

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Сертоловская детская школа искусств»

ПРИНЯТА
на Педагогическом совете школы
Протокол № 5 от 27.08.15г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора школы
№ 56 от 01.09.2015г.

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

Учебный предмет художественно-творческой подготовки
«РИСУНОК»

Разработчик программы:

Коновалов М.Ю.

Возраст обучающихся: 9-15 лет.

Срок реализации программы: 4 года

Преподаватели реализующие программу:

Коновалов М.Ю.

Город Сертолово

2015 год

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Сертоловская детская школа искусств»

ПРИНЯТА

на Педагогическом совете школы
Протокол № 5 от 27.08.15г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы
№ 56 от 01.09.2015г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»**

**Учебный предмет художественно-творческой подготовки
«РИСУНОК»**

Разработчик программы:

Коновалов М.Ю.

Возраст обучающихся: 9-15 лет.

Срок реализации программы: 4 года

Преподаватели реализующие программу:

Коновалов М.Ю.

Город Сертолово

2015 год

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе примерной программы «Рисунок», одобренной Научно-методическим центром по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации в 2003 году - составитель Г.А.Морозова, преподаватель детской художественной школы №1 г. Москвы им. В.А.Серова

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что академический рисунок является основополагающей дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается. Будучи основой реалистического изображения, рисунок, по словам Микеланджело, - это высшая точка и живописи и скульптуры, и архитектуры.

Данная программа является наиболее **актуальной** на сегодняшний момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной подростковой аудитории. В нее включены задания, которые выполняются в разных графических техниках, а также направленные на развитие аналитического мышления и зрительной памяти.

При прохождении курса используется все лучшее в системе академических художественных школ, развиваются определенные принципы и методы преподавания графики. Так, в рисунке, начиная с момента композиционного размещения изображения на листе бумаги и до окончательного завершения его, учащиеся с помощью преподавателя усваивают правила графического изображения и законы построения формы, перспективного построения реалистического изображения на плоскости, распределения света на предметах. При этом ученики приобретают навыки последовательного ведения работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного - к обобщенному общему.

В программе даются некоторые сведения о пластической анатомии человека, животных, учащиеся учатся изображать фигуру и портрет человека, что окажет значительную помощь в работе над станковой композицией.

Цель создание условий для развития мотивации, формирования навыков творческой деятельности и самореализации личности ребенка через знакомство с многообразием видов академического рисунка.

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:

Обучающие:

- **сформировать** технические приемы рисунка - от самых простых до более сложных, развитие «твердости руки», «культуры штриха»;
- **освоить** понятие о светотеневых отношениях;
- **освоить** технические приемы передачи материальности предметов;
- **изучить** основы линейной и воздушной перспективы (на примере геометрических тел, предметов быта);
- **изучить** принципы построения пространственно-конструктивной схемы изображаемых предметов с учетом пропорций;
- **изучить** способы передачи большого пространства посредством законов линейной и воздушной перспективы, равновесия, плановости;
- **познакомить с** пропорциями человеческой фигуры в разных положениях с учетом направлений осей плечевого пояса и таза (контрапост);

Развивающие:

- **развить** навыки грамотного композиционного расположения изображения в заданном формате;
- **развить** комплекс необходимых для художника качеств, так называемая "постановка глаза", «цельность видения»;
- **развить** умение наблюдать, анализировать и запоминать увиденное;

- **развить** способность применять полученные знания и умения в самостоятельной работе;

- **развить умение** анализировать свой рисунок в процессе работы, сравнивая его с натурой и работами других учащихся;

Воспитывающие:

- **воспитывать** аккуратность;

- **воспитывать** терпение, наблюдательность, умение доводить работу до конца;

- **воспитывать** интерес к занятию рисунком.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она адаптирована к условиям образовательного процесса школы.

Возраст детей участвующих в реализации, данной образовательной программы **10-15 лет.**

Сроки реализации образовательной программы – 4 года обучения.

- 1-4 год обучения – 2 часа в неделю – 68 учебных часа в год.

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано в основном на разновозрастные группы детей, но могут быть и учащиеся разных возрастов, так как в первый класс принимаются дети 9-13 лет:

Наполняемость учебных групп в соответствии с утвержденным учредителем учебным планом – 8- 15 человек

В целом состав групп остается постоянным, но может и меняться по следующим причинам:

- учащиеся могут быть отчислены при условии систематического непосещения учебных занятий;

- смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях.

Ведущей формой организации обучения является **групповая.**

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной.

Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально, а также допускается ограничение задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения основной задачи.

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому росту учащихся.

Продолжительность занятий:

в 1- 4 год обучения – 1 раза в неделю по 2 урока. (1 урок – 40 минут)

Ожидаемый результат и способы определения их результативности.

1 класс.

В первом классе происходит знакомство с основными понятиями в академическом рисунке, правилами и законами реалистического изображения простейших предметов. Вырабатываются практические навыки и умения работы с простым карандашом.

По окончании учащихся должен знать:

- начальные сведения о размещении изображения в заданном формате;

- понятие «пропорция» и способы визирования;

- начальные сведения по линейной перспективе прямоугольных форм и окружности;

- начальные сведения о пропорциях человеческой фигуры;

- особенности линейно-конструктивного построения куба, цилиндра в вертикальном положении;

- понятие «светотень» и ее составляющие (блик, свет (локальный тон предмета), полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень);
- метод передачи объема с помощью светотени и особенности ее распределения на различных поверхностях (шар, куб, цилиндр);
- последовательность выполнения рисунка;
- начальные сведения по культуре штриха;
- особенности работы графитным карандашом.

Учащийся должен уметь:

- правильно выбирать место работы относительно натуры;
- правильно располагать лист бумаги по отношению к своему уровню зрения (уровню глаз);
- сохранять верную осанку на протяжении всей работы;
- грамотно компоновать изображение в листе (равновесие в листе);
- соблюдать последовательность при выполнении рисунка;
- правильно построить предмет (соблюдая пропорции) с учетом линейной и воздушной перспективы (конструктивное, сквозное построение);
- посылно осуществить моделировку объема предмета тоном (светотеневая проработка);
- по возможности добиться выразительности линий с учетом пространства;
- владеть начальной техникой штриха;

Рабочий формат А-3. (1/4 листа ватмана) наброски и краткосрочные зарисовки на формате А-5 (1/8, 1/16 листа ватмана)

2 класс.

Во втором классе происходит дальнейшее совершенствование умений и навыков, приобретенных в течении первого года обучения.

По окончании 2 класса учащийся должен знать:

- композиционные особенности размещения изображения в заданном формате;
- правила линейной перспективы прямоугольных форм и окружности в различных положениях;
- особенности линейно-конструктивного построения пирамиды, конуса, цилиндра в горизонтальном положении, простого симметричного гипсового орнамента;
- основные пропорции чучела птицы (вороны, сороки) в статичном положении;
- методы передачи объема предметов с помощью светотени и их расположения в пространстве, связь предметов в пространстве (световоздушная перспектива);
- основы рисования вертикально повешенной драпировки;
- технические возможности графитного карандаша и мягких материалов (уголь, пастель).

Учащийся должен уметь:

- более углубленно анализировать конструктивную форму предметов
- с большей уверенностью осуществлять грамотную компоновку изображения в листе;
- четко соблюдать последовательность при выполнении рисунка;
- верно построить предмет (соблюдая пропорции) с учетом линейной перспективы и добиться выразительности линий с учетом пространства;
- передать объем предмета и его положение в пространстве с помощью светотени;
- добиться цельности изображения натюрморта;
- увереннее владеть начальной техникой штриха.

Рабочий формат А-3. (1/4 листа ватмана) наброски и краткосрочные зарисовки на

формате А-5 (1/8, 1/16 листа ватмана)

3 класс.

В третьем классе происходит закрепление и совершенствование практических навыков, приобретенных в течении второго года обучения. Решение более сложных задач академического рисования.

По окончании 3 класса учащийся должен знать:

- композиционные особенности размещения несложного интерьера в заданном формате;
- основные правила объемно-пространственного решения несложного интерьера;
- особенности линейно-конструктивного построения асимметричного гипсового орнамента;
- методы работы над выявлением в рисунке формы гипсовых постановок (орнаменты, слепки растительных элементов)
- основные правила конструктивного построения частей лица (гипс) на примере головы Давида;
- основные особенности анатомического строения кисти руки человека ;
- правила работы над постановками с большим количеством предметов;

Учащийся должен уметь:

- самостоятельно анализировать конструктивно-пространственные свойства изображаемого;
- уверенно осуществлять грамотную компоновку более сложных изображений в формате картинной плоскости;
- четко соблюдать этапы работы при выполнении рисунка (каждый этап работы должен быть целен);
- верно строить предметы постановок с учетом линейной перспективы и добиваться четкого пространственно-планового решения;
- передавать материальность предметов, владея разнообразными приемами карандашной техники (использование различные мягкости инструмента, движения и контакт с листом бумаги (разнообразная техника штриха, тушевка);
- доводить рисунок до определенной степени завершенности;
- делать быстрые наброски с фигуры человека различными мягкими материалами;

Рабочие форматы А-2, А-3, (1/2, 1/4 листа ватмана) наброски и краткосрочные зарисовки на формате А-5 (1/8, 1/16 листа ватмана)

4 класс.

В четвертом классе расширяются предыдущие знания в области основ пластической анатомии, правила и особенности линейного и тонального рисования головы человека.

В рисовании фигуры человека – выявление самого характерного и индивидуального.

По окончании 4 класса учащийся (выпускник) должен знать:

- Строение головы человека , костей черепа, мимических мышц лица;
- композиционные особенности рисования головы человека в формате листа;
- особенности линейно-конструктивного построения головы человека;
- основные правила объемно-пространственного решения рисунка головы человека;
- особенности в правилах построения головы человека в зависимости от ракурса;
- правила построение фигуры человека в различных ракурсах и постановках;

Учащийся должен уметь:

- самостоятельно компоновать в листе изображение головы человека (гипс, живая модель);
- уверенно осуществлять построение основы головы – черепа человека;
- четко соблюдать этапы работы при выполнении рисунка головы человека;
- верно строить предметы сложных постановок с учетом линейной перспективы и добиваться четкого пространственно-планового решения;
- уверенно передавать материальность предметов в постановках;
- самостоятельно составлять постановки (натюрморты) для выполнения домашних заданий;
- выполнять зарисовки фигуры человека с натуры и по памяти;
- выполнять наброски человека по представлению;
- доводить работу в рисунке до максимальной степени завершенности , соблюдая законы цельности, главного и второстепенного;

Рабочие форматы А-2, А-3, (1/2, 1/4 листа ватмана) наброски и краткосрочные зарисовки на формате А-5 (1/8, 1/16 листа ватмана)

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:

- диагностика уровня сформированности предметных знаний, навыков и умений, проводимая 2 раза в учебном году:
 - за первое полугодие в декабре-январе (просмотр работ)
 - итоговая годовая в мае (просмотр работ)
 - экзаменационный просмотр работ выпускников (май)
 - ежегодно в декабре и мае - внутренняя отчетная выставка, где выставляются работы учащихся за истекший период;
 - участие в районных, областных , международных выставках-конкурсах.
 -

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тематический план 1 класса

	Наименование темы	Количество часов		
		Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Вводная беседа о рисунке. Знакомство с материалами. Методы работы карандашом. Понятия «линия», «штрих», «тон».	2	0,5	1,5
2	Зарисовки бытовых предметов, имеющих разный силуэт и характер. Знакомство с понятиями «пропорция», «симметрия». Представление о конструкции предметов.	4	0,5	3,5
3	Беседа о наглядной перспективе. Рисунок одного предмета на различных высотах по отношению к горизонту. Линейное построение.	4	0,5	3,5
4	Рисунок геометрического тела: цилиндр. Закрепление правил по перспективе, передача объема средствами светотени	4	0,5	3,5
5	Рисунок геометрического тела: шар (гипс). Закрепление правил по перспективе, передача объема средствами светотени	4	0,5	3,5
6	Натюрморт из 2 предметов, контрастных по форме и тону на светлом фоне. Понятие о светотени выявление формы средствами штриха, пятна.	4	0,5	3,5

7	Рисунок чучела птицы. Компановка рисунка на листе бумаги. Передача пропорций, характера движений, особенности строения птицы. Передача штрихом фактуры оперения.	4	0,5	3,5
8	Рисунок куба . Конструктивное построение куба. (Сквозное)	4	0,5	3,5
9	Натюрморт из 2 предметов (коробка, конус или пирамида) контрастных по форме на ровном фоне. Конструктивный (сквозной рисунок) с легкой передачей объема.	6	1	7
10	Наброски с чучел птиц. Тренировка в определении основных пропорций, характерных черт. Отработка разнообразности (живости) линии.	2	0,5	1,5
11	Натюрморт из 2—3 предметов; натюрморт включает изображение чучела птицы. Усвоение знаний по передаче объема в пространстве. Цельность и завершенность светотеневого рисунка.	8	1	7
12	Наброски с фигуры человека. Передача основных пропорций человека. Освоение мягких материалов (сангина, уголь).	2	0,5	1,5
13	Постановка из 2-3 предметов, включая гипсовое геометрическое тело. Закрепление знаний по передаче объема в пространстве.	8	1	7
14	Зарисовка предметов обуви (сапоги , кроссовки и т.п.)	4	0,5	3,5
15	Итоговый рисунок натюрморта из 2-3 предметов более сложной формы с драпировкой без складок. Проведение мероприятий промежуточной аттестации.	8	1	7
	Итого:	68	9,5	58,5

Тематический план 2 класса

	Наименование темы	Количество часов		
		Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Беседа о целях, задачах предмета во 2 классе. Повторение правил перспективы. Зарисовки каркасных геометрических тел.	2	0,5	1,5
2	Натюрморт из 2-3 геометрических тел, а также близких к ним по форме бытовых предметов (гипсовый шар, яйцо, коробка, книги и т. п.), Фон гладкий. Конструктивное построение.Связь предметов в пространстве, обобщение тоном.	8	1	7
3	Зарисовка однотонной драпировки, повешенной вертикально к поверхности стола. Освещение верхнее боковое.	4	0,5	3,5
4	Рисунок несложного орнамента (гипс) или розетки. Освещение контрастное. Изучение конструкции орнамента, его формы, пропорций. Лепка форм светотеню.	4	0,5	3,5
5	Наброски с фигуры человека. Определение основных пропорций и характера позы. Линейные наброски	4	0,5	3,5

6	Постановка в интерьере из предметов крупной формы (ящик, ведро, садовый инвентарь и др.). Освещение верхнее, рассеянное. Построение интерьера с использованием правил перспективы. Компоновка и выбор формата для рисунка.	8	1	7
7	Зарисовка предметов спорт инвентаря (коньки) или других предметов Передача формы предметов и их пространственного расположения.	4	0,5	3,5
8	Зарисовки по памяти фигуры человека Тренировка зрительной памяти. Использования модели человека.	4	0,5	3,5
9	Натюрморт из 3 предметов: чучело птицы, геометрическое тело, бытовые предметы, близкие по форме к геометрическим телам. Передача фактуры и материала предметов натюрморта	8	1	7
10	Конструктивный рисунок гипсовой вазы. Передача конструкции, легкая светотеневая проработка	4	0,5	3,5
11	Натюрморт из 3 предметов. Натюрморт включает несложный орнамент.	8	1	7
12	Итоговая постановка из 3 предметов быта на фоне драпировки с 2-3 складками. Суммирование приобретенных навыков и знаний за учебный год. Проведение мероприятий промежуточной аттестации.	8	1	7
	Итого:	68	8.5	59.5

Тематический план 3 класса

	Наименование темы	Количество часов		
		Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Рисунок асимметричного орнамента (гипс). Размещение на листе, построение, выявление формы светом и тенью. Умение цельно видеть и передавать большой объем изображаемого.	8	1	7
2	Зарисовка несложного интерьера. Применение основных правил перспективы в изображении ограниченного пространства.	8	1	7
3	Натюрморт из 2-3 предметов. Натюрморт включает орнамент (гипс) в драпировку. Требование максимальной законченности.	10	1	9
4	Наброски с фигуры человека. Определение основных пропорций и характера позы. Линейно-тональные наброски	4	0,5	3,5
5	Части лица Давида (гипс): нос Размещение, построение, передача характера формы, светотеневая проработка	8	1	7
6	Части лица (гипс): нос, глаз, ухо. Размещение, построение, передача характера формы, светотеневая проработка.	8	1	7

7	Тематическая постановка из 3-4 предметов на фоне ткани со складками. Требование максимальной законченности при передаче фактуры предметов и пространства. Освещение контрастное.	10	1	9
8	Натюрморт, состоящий из гипсовой розетки высокого рельефа или гипсовой античной вазы и других бытовых предметов из различного материала (керамика, стекло, металл, дерево). Максимальная законченность рисунка. Проведение мероприятий промежуточной аттестации.	12	1	11
Итого:		68	7,5	60,5

Тематический план 4 класса

	Наименование темы	Количество часов		
		Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1.	Рисунок гипсового черепа обобщенных форм	6	1	5
2.	Рисунок черепа человека в двух ракурсах. Знакомство с анатомическим строением, правилами построения.	8	1	7
3.	Наброски гипсовой головы человека в разных ракурсах. Пропорции, живость линейного и тонального исполнения	4	0,5	3,5
4.	Рисунок натюрморта в интерьере. Перспективное построение, решения обобщенного пространства	8	1	7
5.	Рисунок анатомической гипсовой головы человека. Знакомство учащихся с анатомическим строением головы. Компоновка, передача пропорций, построение. Лепка объема.	8	1	7
6.	Рисунок головы с живой модели. Изучение пластической формы головы человека.	8	1	7
7.	Наброски с одетой фигуры человека	4	0,5	3,5
8.	Рисунки одетой фигуры человека с передачей характерных черт натуры. Построение, решение задач передачи материальности.	10	1	9
9.	Рисунок натюрморта с включением гипсового слепка с античных произведений. Проведение мероприятий итоговой аттестации.	12	1	11
Итого:		68	8	60

Методическое обеспечение программы

Дидактический материал представлен:

- Таблица «Наблюдательная перспектива».
- Таблица «Перспективное построение куба выше, на уровне и ниже линии горизонта».
- Таблица «Линейно-конструктивное построение предметов».

- Таблица «Построение рисунка по одной точке схода».
- Таблица «Последовательность рисования чучела птицы».
- Таблица «Последовательность рисования фигуры человека».
- Таблица со схемой пропорций человеческой фигуры.
- Таблица со схемой пропорций фигуры человека в различных положениях (Г. Баммес).
- Таблица с последовательной схемой построения стоящей фигуры с опорой на одну ногу (контрапост).
- Таблица со схемой пропорций взрослого человека и ребенка в одном масштабе (по Штрацу).
- Таблица со схемой пропорций головы человека.
- Лучшие детские работы из методического фонда.

Материально - техническое оснащение занятий:

В каждом классе:

- Доска – 1 штука;
- Табуретки – 15 штук;
- Мольберты – 15 штук;
- Софиты – 4 штук;
- Подиумы для постановки натюрмортов – 6 штук;
- Стеллажи для хранения натурального фонда – 4 штуки;
- Плакатницы для хранения таблиц и лучших детских работ методического фонда школы – 4 штуки;
- Рамы для выставок – 30 штук;

Натурный фонд:

- содержащий предметы, необходимые в постановках из гипса:

наборы геометрических форм, вазы, слепки, розетки симметричные и асимметричные низкого и высокого рельефа, капители, головы, маски. Кисти рук, части лица

-содержащий предметы быта различной формы, цвета и фактуры, необходимые в постановках:

в форме параллелограмма (книги, коробки, корзины и т.п.); цилиндрические (бидон, самовар, бутылки и т.д.); конусообразные (кофейник, чайник и т.д.); шарообразные (самовар, горшки, и т.п.); муляжи фруктов, овощей, грибов; чучела птиц; различные по цвету и фактуре драпировки и прочее.

Инструменты и приспособления: безопасные ножи, ножницы, зажимы, планшеты, кисти, указка, магниты.

Материалы: ватман, графитные карандаши, уголь, соус, тушь; мел, скотч.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. М., 1985
2. Барщ А. . Наброски и зарисовки. М.: ЮНИТА, 2003.
3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М., 1963
4. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
5. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
6. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. М., 1978
7. Ростовцев Н. Академический рисунок. М., 1973
8. Ростовцев Н. Очерки истории методов преподавания рисунка. М., 1984
9. Сергеев А. Учебный натюрморт. М., 1955
10. Хитров А., Кашуркин Т., Алексеева Е. Учебный рисунок. М., 1953
11. Школа изобразительного искусства: Сб. ст. В 10 вып. М., 1960-1988
12. Ли Н.М. Основы учебного академического рисунка. М., 2005.