Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского»

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы рисунка»

Творческое объединение (группа) «Изображение»

Программа предназначена для детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Срок реализации программы – 1 год.

Автор-составитель:
преподаватель художественного отделения *Волков Василий Павлович*

Санкт-Петербург
2023 год

Рассмотрено
Методическим советом СПБ ГБУ
ДШИ имени И.Ф. Стравинского
«31» мая 2023 г.

Принято
на заседании Педагогического совета
Протокол №6
от «31» августа 2023 г.

Утверждено
приказом СПб ГБУ
ДШИ им. И.Ф. Стравинского
от 31.05.2023 №31.05.1.2023-ОСД

DN: cn=Карманова, o, ou,
email=stravinskyschool@yandex.ru,
c=RU
Дата: 2023.06.02 14:19:22 +03'00'

Разработчик (и) – **ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ,** преподаватель изобразительного искусства СПБ ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского

Рецензент – **Попсуйко Наталья Викторовна –** заместитель директора
по учебно-методической работе СПБ ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

1.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

1.5. Цели и задачи учебного предмета

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета

1.7. Методы обучения

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Учебно-тематический план

2.2. Содержание учебных предметов

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VI СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа ориентирована на формирование художественного вкуса, обогащение опыта познания окружающего мира, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, о способах работы с различными художественными материалами и техниками, приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства.

Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом.

Программа предназначена для учащихся от 12 лет до 16 лет.
Программа имеет образовательно-развивающую направленность с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся, обеспечивает приобщение детей к обучению, развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

Срок освоения программы составляет 1 год.

Прием на обучения по программе осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в порядке, установленном локальным актом ДШИ. Проведение каких-либо форм отбора и оценки творческих способностей детей при приеме не предусмотрено. Обучающиеся имеют право участвовать в открытых выставках, фестивалях, творческих мероприятиях ДШИ. Промежуточная аттестация не проводится. Проведение итоговой аттестации по программе не предусмотрено. По окончании программы документ об обучении не выдается. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием, утвержденными ДШИ.

Форма обучения – очная.

Занятия проводятся в мелкогрупповой, групповой формах.
Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами. Продолжительность одного урока– 40 минут.

Учебный предмет «Основы рисунка» - это система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа включает в себя целый ряд теоретических и практических заданий, которые помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания

сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Цель курса – подготовить учащихся к самостоятельному решению творческих задач, развить у учащихся умение реалистического изображения, а также дать им основу для профессиональных навыков и знаний.

1.2 Срок реализации программы, возраст обучающихся

Срок реализации программы 1 год.

Возраст обучающихся от 12 до 16 лет.

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Групповые дисциплины	Количество часов в неделю	Итого часов в неделю	Итого часов в год
Основы рисунка	4	4	132

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия мелкогрупповые, групповые, количество человек в группе - от 6 до 15. Процесс обучения проходит в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Продолжительность урока - 40 минут.

1.5 Цели и задачи учебной программы

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.
2. Приобретение учащимися опыта художественной практики и опыта творческой деятельности.
3. Приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства;
4. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного и творческого развития детей.

Задачи:

- Развитие умений, навыков и методов реалистического изображения на основе классической академической школы рисунка.
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

• Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства формы, композиции, видение пропорций, тональных отношений, линейной и воздушной перспективы и т.д.).
• Приобретение детьми опыта творческой деятельности.

1.6 Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы является Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в ОУ. Программа направлена на творческое, эстетическое, духовно - нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства.

Программа содержит следующие разделы:
- пояснительную записку;
- график образовательного процесса;
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- учебный план;
- планируемые результаты освоения обучающимися ОП;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.7 Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские.

1.8 Описание материально-технических условий реализации программы

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству.

Учебные аудитории должны быть специально оборудованы наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1 Учебно-тематический план «Основы рисунка»

(132 часа, 4 часа в неделю)

№ п/п	Наименование раздела, тема	Количество аудиторных часов
1	Вводная беседа. Материалы и техники рисунка.	2
2	Основы линейной перспективы. Конструктивное построения элементарных форм (куб, цилиндр, шар) в перспективе.	2
3	Композиция из трех гипсовых фигур (цилиндр, куб, шар). Линейное построение предметов на плоскости.	4
4	Композиция из трех гипсовых фигур (цилиндр, куб, шар). Закономерности светотеневой моделировки объема форм. Представление о тоне.	4
5	Зарисовки сложных по конструкции предметов быта.	4
6	Рисунок гипсовой розетки.	4
7	Рисунок драпировки, изучение закономерностей формообразования и характера складок, различия фактуры тканей.	12
8	Тоновый рисунок чучела птицы мягким материалом	6
9	Рисунок тематического натюрморта из предметов быта на фоне драпировок. Задание на композицию, тональные отношения и материальность предметов.	16
10	Рисунок интерьера, перспективное построение.	6
11	Наброски фигуры и головы человека	16
12	Рисунок гипсового слепка носа, глаза, уха, рта	20
13	Длительный рисунок (штудия) гипсовой головы	18
14	Портрет, рисунок мягким материалом	12
15	Копирование рисунков старых мастеров	6
	Итого в году	**132**

2.2 Содержание предмета «Основы рисунка»

(132 занятия 4 час в неделю)

Тема 1. (2 часа). Вводная беседа. Рассказ о предмете «Рисунок», о материалах и техниках рисунка.

Цели:

Краткое ознакомление с историей рисунка. Познакомить обучающихся с терминологией и материалами, необходимыми для дальнейшей работы, и их свойствами. Знакомство с техниками нанесения материала, видами штриховки на примере изображения элементарных форм (куб, цилиндр, шар).

Задачи:

Выполнить линейно-конструктивный рисунок куба, цилиндра и шара и обработать штрихом с учетом формы предмета и его освещенности. Построить падающую тень.

Материалы. Бумага формата А4, мягкий карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 2. (2 часа). Основы линейной перспективы. Конструктивное построения элементарных форм (куб, цилиндр, шар) в перспективе.

Цели:

Научить принципам построения простых объёмных фигур в перспективе. Познакомить с терминами «точка зрения», «линия горизонта», «точка схода», «грань», «ребро», «основание», «плоскость», «ось симметрии», «тело вращения».

Задачи:

Выполнить на одном листе (А3) ряд линейных рисунков цилиндра, куба и шара в перспективном сокращении, удаляющихся, расположенных выше, на уровне и ниже линии горизонта.

Материалы. Бумага формата А3, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 3. (4 часа). Композиция из трех гипсовых фигур (цилиндр, куб, шар). Линейное построение предметов на плоскости.

Цели:

Научить последовательности ведения работы над компоновкой в листе и линейно-конструктивным построением простых объёмных фигур на горизонтальной плоскости.

Задачи:

Выполнить на одном листе (А2) линейный рисунок цилиндра, куба и шара стоящих на плоскости стола в перспективном сокращении. С помощью толщины линии показать ближние, дальние и невидимые элементы предмета. Нарисовать границы плоскости стола с учётом ракурса .

Материалы. Бумага формата А2, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 4. (4 часа). Композиция из трех гипсовых фигур (цилиндр, куб, шар). Закономерности светотеневой моделировки объема форм. Представление о тоне.

Цели:

Научить последовательности ведения работы над тональным изображением простых объёмных фигур на горизонтальной плоскости. Познакомить с понятиями «светотень», «рефлекс».

Задачи:

Выполнить на одном листе (А2) тоновый рисунок цилинтра, куба и шара стоящих на плоскости стола в перспективном сокращении с передачей тональных отношений света и тени.

Материалы. Бумага формата А2, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 5. (4 часа). Зарисовки сложных по конструкции предметов быта.

Цели:

Научить выполнять зарисовки с небольших предметов быта, анализируя их форму. Компоновать в листе несколько небольших зарисовок. Познакомить с терминами «набросок», «зарисовка», «эскиз», «краткосрочная работа с натуры», «тон», «пятно», «локальный тон предмета».

Задачи:

Выполнить линейно-конструктивные зарисовки мелких бытовых предметов (от 3 до 6), компонуя их в одном листе формата А3. Учитывать конструкцию предметов, находя в них простые геометрические объемные тела как составные элементы.

Материалы. Бумага формата А3, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 6. (4 часа). Рисунок гипсовой розетки

Цели:

Построение асимметричного рельефа по законам перспективы (Рисунок гипсового рельефа произвольной формы).

Задачи:

Анализ формы, компоновка и построение плиты. Объемно-пространственное решение с добавлением минимального тона.

Материалы. Бумага формата А3, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 7. (12 часов). Рисунок драпировки, изучение закономерностей формообразования и характера складок, различия фактуры тканей.

Цели:

Научить последовательной работе над построением складок и свето-теневой моделировки формы.

Задачи:

Изображение драпировок с контрастным освещением, мягким материалом. Поиск композиционного решения - нахождение пропорциональных соотношений драпировок к формату, компоновка, внутренние пропорции драпировок, индивидуальные особенности ритмов складок, характера и фактуры тканей. Разбор конструкции драпировки и тональных отношений.
Материалы. Бумага формата А3, графит, уголь, сепия, соус, кнопки, ластик.

Тема 8. (6 часов). Рисунок чучела птицы мягким материалом
Цели:
Углубить знания об особенностях живописного рисунка, передать фактуру оперения.
Задачи:
Передать пропорции птицы, силуэт, фактуру оперения.
Материалы. бумага формата А2, пастель, уголь, соус, кнопки, ластик.

Тема 9. (16 часов). Рисунок тематического натюрморта из предметов быта на фоне драпировок. Задание на композицию, тональные отношения и материальность предметов.
Цели:
Научить последовательной работе над постановкой. Работать с эскизами. Размещать предметы в воображаемом пространстве листа относительно друг друга. Вести долгосрочную работу.
Повторить все изученные термины.
Задачи:
Выполнить последовательно следуя методике линейно-конструктивный а затем тональный рисунок предметов с передачей характерных особенностей их материалов.
Материалы. Бумага формата А2, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 10. (6 часов). Рисунок интерьера, перспективное построение.
Цели:
Научиться передавать перспективу и глубину пространства.
Задачи:
Выполнить рисунок помещения и предметов. Передать глубину пространства при помощи толщины линии с минимальным включением тона.
Материалы. Бумага формата А3, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 11. (16 часов). Наброски фигуры и головы человека
Цели:
Научиться передавать пропорции фигуры и головы человека. Постановка и тренировка глаза.
Задачи:

Выполнить краткосрочные зарисовки портретов и фигур людей в разных положениях с натуры.
Материалы. Бумага формата А4, А5, карандаш (2-6В), сангина, уголь, соус, тушь, ластик.

Тема 12. (20 часов). Рисунки гипсовых слепков носа, глаза, рта, уха.
Цели:
Изучить особенности формообразования и анатомии частей головы человека.
Задачи:
Выполнить линейно-конструктивный и тональный рисунок гипсовых слепков.
Материалы. Бумага формата А4, карандаш (2-6В), кнопки, ластик.

Тема 13. (18 часов). Длительный рисунок-штудия гипсовой головы.
Цели:
Овладеть методом анализа большой формы при построении головы человека. Развить образное и объемно-пространственное мышление.
Задачи:
Передать большие пропорции формы головы, конструкцию, малые формы, детали. Передать объём с помощью светотени.
Материалы. Бумага формата А2, карандаш (2-6В), ластик.

Тема 14. (12 часов). Портрет. Рисунок мягким материалом.
Цели:
Приобрести опыт изображения живого человека с передачей портретного сходства.
Задачи:
Выполнить тональный рисунок головы живого человека.
Материалы. бумага формата А2, пастель, уголь, ретушь, соус, кнопки, ластик.

Тема 15. (6 часов). Копирование рисунков старых мастеров.
Цели:
Непосредственное прикосновение к признанным образцам изобразительного искусства способствует развитию эстетического чувства и воспитание художественного вкуса, выработке культуры штриха и линии, умения передать образ.
Задачи:
Выполнить одну или несколько копий рисунков старых мастеров.
Материалы. планшет, бумага формата А4-А3, угольный карандаш, ретушь, сепия, сангина, ластик.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Развитие детей старшего школьного возраста в группах художественно-эстетического воспитания». По завершении обучения обучающиеся должны ориентироваться в различных видах изобразительного искусства, основных жанрах изобразительного искусства, знать терминологию изобразительного искусства.

В процессе обучения обучающиеся по данной программе в части предмета «Основы рисунка» должны знать и уметь следующее:

Знания:
- понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- законов перспективы;

Умения:
- использования приёмов линейной и воздушной перспективы;
- моделировать форму сложных предметов тоном;
- последовательно вести длительную постановку;
- рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- воспринимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;

Навыки:
- владения линией, штрихом, пятном;
- выполнения линейного и живописного рисунка;
- передачи фактуры и материала предмета;
- передачи пространства средствами штриха и светотени.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Основной формой контроля успеваемости является текущий просмотр работ учащихся преподавателем. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки работы.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность преподавателю

творчески подходить к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Методические рекомендации преподавателям по программе «Основы рисунка»:

Освоение учебной программы «Основы рисунка» основано на рисунке с натуры. Поэтому очень важно научить обучающегося видеть натуру, т.е. уметь изображать видимое точно со своей точки зрения. Поэтому в программе подробно изучаются законы перспективы и последовательность построения простейших геометрических тел, а затем последовательность ведения длительного рисунка. В процессе освоения программы очень важен показ наглядных пособий, образцов учебных работ. Учебные пособия по этапам ведения работы с обучающимися по каждой теме данной учебной программы:

- Рисунок гипсовых геометрических тел,
- Линейная перспектива,
- Этапы построения геометрических тел,
- Этапы выполнения натюрморта из 2-х предметов,
- Этапы рисунка гипсового орнамента,
- Рисунок натюрморта мягким материалом,
- Подборка учебных работ обучающихся школы разных лет обучения по каждой теме,
- Программы из методического фонда,
- Репродукции произведений мастеров рисунка, а также книги, альбомы по рисунку.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. Домашняя работа выполняется в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. М.: Просвещение, 1984.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991.

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. М.: Академия, 2008.
4. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. М.: Владос, 2002. с.6-15.
5. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: Агар, 1998. с. 179-184.
6. Могилевцев, В.А. Наброски и учебный рисунок. М.: Артиндекс, 2011.- 88 с.
7. Беда. Основы изобразительной грамоты. М., Просвещение
8. Могилевцев, В. А. Основы рисунка. М.: Артиндекс, 2014. - 72 с.
9. Авсиян А.О. Натура и рисование по представлению. М.: 1985.
10. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. Учебное пособие. Москва, 1989.
11. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1979.
12. Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников Готфрид Баммес. Дитон, 2012.
13. Рисунок и живопись. Руководство для самодеятельных художников (2 тома); Москва, 1961.
14. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. Эксмо, 2022. Формат: 290×219 мм. 480 стр.
15. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008.
16. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок. Артиндекс, 2013. Формат: 245×345 мм Твердый переплет, 160 стр.
17. Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудования в изобразительном искусстве. М.: Просвещение, 1988.
18. Пучков А.С, Гриселев А.В. Методика работы над натюрмортом. М.: Просвещение, 1982.