

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева»

ПРИНЯТА
на заседании
педагогического совета
Протокол № 4
от 26 марта 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. А.А. Алябьева»
от 26 марта 2025 г. № 39-ОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Учебный предмет «РИСУНОК»

Возраст детей: 10 - 17 лет

Срок обучения: 3,5 лет (2 уровня)

Разработчик – С. Г. Глушков – заведующий отделом ИЗО, преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. А.А. Алябьева»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

- Пояснительная записка
 - *Этапы реализации программы*
 - *Условия реализации программы*
 - *Методы работы*
 - *Формы работы*
 - *Необходимые материалы для работы*
 - *Цель и задачи программы*
 - *Предполагаемые результаты обучения*
 - *Критерии оценки текущей работы*
 - *Требования к экзаменам при переводе на следующий год обучения и к выпускному*
 - *Форма проведения учебных занятий*
 - *Режим занятий*
- Учебно-тематическое планирование
 - *Учебно-тематический план*
 - *Формы промежуточной аттестации*
- Методическое обеспечение учебного процесса
 - *Методические рекомендации преподавателям*
- Список рекомендуемой литературы
 - *Методическая литература*
 - *Учебная литература*

1. Пояснительная записка

Учебный предмет «Рисунок» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева», «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, рекомендациями ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" Департамента культуры города Москвы и соответствует установленным минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства и срокам обучения по этой программе. Программа является обобщением многолетнего опыта работы автора по воспитанию устойчивого интереса к художественно-творческой деятельности и на его основе формированию основ художественной культуры детей.

Основными средствами приобщения к художественной культуре является приобретение начальных и последующих художественных знаний, умений, навыков. Их формирование происходит в процессе практической деятельности. Ребенок получает возможность развивать тягу к конструктивному рисунку, творчески осмысливать окружающий его мир и отражать его в своих работах. Полученные знания, навыки и эмоциональное отношение к деятельности позволяют формировать творческую личность.

Содержание программы направлено на развитие умений и навыков художника, формирует начала творческой личности ребенка, пробуждает его индивидуальность и инициативность.

На занятиях педагог содействует установлению доброжелательных и уважительных отношений, способствует формированию устойчивого интереса к занятиям изобразительного искусства.

В процессе занятий развивает пространственно-аналитическое чувство ребенка. Содействует воспитанникам в познании законов симметрии и пропорциональности. Вместе с этим развиваются художественно-творческие способности воспитанников на основе развития творческого воображения и фантазии. Это в свою очередь способствует развитию увлеченности и познавательной активности ребят.

Данная программа по своему характеру является:

- открытой**, т.к. возможно внесение изменений в учебно-тематический план с учетом освоения воспитанниками знаний, умений и навыков;
- долгосрочной**, т.к. рассчитана на пять лет;
- продуктивной**, т.к. результатом деятельности детей является материальный продукт их творчества (графический рисунок, созданный на основе собственного замысла);
- культурологической**, т.к. знакомит детей не только с традиционной культурой изобразительного искусства, но и способствует освоению детьми ее законов и принципов, основ композиции, принципов академического рисунка.

Этапы реализации программы

Программа рассчитана на 5 лет обучения детей 10-17 лет.

Сроки реализации программы:

1. Первого (базового) уровня – с 1 по 3 годы обучения
2. Второго (продвинутого) уровня – с 4 по 5 годы обучения

Возраст поступающих в 1 класс - 10-12 лет.

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Условия реализации рабочей программы:

- наличие учебных групп;
- наличие учебных пособий и методической литературы;
- занятия должны проходить в специальных классах, соответствующих необходимым требованиям;
- продолжительность занятий и перерывов должна соответствовать нормам;
- классы должны быть оборудованы раковиной с водой, мольбертами, стульями, подиумами для постановок, предметным фондом (гипсы и проч.);
- в школе должен быть натюрмортный фонд.

Методы работы:

- словесный (объяснение, рассказ);
- наглядный (натурный материал, наглядные пособия, методические схемы и таблицы);
- практический (конкретные практические действия)

Формы работы:

- выполнение длительных академических постановок;
- выполнение кратковременных набросков, зарисовок с натуры;
- упражнения на овладения различными графическими техниками;

Необходимые материалы для работы:

- Бумага для рисунка формата А3
- Карандаши различной мягкости;
- Мягкие материалы (уголь, сангина, соус, сепия, пастель);
- Малярный скотч;
- Маркеры черные и лайнеры или копики различной толщины или тушь, перо, кисть;
- Блокнот для набросков и зарисовок формата А4 или А5;
- Ластик и клячка;
- Канцелярский нож.

Цель и задачи программы

Целью программы является:

Раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка с помощью изобразительной деятельности.

Цель конкретизируется в следующих **задачах**:

Воспитательные:

- 1) Формирование художественного вкуса воспитанников.
- 2) Воспитание творческого начала личности ребенка.

Развивающие:

- 1) Формирование интереса и увлеченности ребенка деятельности художника.
- 2) Формирование художественных способностей детей.

Обучающие:

- 1) Расширение у воспитанников круга знаний о ремесле художника.
- 2) Освоение детьми технических приемов и навыков изобразительной деятельности.

Предполагаемые результаты обучения

По окончании освоения программы воспитанник среднего уровня способен продемонстрировать следующие результаты обучения в областях:

Воспитания: Интересуется изобразительным искусством, посещает выставки, музеи. Использует художественное воображение и фантазию. Ставит перед собой художественные задачи и выполняет их.

Обучения: профессиональные навыки: в использовании основных графических техник и материалов, выстраивание композиции. Знание свойств графических материалов. их возможностей. Передача художественными средствами свойств материала, пропорций, освещения в пространственно-воздушной среде. Умение изображать объекты предметного мира, пространство, портрет человека. Умение раскрывать образное и пластично-графическое решение в творческих работах. Умение последовательно выполнять графическую работу и организовать рабочее место.

Развития: Проявляют такие художественные способности, как чувство пропорции, линии и формы, зрительная память и наблюдательность.

Критерии оценки текущей работы

1. Использование знаний, навыков, полученных в рамках программы.
2. Правильность применения приемов для выполнения поставленных задач.
3. Постадийное ведение графической работы.
4. Чувство пропорции.
5. Правильно выстроена композиция.
6. Аккуратность и выразительность выполнения работы.
7. Работа выполнена в срок.

При реализации программы «Рисунок» с нормативным сроком обучения 5 лет экзамены проводятся в третьем, и пятом классах, во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

Требования к просмотровым работам при переводе на следующий год обучения и к выпускному

Промежуточные просмотры работ учащихся рекомендуется проводить в зале в виде выставки. Учащиеся демонстрируют все свои работы, сделанные на момент просмотра в текущем учебном году. Темы выпускных работ обговариваются не позднее чем за пол года до выпускного просмотра.

Для успешного прохождения просмотра и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно передать тоновые отношения;
- уметь использовать штриховку;
- передать с помощью тона объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении постановки.

Для успешной сдачи диплома и получения наивысшей оценки учащийся ещё должен:

- грамотно и убедительно представить свою работу;
- рассказать об этапах работы;
- оформить работы в паспарту;

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Рисунок» осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность урока – 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Режим занятий

1 раз в неделю по 2 часа.

2. Учебно-тематическое планирование Учебно-тематический план Содержание программы. Первый год обучения.

п/п	Тема занятия	Первый год обучения		
		Всего	Теория	Практика
1.	Элементарное рисование. Упражнение № 1	2	1	1
2.	Элементарное рисование. Упражнение № 2. «Плетёнка».	6	1	5
3.	Простые объёмы на белом фоне. Однотонное яблоко «Объём».	6	1	5
4.	Простые объёмы на белом фоне. Лимон «Объём+фактура».	6	1	5
5.	Простые объёмы на белом фоне. Красный перец «Природная конструкция».	6	1	5
6.	Простые объёмы на белом фоне. Луковица. «Конструкция + материальность».	6	1	5
7.	Знакомство с перспективой с одной точкой схода.	6	1	5
8.	Знакомство с перспективой с двумя точками схода.	6	1	5
9.	Упражнение «Кубы в 4-х проекциях».	6	1	5
10.	Построение тел вращения. Натюрморт из 2-3-х предметов тел вращения	8	1	7
11.	Натюрморт из 2-3-х бытовых предметов разнообразных по Фактуре и конструкции (обувь, книги, ключи, комнатные растения)	8	1	7
	ИТОГО:	66	11	55

Второй год обучения.

п/п	Тема занятия	Второй год обучения		
		Всего	Теория	Практика
1	Рисунок драпировки со складками	10	1	9
2	Построение табурета, стула.	8	1	7
3	Гипсовые геометрические фигуры. Куб. Конструкция+тон. Направленный свет.	10	1	9
4	Натюрморт из 1-2-х предметов с простейшей гипсовой розеткой и драпировкой	10	1	9
5	Гипсовые геометрические фигуры. Конус. Конструкция + Тональный объём.	10	1	9
6	Гипсовые геометрические фигуры. Шар, яйцо.	10	1	9
7	Рисунки предметов, и природных форм «Мелкие предметы».	10	1	9
	ИТОГО:	68	7	61

Третий год обучения

п/п	Тема занятия	Третий год обучения		
		Всего	Теория	Практика
1	Натюрморт из бытовых предметов разной конструкции и материала. на драпировке со складками.	10	1	9
2	Гипсовый Орнамент с одной осью симметрии на контрастном фоне в технике Гризайль..	8	1	7
3	Натюрморт с гипсовой геометрической фигурой и предметами быта «Противопоставление».	10	1	9
4	Натюрморт «Орнамент без осей симметрии с драпировкой» в технике Гризайль.	10	1	9
5	Наброски фигуры человека в разных положениях	10	1	9
6	Рисунок гипсовой розетки.	10	1	9
7	Натюрморт "В старом доме".	10	1	9
	ИТОГО:	68	7	61

Четвёртый год обучения.

п/п	Тема занятия	Четвёртый год обучения		
		Всего	Теория	Практика
1	Рисунок сложной розетки.	8	1	7
2	Натюрморт с отражением предметов стоящих на зеркальной поверхности.	8	1	7
3	"Музыкальный натюрморт" из музыкальных инструментов.	8	1	7
4	Рисунок черепа человека в 3 проекциях.	8	1	7
5	Обрубков Гудона. Рисунок головы человека.	8	1	7
6	Рисунок мышц головы человека (голова Экорше Гудона)	10	2	8
7	Рисунок частей лица гипсовой головы Давида (Скульптор Микеланджело).	8	1	7
8	Рисунок гипсовой античной головы человека (Венера).	10	1	9
	ИТОГО:	68	9	59

Пятый год обучения.

п/п	Тема занятия	Пятый год обучения		
		Всего	Теория	Практика
1	Сложный натюрморт с гипсовой головой Антиноя («картон» для задания по живописи)	10	1	9
2	Краткосрочные зарисовки головы человека в нескольких положениях	8	1	7
3	Рисунок гипсовой античной головы человека. Сократ.	8	1	7
4	Рисунок головы человека (Живая натура)	10	1	9
5	Поясной портрет человека с предметом в руках	12	1	11
6	Рисунок кистей рук.	8	1	7
7	Поясной портрет человека с руками	12	1	11
	ИТОГО:	68	7	61

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - проверка мастерства (проводится в счет аудиторного времени).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать тон;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать градации тона;
- грамотно передавать тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить тоновые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить тоновые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные тоновые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

3. Методическое обеспечение учебного процесса ***Методические рекомендации преподавателям***

Предложенные в настоящей программе темы заданий по рисунку следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, гипсовых голов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами тоновой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

4. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

- Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
- Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
- Беда Г.В. Живопись. - М., 1986
- Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
- Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
- Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
- Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
- Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
- Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
 - Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
- Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
- Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
- Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
- Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
- Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996

- Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
- Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

- Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
- Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
- Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
- Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
- Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
- Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
- Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
- Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980