритмично организованных, имеющих смысловую связь между собой, разнообразных по форме, размерам, тону, фактуре (материалу), гармоничных в соседстве с другими и интересных в изобразительном отношении. От создания хорошо продуманной постановки зависит успех художественного произведения учащихся. В натюрморте не должно быть лишних предметов (их размеров, окраски), так как чрезмерное нагромождение усложнит композицию и сделает ее маловыразительной.

Задача:

1. Понимание и применение знаний, законов реалистического искусства и умение достоверно, выразительно, через собственное отношение решать их в рисунке.
2. Последовательное ведение контрольной работы над рисунком по этапам: 1) композиционное размещение изображения всей

Материал: бумага, уголь рисовальный, уголь прессованный, растушка.

6 часов.

2. Натюрморт из предметов быта разнообразных по форме, цвету и материалу, имеющих смысловую связь между собой.

Постановка на фоне однотонной драпировки.

Освещение предметов таким образом, чтобы четко выявлялась объемная форма, чувствовалась разница в освещении переднего и заднего планов.

Живописный рисунок.

Задача:

1. Повторение задач строения предметной формы.
2. Передача материальности и пространства через светотеневое и тональное решение и с использованием цельного видения.

Материал: бумага Р 30х40, графитный карандаш.

9 часов.

III четверть

1. Натюрморт с включением гипсового орнамента (розетка) на фоне однотонной светло-серой драпировки.

Белый гипс в окружении предметов различной материальности и цветовой окраски позволяет понять учащимся, как среда влияет на качество белого цвета и тона.

10 часов

1.2. Натюрморт состоящий из двух-трех предметов объединенных смысловым содержанием.

Задача:

1. Установление свето-силовых (тональных) отношений между предметами и фоном.

Что такое тон? (Степень насыщенности).

Что такое "тональный масштаб"? ("Растяжка тональных оттенков от белого до полной силы карандаша).

Задача:

1. Установление светосиловых (тональных) отношений между предметами.
2. Выполнение в рисунке форм предметов с использованием тонального масштаба.

Материал: бумага Р 30х40, графический карандаш, резинка.

9 часов.

2. Куб.

Гипсовый предмет с ясно выраженной формой (объемное решение).

Задание дается учащимся для закрепления полученных знаний в первом полугодии.

Задача:

1. Выполнение конструктивного построения формы куба в перспективе.
2. Решение объема светотенью, тоном и тональной растяжкой.
3. Умение применить на практике "цельного видения".

Материал: бумага Р 30х35, графитный карандаш, резинка.

7 часов.

III четверть

24 часа

1. "Птица" (чучело).

Что такое "анималистический" рисунок?

Беседа по сравнительной анатомии с использованием зарисовок скелетов животных и человека.

Задача:

1. Композиционное размещение рисунка на листе.
2. Передача особенностей характера формы, оперения и "живого" движения, выраженного чучелом птицы. (Какая? Как сидит? Как смотрит?)
3. Выразительное решение рисунка (Техника и материал, с помощью которого выполняется изображение).

Материал: бумага Р 30х40, графитный карандаш, резинка.

6 часов.

2. Драпировка.

Однотонная, средней мягкости, светло-серая ткань.

Задача:

1. Изучение особенностей строения, форм складок, каждая из которых имеет свой объем: свет, тень, полутон, рефлекс.
2. Ознакомление с видами (характером) складок, тканей (тонкая, тяжелая, легкая).
3. Передача материальности драпировки, объема, средствами светотени и тона.

Материал: бумага, графитный карандаш, резинка.

6 часов.

3. Натюрморт из двух бытовых предметов, контрастных по степени тональной насыщенности с драпировкой.

Постановка имеет сходство с заданием номер один второй четверти. Она дается для углубленного изучения тональных отношений и закрепления полученных ранее знаний.

Фон (светло-серый) как среда, связующее звено между предметами разной тональности.

Задача:

1. Установление тональных отношений между предметами.

2. Последовательное ведение работы с использованием тонального масштаба и светотеневого решения.

Материал: бумага, графитный карандаш, резинка.

9 часов.

IV четверть

18 часов

1. Шар.

Гипсовый предмет с ясно выраженной формой. Рисование округлых форм.

Задача:

1. Линейно-конструктивное построение формы.
2. Научиться понимать, что тени и полутени не бессмысленные пятна, а определенные плоскости предмета, выражающие его объем.
3. Показывать направлением штриха и тоном характер формы.

Материал: бумага, графитный карандаш, резинка.

9 часов.

Учебно- тематический план «Основы академического рисунка»

2 класс

Наименование задания	Вид учебного занятия	Время
I четверть		
Задание № 1 Растительный орнамент. Гипсовая розетка с невысоким рельефом на сером фоне.	Аудиторные занятия	9
Задание № 2		9

Отдельные части головы (нос, губы, ухо, глаз).	Аудиторные занятия	
II четверть		
Задание № 1 Голова - живая натура (зарисовка).	Аудиторные занятия	6
Задание № 2 Натюрморт из предметов быта разнообразных по форме, цвету и материалу, имеющих смысловую связь между собой.	Аудиторные занятия	9
III четверть		
Задание № 1 Натюрморт с включением гипсового орнамента (розетка) на фоне однотонной светло-серой драпировки.	Аудиторные занятия	10
Задание № 1.1. Натюрморт, состоящий из двух-трех предметов, объединенных смысловым содержанием.	Аудиторные занятия	12
IV четверть		
Задание № 1 Контрольный натюрморт.	Аудиторные занятия	15

Итого 70 часов

Результатом освоения программы

обучения по предмету «основы академического рисунка» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование»

является :

- овладение умением работать от общего к частному, компоновать, выявить формы светотенью, обобщать тоном.
- Ознакомление со строением отдельных частей головы, построение головы человека. Закрепить понятие тональный масштаб и материальность ,передача пространства через

10

светотеневое и тональное решение и с использованием цельного видения предметов.

-Понимание и применение знаний, законов реалистического искусства и умение достоверно, выразительно, через собственное отношение решать их в рисунке.

- Последовательное ведение работы над рисунком по этапам:

- 1) композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа;
- 2) конструктивное решение формы предметов с учетом их пространственного положения;
- 3) светотеневое решение большой формы и установление основных тональных отношений;
- 4) детальная проработка формы тоном;
- 5) обобщающий этап работы над завершением рисунка

Содержание предмета
«Основы академического рисунка»
2 класс

Задания

1. Растительный орнамент.

Гипсовая розетка с невысоким рельефом на сером фоне.

Задача:

1. Изучение схемы построения гипсовой розетки.
2. Ведение работы над рисунком в строгой последовательности, отвечающей принципу "от общего к частному и от частного к обогащенному общему": компоновка, построение, выявление формы светотенью, обобщение формы тоном.

Материал: бумага Р 30х40, графитный карандаш, резинка.

9 часов.

2. Отдельные части головы (нос, рот, ухо, глаз).

Гипсовые слепки деталей головы "Давида", Микеланджело. Освещение верхнее -боковое, наилучшим образом выявляющее форму. Слепки частей головы развешиваются чуть выше уровня глаз рисующих. Слепок с глаза рисуется на отдельном листе так же как и ухо. Нос и рот можно рисовать на одной листе.

Задача:

1. Ознакомление учащихся со строением отдельных частей головы.
2. Последовательное ведение рисунка по этапам: компоновка, построение, выявление формы светотенью, обобщение рисунка тоном.

Материал: бумага, графитный карандаш, резинка.

9 часов.

II четверть

15 часов

1. Голова - живая натура (зарисовка).

Краткосрочный рисунок мужской модели с ясно выраженной формой головы.

Поворот головы в три четверти (точка зрения в фас (анфас) и профиль исключена, так как изучение построения "парными формами" невозможно).

Задача:

1. Ознакомление учащихся с правилами построения головы человека.
2. Изучение способов построения "парными формами".
3. Поэтапное ведение рисунка: компоновка, построение, выявление формы светотенью, обобщение рисунка тоном.

11

Методическое обеспечение учебного процесса Обязательным условием, обеспечивающим возможность достижения обучающимися результатов, являются:

библиотека, натюрмортный фонд, наглядные пособия, мольберты, планшеты, стулья, софиты, доска, мел, тряпка.

Список используемой литературы

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

19. Яблонский В.А. Преподавание предметов Рисунок и Основы композиции.- М: Высшая школа, 1989.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ