

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»
(МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

<p style="text-align: center;">Принято</p> <p>На заседании УМС № <u>1</u> от «<u>31</u>» <u>08</u> 2021 г.</p>	<p style="text-align: center;">Утверждено</p> <p style="text-align: center;">«<u>31</u>» <u>08</u> 2021 г. Директор МЦХШ при РАХ Губанов Д.В. Приказ № <u>007-У</u> от «<u>31</u>» <u>08</u> 2021 г.</p>
---	--

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Академический рисунок»

Срок реализации – 1 год

Автор-составитель:
Галушкина К.А.
Брусилев С.С.

Москва 2021

В разработке Программы учитываются следующие нормативно – правовые документы:

1. Пояснительная записка

Программа разработана с учетом следующих нормативно – правовых документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
4. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ).
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 с изменениями №8 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019г.).
6. Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
7. Конвенция ООН о правах ребенка.
8. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств».

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

В основу обучения рисованию положена работа с натуры. Рисование с натуры – важнейший метод изучения окружающей среды. Овладение обучающимися реалистическим рисунком, при прохождении программного материала, должно быть главной целью изучения курса рисования. Практические навыки, достигнутые в процессе обучения рисунку, повышают познавательную и творческую активность обучающихся, способствуют развитию художественного вкуса.

Цели освоения учебной дисциплины

Главными целями обучения на занятиях по дисциплине «Рисунок» являются: вооружение обучающихся практическими навыками рисования и композиции, развитие у обучающихся начальных профессиональных навыков, грамотного метода ведения работы, развитие творческой инициативы, необходимой в практической работе.

Программа обучения строится по принципу от простого к сложному. Начиная с изображения на плоскости простых предметов, задачи все более усложняются.

Преподавание дисциплины Рисунок должно взаимно согласовываться по времени и содержанию с дисциплинами Живопись и Композиция.

- **Краткое изложение содержания, особенностей теоретической и практической составляющих дисциплины Рисунок.**

На начальном этапе обучающиеся под руководством преподавателя и самостоятельно овладевают пространственным рисунком простых форм и предметов. В этот период они должны привыкнуть к определенному порядку и системе последовательности выполнения учебного задания. Во второй половине первого года обучающиеся знакомятся с анатомическими особенностями и строением головы человека на основе черепа, обрубков и гипсовых слепков (масок, голов).

На следующем этапе обучающиеся занимаются рисованием сложных гипсовых голов и бюстов, а затем переходят к рисованию живой модели.

На заключительном этапе (3 год) обучающиеся рисуют полуфигуру человека в разных положениях, получают навыки рисования обнаженной фигуры человека.

Преподавание дисциплины Рисунок проводится в форме индивидуально-групповых занятий. Количество обучающихся не должно превышать 10 чел. на одного преподавателя.

Занятия лекционного типа при реализации учебной программы по дисциплине Рисунок не проводятся. Теоретическая часть программы излагается преподавателем во время обхода в процессе выполнения обучающимися практических работ, вводных установок перед началом очередного задания и при разборе ошибок. При необходимости, преподаватель должен собственноручно демонстрировать принцип ведения работы на отдельном листе и исправлять недочеты на работах обучающихся.

Программа первого года обучения рассчитана на обучающихся имеющих слабую базовую подготовку, не имеющих опыта работы со сложными формами.

Перед началом учебного года при поступлении на курсы дополнительного образования проводится просмотр работ.

- **Требования к материально-техническому обеспечению для реализации учебной программы дисциплины Рисунок**

Для обеспечения реализации учебной программы по дисциплине Рисунок необходимо следующее материально-техническое оснащение: 1. Учебная аудитория (мастерская), оснащенная мольбертами из расчета 1 мольберт на 1 обучающегося. 2. Софиты (лампы

бокового света) из расчета 1 софит на 1 постановку 3. Подиумы и столы для натюрмортов из расчета 1 подиум на одну модель и 1 стол на одну постановку. 4. Стулья и табуретки по 1 шт. на каждого обучающегося и модель. 5. Натюрмортный реквизит (драпировки разного тона и цвета; геометрические фигуры; античные и римские маски, головы, бюсты, фигуры, части фигуры, бытовые предметы разной степени сложности; гипсовый череп, обрубковка, экорше). 6. Шкаф для хранения натюрмортного реквизита. 7. Стеллаж для хранения учебных работ. 8. Демонстрационная доска.

- **Требования к уровню теоретической и практической подготовки обучающихся по завершении освоения дисциплины Рисунок.**

В результате освоения дисциплины Рисунок обучающиеся должны

Иметь представление:

Об истории развития рисунка, о наиболее значительных произведениях рисунка и графики в мировом искусстве, особенностях рисовальных школ разных эпох, о роли рисунка в академической школе, о том, какие бывают техники рисования.

Знать:

Последовательность ведения работы; законы компоновки листа, а также передачи объема и пространства; системы пространственных построений; методы измерения пропорций; пластическую анатомию на примере гипсовых слепков и живой натуры.

Уметь:

Видеть, измерять и отображать пропорции, правильно держать карандаш, строить предметы и пространство в перспективе, грамотно штриховать и работать линией, использовать в работе различные графические материалы.

Владеть:

Компоновкой в листе, построением, передачей объема, светотени и тона в рисовании простых и сложных предметов, гипсовых слепков, живой модели, выполнением набросков и коротких рисунков в разных техниках.

- **Методические рекомендации для преподавателя.**

Каждый урок должен заканчиваться разбором занятий. При выполнении многочасовых учебных заданий для проведения разбора выделяется специальное время. Материалом для разбора служит анализ работ в виде систематического контроля, проводимого преподавателем во время выполнения практических работ. Продолжительность и частота обходов зависят от сложности учебных заданий и опыта работы преподавателя. Первый обход должен выполнять сразу после вводного слова. Он нужен для проверки уяснения студентом поставленной задачи и организации и подготовки рабочих мест. Последующие обходы имеют частные учебные цели и направлены на устранение затруднений студентов в восприятии формы и её изображении.

Очень важными являются обходы, выполняемые преподавателем на уроках первого года обучения. На них происходит становление видения и восприятия студентами, сенсорное согласование изобразительной деятельности. Особенности изобразительной практики на уроках должны

постоянно оцениваться преподавателем и учитываться по мере усложнения изучаемых упражнений. При недостатке времени для проведения разборов урока преподаватель должен обязательно выражать свое мнение или впечатление в ходе урока и этим поощрять студентов на добросовестное выполнение учебного задания и повышение работоспособности на занятиях.

После последнего обхода рабочих мест у преподавателя должна быть достаточная информация о качестве работы обучающихся для проведения квалифицированного разбора урока.

Опытные преподаватели проводят разбор по схеме последовательности выполнения учебного задания: компоновка изображения; конструктивное и контурное построение изображения; прорисовка формы и выявление её характера; выявление пространственного положения формы, прокладка светотени; обобщение рисунка, устранение обнаруженных ошибок.

По каждому вопросу преподаватель проводит анализ учебной работы, указывает на ошибки и недостатки её выполнения, рекомендует приемы и способы устранения ошибок. Полностью эту схему применяют на заключительных разборах работ. На кратковременных разборах рассматривают вопросы, характеризующие законченность определенного этапа работы.

Перед началом очередного семестра необходимо ставить задачи перед обучающимися на выполнение ими самостоятельной работы. Рекомендуется разбирать самостоятельную работу не реже одного раза в неделю и выделить для этого время в рамках аудиторных учебных занятий. Самостоятельная работа представляет собой в первую очередь наброски и зарисовки с людей, животных, архитектуры и интерьеров которые выполняются в домашних условиях, в транспорте и на улице. Полезно несколько раз выехать в зоопарк для рисования животных. Качество набросков во многом зависит от частоты, интенсивности работы и накопленного опыта. Количество переходит в качество.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

В процессе работы над заданием студенты выполняют, как правило, две и более работ, в зависимости от количества часов, отведенных на задание по программе и степени сложности постановки. При рисовании черепа или головы в разных поворотах, количество работ может варьироваться в зависимости от количества рисунков на листе. Как правило, ставятся несколько постановок в разных концах аудитории, соответствующих конкретному заданию. Каждая группа обучающихся (от 3 до 6 человек) выполняет свою постановку, а потом, после окончания работы, группы меняются местами.

Важным итогом работы обучающихся являются периодические просмотры, которые проводятся по расписанию в период сессии по окончании каждого семестра.

Просмотры проводятся в учебной аудитории путем развешивания на стенах всех работ по рисунку, живописи и композиции которые выполнили обучающиеся в течении семестра.

- **Методические рекомендации для обучающихся.**

Во время занятий обучающиеся должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает поочередно с каждым обучающимся, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки, как правило, общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, особенно с теми, которые выполняются с близких ракурсов. Это хороший способ проверить свои ошибки.

- **Методические рекомендации для самостоятельной работы.**

Главным образом самостоятельная работа ведется обучающимися в домашних условиях, общественных местах (парки, улицы, общественный транспорт и т.д.), поэтому нужно регулярно показывать самостоятельные рисунки преподавателю, желательно раз в неделю для того чтобы процесс самостоятельной работы не прерывался и шел равномерно в течении семестра.

2 год (4 часа в день, всего 80 часов)				
Задание 7. Рисунок черепа в разных поворотах.	16	16	-	16
Задание 8. Рисунок частей головы давида	12	12	-	12
Задание 9. Рисунок гипсовой головы	12	12	-	12
Задание 10. Композиционные зарисовки.	12	12	-	12
Задание 11. Рисунок гипсового бюста.	12	12		12
Задание 12. Натюрморт с гипсовой головой.	12	12		12
Просмотр	4	4	-	4
Итого за семестр:	80	80		80

Третий год (4 часа в день, всего 100 часов)

Задание 13. Работа мягким материалом (натюрморт)	12	12		12
Задание 14. Рисунок головы натурщика в разных поворотах.	16	16		16
Задание 15. Наброски обнаженной модели.	12	12		12
Задание 16. Рисунок обнаженной полуфигуры.	16	16		16
Задание 17. Рисунок одетой полуфигуры.	12	12		12
Задание 18. Рисунок натурщика.	24	24		24

стоящего с упором на одну ногу.				
Просмотр.	8	8		8
Итого за семестр:	100	100	-	100

- **Содержание дисциплины.**

Задание 1. Натюрморт из бытовых предметов.

Цель: Освоение основных принципов работы над академическим рисунком, включающими метод измерения пропорций, перспективное построение, последовательное выполнение учебного задания от компоновки в листе до тональной проработки.

Задача: Обучающиеся должны выполнить рисунки натюрморта из бытовых предметов простой формы. В постановке наряду с бытовыми предметами могут быть использованы гипсовые геометрические фигуры.

Ход занятия: Преподаватель ставит два натюрморта в разных концах аудитории. Обе постановки не должны быть сложными. Предметы должны быть простые и понятные по форме, рекомендуется сочетать бытовые предметы с геометрическими фигурами.

В водном слове преподаватель объясняет с чего необходимо начать работу. На первом занятии он должен показать как натягивать бумагу на планшет, как правильно держать карандаш, объяснить свойства материалов (виды бумаги, разные степени мягкости карандашей и какие из них лучше использовать). В первую очередь нужно выбрать наиболее интересный ракурс. Затем набросать композиционную схему на отдельном блокноте с одной или разных точек. Выбрать наиболее удачный вариант и перенести композицию на основной лист (формат А-2) или близкий по размеру планшет с натянутой бумагой. При переносе на основной лист нужно как можно точнее наметить размещение крупных масс.

Следующий этап - построение. На данном этапе нужно точно измерить пропорции самих предметов и их масштабные отношения с помощью карандаша. Также важно измерить степень наклона передней и боковой грани стола для правильного отображения ракурса и перспективного построения. Стол и предметы должны быть построены так чтобы предметы убедительно стояли на плоскости. Преподаватель следит за тем чтобы обучающиеся не пытались срисовывать внешний контур, а стремились выявить сквозную конструкцию. В процессе построения нужно все время корректировать рисунок. Вести рисунок следует от общего к частному не замыкаясь на отдельных фрагментах. Каждый предмет должен быть построен с помощью средней вертикальной оси, горизонтальных осей и осей вращения.

Накладывание светотени можно начинать в процессе построения прозрачным и легким штрихом для выявления объема. Далее тон постепенно усиливается на переднем плане и на границе света и тени. Рисунок становится воздушно-пространственным.

Завершающий этап - тональная проработка. На этом этапе обучающиеся должны набрать тон каждого элемента композиции, внимательно анализируя натуру путем сравнения что темнее, а что светлее. Тон рекомендуется набирать постепенно чтобы не перечернить.

По окончании работы над первым натюрмортом, обучающиеся меняются между собой местами и начинают работать над другим натюрмортом, стараясь планомерно вести рисунок. Во втором задании обучающиеся должны закрепить полученные в первой работе начальные навыки.

В конце выполнения двух работ, преподаватель проводит итоговый разбор задания, работая с каждым обучающимся. При этом, очень важен сравнительный анализ выполненных работ.

Задание 2. Рисунок драпировки.

Цель: Привить обучающимся навыки в рисовании пластики тканей.

Задача: Обучающиеся должны выполнить рисунки драпировки, висящей на стене и свисающей на горизонтальную плоскость (стул, стол или табуретку).

Ход занятия: Преподаватель развешивает на разных стенах аудитории драпировки таким образом чтобы одна просто свисала со стены, а другая спадала на горизонтальную плоскость стула, табуретки или стола.

Постановки должны быть освещены направленным светом, так чтобы четко проявлялся рельеф складок.

В вводном слове преподаватель объясняет принцип рисования ткани. На примере репродукций рисунков старых мастеров (в частности работ Альбрехта Дюрера) обучающиеся изучают светотеневую моделировку, технику штриха и то как ткань ложится на основу (фигуру человека, стол).

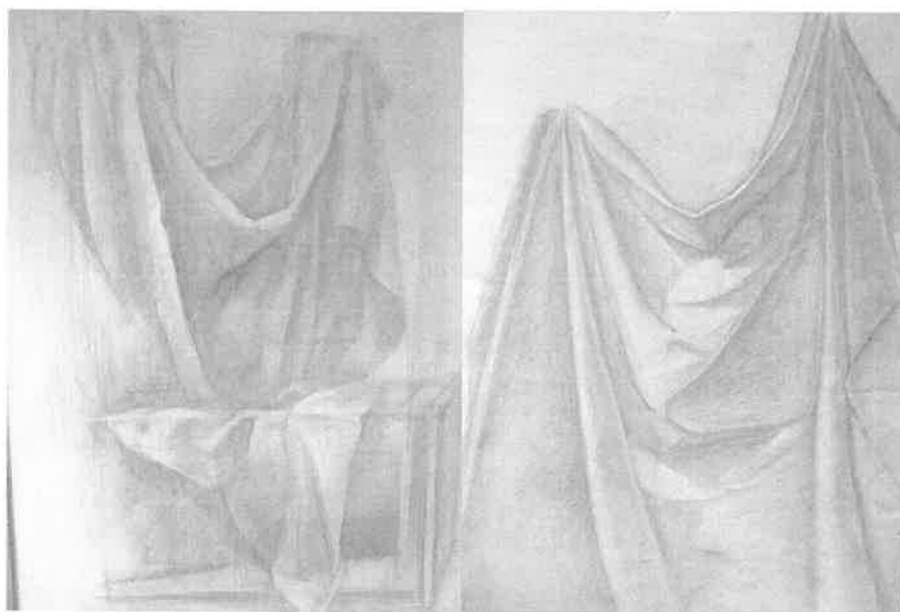
Выполнение задания начинается с компоновки в листе (обучающиеся должны приучиться каждое задание начинать с композиционных эскизов). В случае если драпировка свисает на горизонтальную плоскость, например, со стены на табуретку, построение нужно начинать с табуретки. Драпировка

должна точно повторять объем на который она накладывается. Складки ложатся по форме, подчеркивая плоскости стены, табуретки, пола.

На примере рисования складок, обучающиеся осваивают объемную моделировку с помощью света, полутени, тени, рефлекса. Накладывание штриха по форме также выявляет конструкцию драпировки.

В итоге обучающиеся должны выполнить в рамках задания два рисунка. Один рисунок драпировки, свисающей со стены, а другой- свисающей на горизонтальную плоскость, образуя форму ступеньки.

По окончании задания преподаватель проводит разбор выполненных работ, отмечая лучшие.

Задание 3. Короткие наброски.

Цель: Сориентировать обучающихся на последующее самостоятельное выполнение набросков.

Задача: Выполнение набросков и зарисовок фигуры человека, животных и деревьев.

Ход занятия: В вводном слове преподаватель объясняет на примере репродукций какие задачи ставятся в набросках, виды набросков (линейные,

от пятна). Преподаватель выполняет несколько набросков в качестве примера. Натурщик становится в определенную позу на 10 минут. За это время обучающиеся должны выполнить два-три наброска с разных точек. Затем поза меняется. В течении занятия обучающиеся выполняют наброски мягкими карандашами, углем, соусом на белой и тонированной бумаге. За время занятия (3 ак. часа) обучающиеся должны выполнить двадцать-тридцать набросков. Также полезно обучающимся выполнять наброски друг с друга в процессе работы или во время отдыха.

Лучшие наброски отмечаются преподавателем в конце занятия.

В перерывах между занятиями и вне занятий (в транспорте, во время прогулки, дома) обучающиеся должны стараться не выпускать альбом из рук и делать наброски и зарисовки. Это необходимо для развития руки.

Примерно раз в неделю преподаватель просматривает выполненные наброски и отбирает наиболее удачные для демонстрации на итоговом просмотре.

Задание 4. Рисунок интерьера.

Цель: Ознакомить обучающихся с принципом перспективного построения на основе построения пространства интерьера.

Задача: Выполнить рисунки простого интерьера во фронтальной и угловой перспективе.

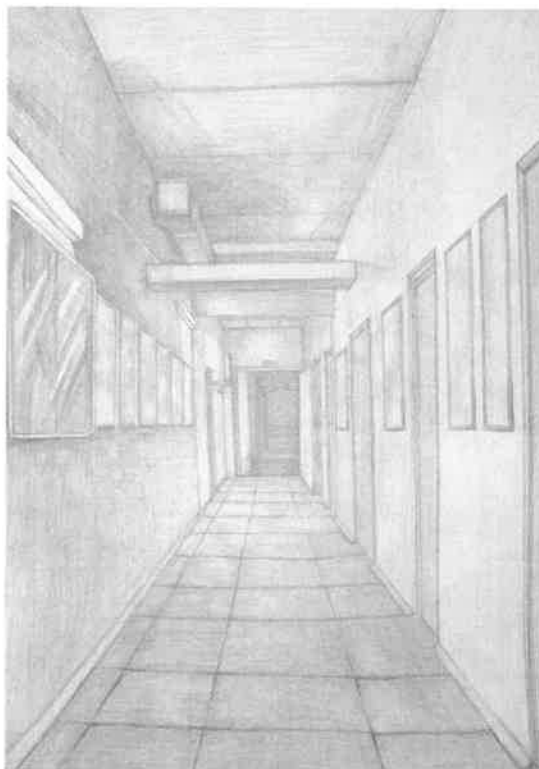
Ход занятия: Преподаватель объясняет метод построения фронтальной перспективы, как влияет место и уровень зрения (выше - ниже, смещение вправо - влево или по центру). Далее обучающиеся выбирают интерьер (аудитория, холл или коридор), место откуда они будут рисовать. Определив линию горизонта (уровень глаз), точку схода и масштаб изображения на картинной плоскости, обучающиеся начинают намечать расположение стен, пола и потолка. Во фронтальной перспективе все параллельные линии, уходящие в глубину пространства, сходятся по линиям схода в единую точку схода на линии горизонта, а все перпендикулярные линии, горизонтальны. В процессе построения нужно постоянно проверять и корректировать рисунок. Обучающиеся не должны пользоваться линейками и другими чертежными принадлежностями, работа должна вестись только от руки.

После уточнения расположения основных объемов, дальше встраиваются детали интерьера (окна, двери, предметы мебели и т.д.) в точном соответствии с перспективной схемой. Рисунок должен быть тонально сдержанным, рекомендуется не стирать линии построения при нанесении тона, чтобы они просвечивали. Можно использовать метод воздушной перспективы в работе с интерьером (постепенное ослабление тона по мере удаления в глубину пространства), это позволит усилить ощущение глубины и объема.

Во втором рисунке обучающиеся должны выполнить интерьер в угловой перспективе. Преподаватель на отдельном листе показывает схему построения угловой перспективы. Принцип построения несколько сложнее, поскольку в угловой перспективе две точки схода и обе за пределами плоскости листа. Преподавателю нужно объяснить и показать на примере как

меняется изображение при сближении и удалении двух точек схода. Необходимо сразу определить, как точки схода располагаются в данном случае. Для этого, с помощью карандаша измеряется угол наклона всех линий, уходящих в глубину пространства.

По окончании задания преподаватель проводит обсуждение выполненных работ и подводит итоги.

Задание 5. Натюрморт с использованием крупных предметов.

Цель: Обучение навыкам построения разномасштабных предметов.

Задача: Выполнить рисунки натюрмортов с использованием предметов мебели (стул, табуретка, подиум и т.д.) и бытовых предметов.

Ход занятия: Преподавателем ставятся два натюрморта. Один может состоять из подиума на котором стоят крупные и небольшие предметы, а другой состоит из табуретки и бытовых предметов, расположенных как на ней, так и на полу. Желательно в обеих постановках использовать драпировки.

В первую очередь обучающиеся выбирают наиболее интересный ракурс и делают композиционные эскизы. Формат листа может быть А-2 или А-1. При ведении работы необходимо обратить внимание на правильность перспективного построения, поскольку чем крупнее предмет, тем больше усиливается перспективное сокращение. Важным критерием является точность в передаче пропорциональных отношений разномасштабных предметов (табуретка и кувшин). В данном задании обучающиеся отрабатывают навыки осевого сквозного построения. Рисунки можно закончить на этапе светотеневой моделировки так, чтобы линии построения оставались видны под прозрачным штрихом.

В конце выполнения работ преподаватель разбирает с обучающимися ошибки при их выполнении.

После этого задания обучающиеся готовятся к итоговому семестровому просмотру. При подготовке к просмотру преподаватель подводит итоги первого полугодия и составляет экспозицию работ обучающихся совместно с преподавателем живописи и композиции.

Задание 6. Рисунок гипсовой розетки.

Цель: Обучение навыкам построения и объемной моделировки высокого и низкого рельефа, проработки мелких деталей.

Задача: Выполнение рисунков гипсовых розеток с высоким и низким рельефом.

Ход занятия: Преподаватель ставит гипсовые розетки с высоким и низким рельефом на боковом направленном свете. Обучающиеся должны четко разместить плинт на листе, построить его с учетом перспективного сокращения и разместить крупные массы рельефа на поверхности плоскости. На плоскости плинта нужно наметить осевые линии по вертикали и горизонтали, разбив плоскость на модули для точного отображения на ней основания рельефа. Затем поднять уровень рельефа и таким образом достичь толщины. В процессе построения рисунок должен быть прозрачным.

Работая с тоном необходимо точно выдержать общее тональное напряжение, не чернить, штрих должен быть прозрачным. Это позволит добиться материальности.

Задание 7. Рисунок черепа в разных поворотах.

Цель: Изучение анатомических особенностей и объема черепа для последующей работы над гипсовыми слепками и живой моделью.

Задача: Выполнить рисунки черепа человека в разных поворотах на одном или нескольких листах.

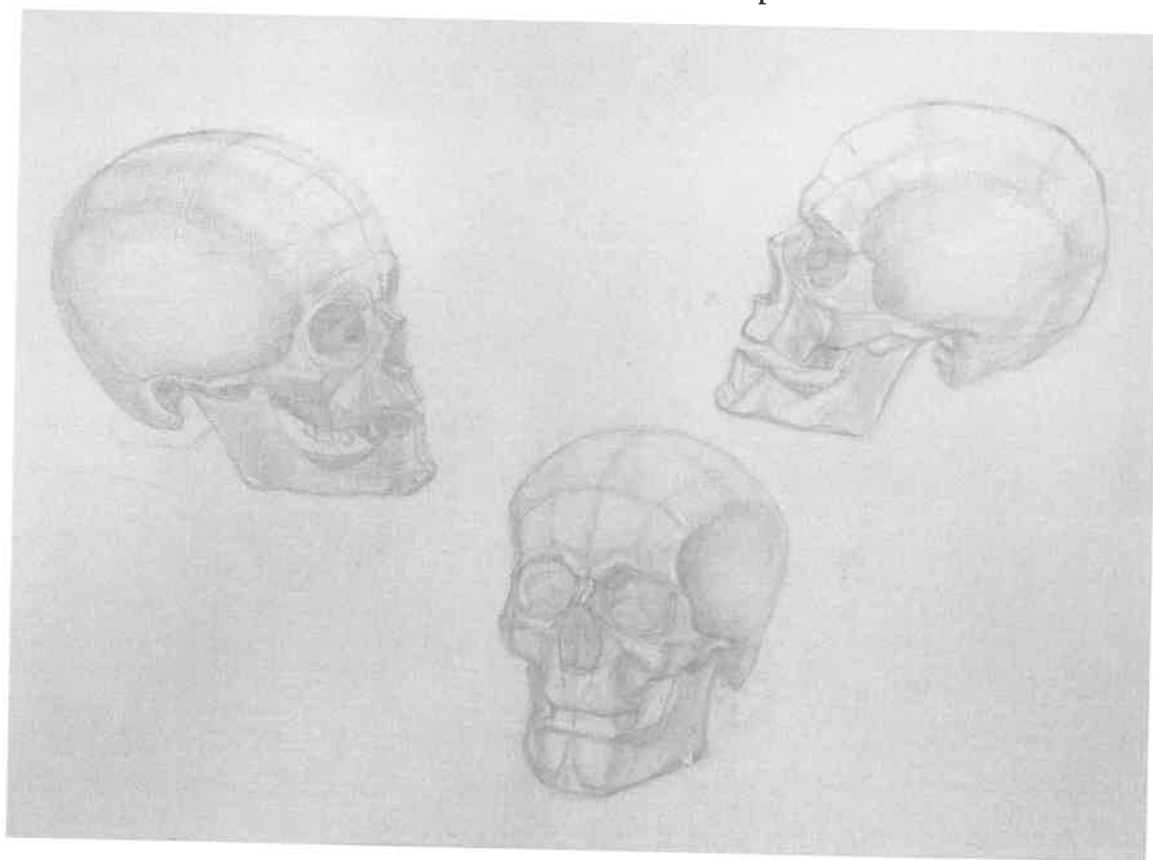
Ход занятия: Преподаватель ставит слепок черепа по центру аудитории на подставке таким образом чтобы череп располагался ниже уровня глаз.

Перед выполнением работы преподаватель объясняет конструктивные особенности строения черепа, пропорции и последовательность построения. Обучающиеся становятся вокруг постановки и начинают с разных сторон рисовать череп. Желательно на одном листе (формат А-2) скомпоновать 3-4 изображения. При этом, одни рисуют спереди, другие - сбоку и в три-четверти.

После окончания одного рисунка, обучающиеся меняются местами и продолжают работу с другой точки.

В процессе выполнения работы преподаватель обращает основное внимание выявлению основных опорных точек в объеме черепа: скуловые кости, лобные бугры, теменные бугры, височные кости и надбровные дуги. Данные опорные точки черепа важны при построении живой головы. Рисунок черепа должен быть достаточно обобщенным. Не следует обращать внимание на детали не имеющие конструктивного значения, нужно помнить что в основе сложных форм лежат простые объемы. Мозговая часть представляет собой яйцеобразную форму в которую вставляется лицевая часть. Также важно точно определить ракурс с каждой конкретной точки.

Работа заканчивается светотеневой моделировкой.

Задание 8. Рисунок частей головы Давида.

Цель: Изучение строения отдельных частей головы человека.

Задача: Нарисовать на одном или нескольких листах части головы Давида (обязательно нос, глаз, рот).

Ход занятия: Слепки частей головы развешиваются чуть выше уровня глаз. Один слепок может служить моделью для трех-четырех обучающихся. По мере окончания одного рисунка обучающиеся меняются местами.

Схематическая форма носа представляет собой подобие расширяющейся вниз призмы и преподавателю нужно обратить внимание на то чтобы обучающиеся крепко построили эту основу носа. Освещение должно быть направлено так чтобы были проявлены все грани этой призмы. Далее построенный линейный каркас преобразовывается в более сложную форму, накладываются крылья носа, передней и боковым граням передается своя более сложная пластика, определяемая формой носовых костей и хрящей.

В работе над формой глаза нужно также выявить общий объем. Глаз представляет собой шаровидный объем который опоясывают сверху и снизу верхнее и нижнее веко. При этом верхнее веко выступает вперед по отношению к нижнему. Дугообразная форма век имеет свою толщину. На всех этапах работы нужно следить чтобы не потерять локальную форму.

При построении рта, особенно в три четверти или в фас, нужно ориентироваться на среднюю профильную линию, то есть строить рот симметрично, не упуская из вида его профиля. В слепке верхняя губа выступает вперед по отношению к нижней. Губы также имеют грани при внимательном анализе их формы. Это нужно выявить при построении.

По окончании работы преподаватель разбирает выполненные рисунки.

Задание 9. Рисунок гипсовой головы.

Цель: Изучение правил построения головы человека, ее характера и формы на основе гипсового слепка.

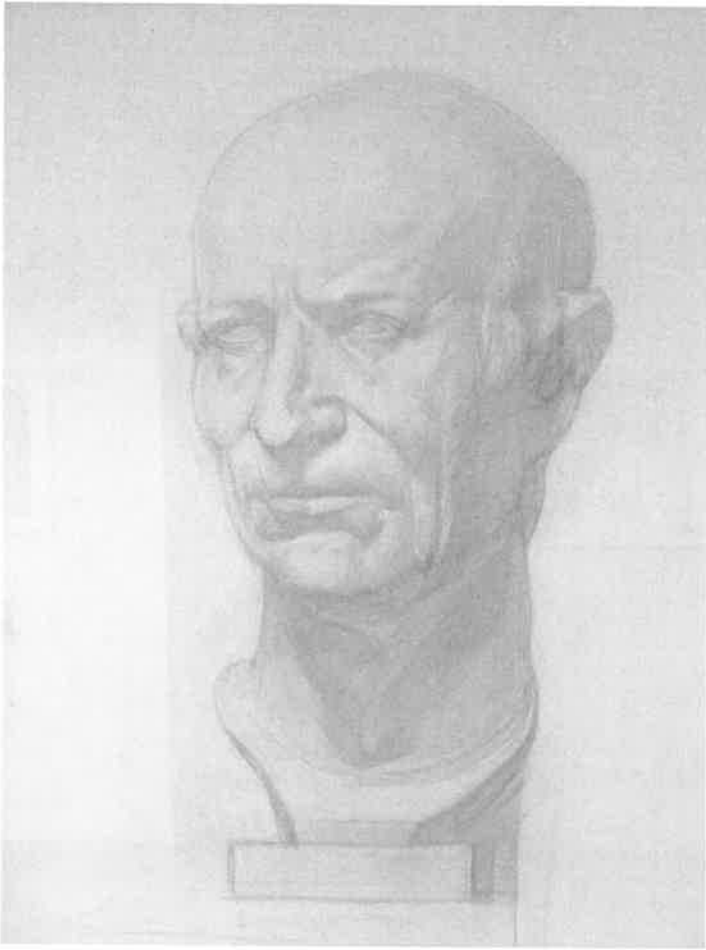
Задача: Выполнить рисунки с гипсового слепка античной или римской головы.

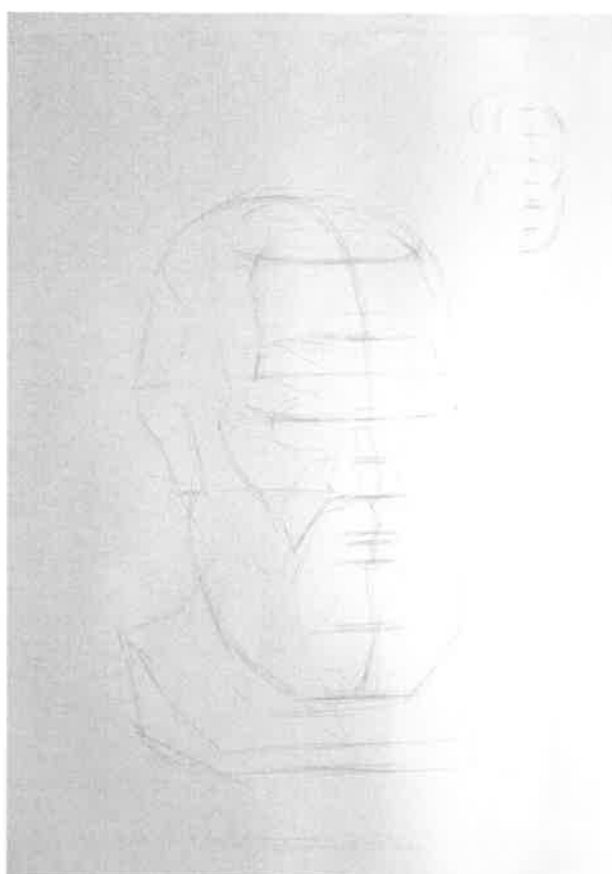
Ход занятия: Преподаватель ставит слепки гипсовых голов на боковом свету в расчете одна голова на 4-5 человек. Освещение ставится так чтобы четко проявлялся рельеф на лицевой части слепка.

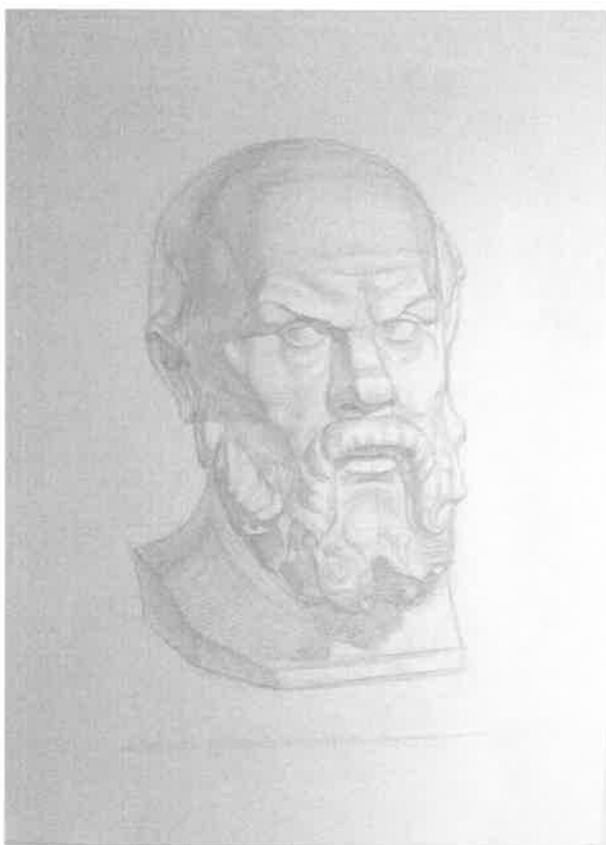
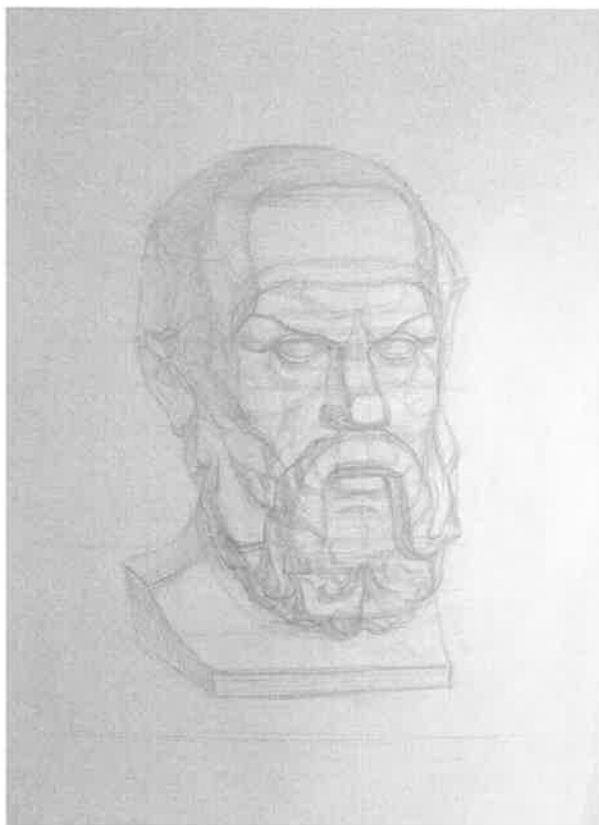
Перед началом работы преподаватель объясняет основные пропорции головы и конструктивные особенности. Предыдущие задания должны помочь обучающимся ориентироваться в выявлении объема.

Работа над рисунком ведется, как и во всех заданиях "от общего к частному". Необходимо следовать последовательности выполнения работы от компоновки в листе до выявления формы светотенью и тоном. Распространенная ошибка у обучающихся заключается в стремлении срисовывать контур и увлекаться отдельными деталями, забывая про цельный объем. Преподавателю нужно следить и за тем, чтобы обучающиеся не перескакивали через этапы работы. Многие любят, толком не построив форму, наносить тон. Поэтому работу над рисунком головы нужно разделить на строго определенные этапы: компоновка в листе, осевое построение крупных масс, уточнение построения с нанесением светотени, тональная проработка с уточнением деталей. В качестве примера этапной работы приводятся рисунки слепка головы Сократа.

На практике нет жесткого деления на этапы, один постепенно переходит в другой. К примеру, в процессе построения полезно наносить прозрачный светотеневой штрих для выявления объема.

По окончании первого рисунка головы, обучающиеся меняются местами и приступают к работе над вторым рисунком для закрепления навыков.

Задание 10. Композиционные зарисовки.

Цель: Выработка навыков эскизной работы в композиции средствами рисунка.

Задача: Разработать эскизы композиционных решений на свободную и заданную тему, используя мягкий карандаш, уголь или тушь.

Ход занятия: Изначальная композиционная идея часто воплощается в эскизном наброске, выполненном с натуры, по памяти или по представлению. Рисунок способен наиболее обобщенно и цельно выразить пластический замысел будущей работы, поэтому начинать занятие нужно с разъяснения роли рисунка в работе над композиционным замыслом.

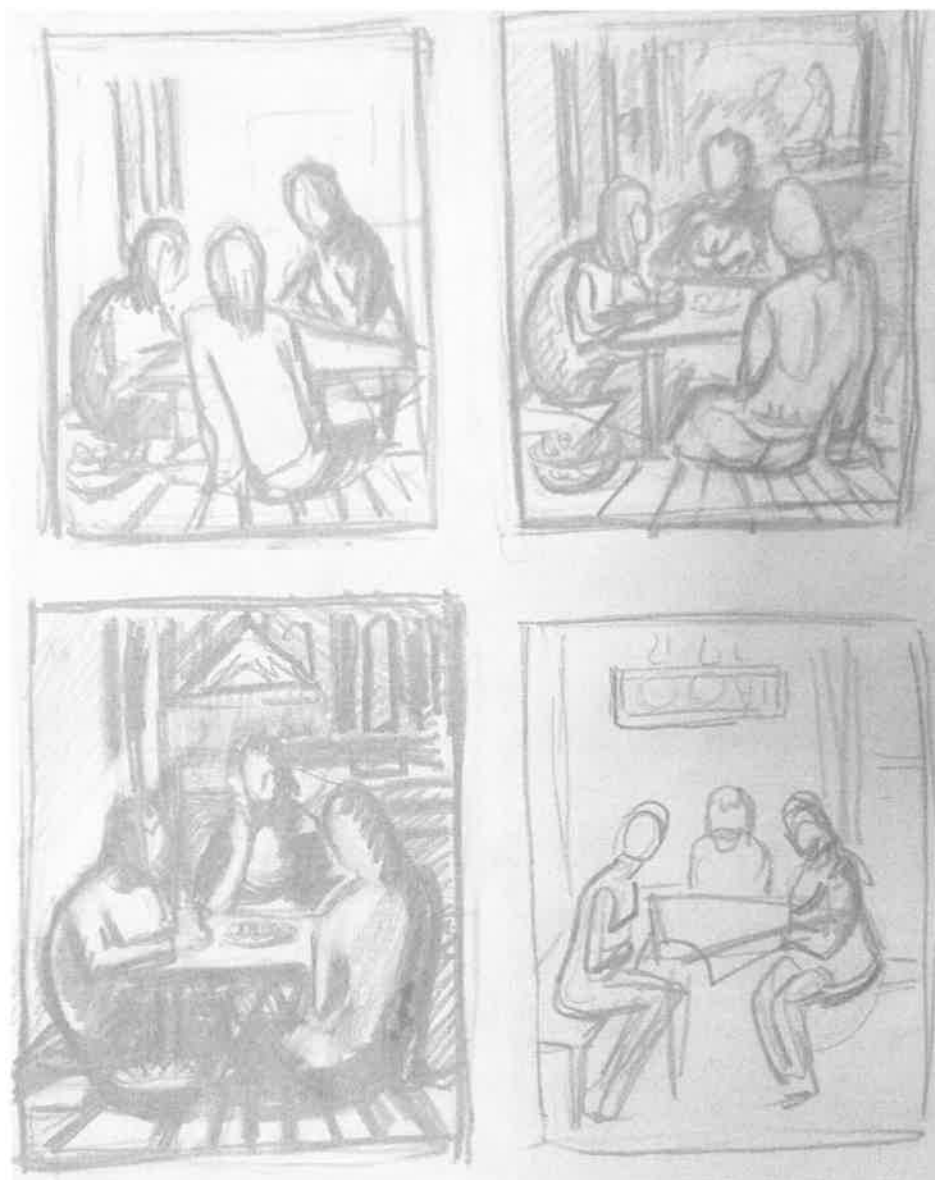
На первом занятии преподаватель разъясняет необходимость композиционных эскизов и их влияние на выполнение итоговой работы, приводит примеры композиционных эскизов В.И.Сурикова к своим произведениям и других художников отечественного и мирового искусства. Работа над композиционными эскизами должна согласовываться с дисциплиной "Композиция".

Темы, заданные по композиции, определяют тематику композиционных решений.

Композиционные эскизы могут быть выполнены "от пятна", формируя тональную ритмику, линейные или комбинированные с использованием графических и живописных материалов.

В дальнейшем обучающиеся ведут работу над эскизами. Преподаватель следит за ходом работы, отбирает наиболее интересные варианты с точки зрения пластической выразительности. Работа должна вестись на основе материала, выполненного с натуры. В отдельных случаях возможна работа по памяти.

Наиболее удачные и интересные эскизы дальше развиваются в рамках занятий по композиции.

Задание 11. Рисунок гипсового бюста.

Цель: Закрепление навыков рисования гипсового слепка головы с усложнением задачи, поскольку надо связать голову с шейей и торсом.

Задача: Выполнить рисунок гипсового бюста с изучением конструктивных особенностей шейей и торса.

Ход занятия: Преподаватель разъясняет обучающимся анатомическое устройство шеи и то как мышцы шеи формируют пластику ее формы. После этого преподаватель показывает схему и порядок построения рисунка на отдельном листе. Далее преподаватель ставит два античных гипсовых бюста в разных концах аудитории и обучающиеся выбирают первую модель. По окончании работы над первой моделью группы (5-6 человек) меняются местами и рисуют вторую постановку.

Перед началом работы рекомендуется выполнить несколько зарисовок с разных точек.

Сначала рисунок нужно крепко скомпоновать в листе, легко наметив обобщенную форму. По сути дела, голова представляет собой шаровидный объем, шея - цилиндрический и это нужно учитывать во время работы на всех этапах. Важно не допускать срисовывания внешнего контура и теней, а стараться анализировать форму. Необходимо с самого начала работы точно определить осевые линии для шеи, головы, торса и их наклон относительно друг-друга.

В процессе ведения рисунка необходимо постоянно проверять пропорции, измеряя их "на глаз" и с помощью карандаша. Преподаватель поочередно подходит к каждому обучающемуся и поправляет допущенные ошибки в работе. Осевые линии построения нужно постоянно уточнять, они должны выстраиваться с учетом перспективного сокращения. Неубедительность и неточность линейного построения приводит к приблизительности и отсутствию внятно выраженной формы. Рисунок воспринимается "ватным" и неумелым.

Штрих нужно накладывать по форме, как будто бы мы ее гладим. Таким образом, штрих тоже, вместе с тоном и конструктивным построением, работает на выявление объема.

Как и в большинстве заданий, обучающиеся выполняют две работы в рамках одной темы. Это позволяет дополнительно закрепить знания и навыки во время работы. Если в первой работе обучающиеся знакомятся с

новым требованием и это требует от преподавателя постоянного участия в выполнении работы, то во второй работе обучающиеся должны быть более самостоятельными.

Задание заканчивается общим обсуждением выполненных работ и разбором основных ошибок.

Задание 12. Натюрморт с гипсовой головой.

Цель: Подготовка обучающихся к выполнению задания на вступительных испытаниях.

Задача: Выполнить рисунки натюрмортов с гипсовой головой.

Ход занятия: Преподаватель ставит два натюрморта из бытовых предметов, драпировок и слепков античных гипсовых голов на дневном

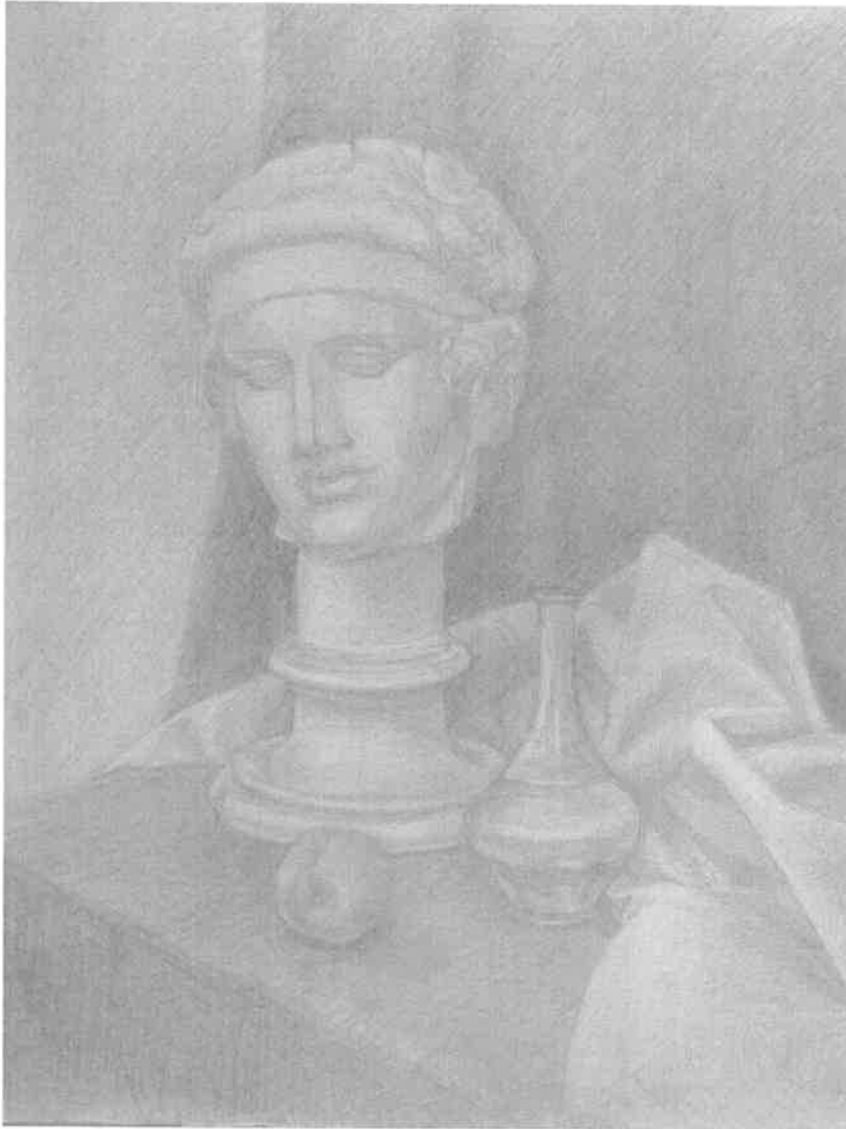
свету. Данное задание является одним из основных в программе обучения, так как натюрморт с гипсовой головой входит в программу вступительных испытаний профессиональной направленности по живописи.

Здесь композиция, тональное решение пространства выходят на первый план, не отменяя, при этом, уверенной работы над построением.

Перед началом работы обучающиеся выбирают наиболее интересный ракурс и делают в альбоме композиционные варианты. Определившись с композицией, начинается работа на основном листе.

Важно следить в процессе работы чтобы все предметы убедительно стояли на плоскости стола и пропорционально соответствовали друг-другу. Работу нужно вести равномерно, не допуская того чтобы отдельные фрагменты прорабатывались отдельно от всего рисунка, например, голова отдельно от окружения.

Обучающиеся поочередно выполняют два рисунка и по окончании работы преподаватель проводит разбор выполненного задания.

Задание 13. Работа мягким материалом (натюрморт).

Цель: Освоение техники работы мягким материалом.

Задача: Выполнить натюрморт из бытовых предметов углем.

Ход занятия: Преподаватель ставит два натюрморта из бытовых предметов и драпировок на дневном свету. В вводном слове он объясняет задачу на рисунок и дает начальные рекомендации. На отдельном листе преподаватель демонстрирует различные способы работы углем: штриховка (как карандашом); прокладывать плоскость, прижав плашмя уголь к листу; отмывка. Степень тональности, также как и карандашом, зависит от степени нажима.

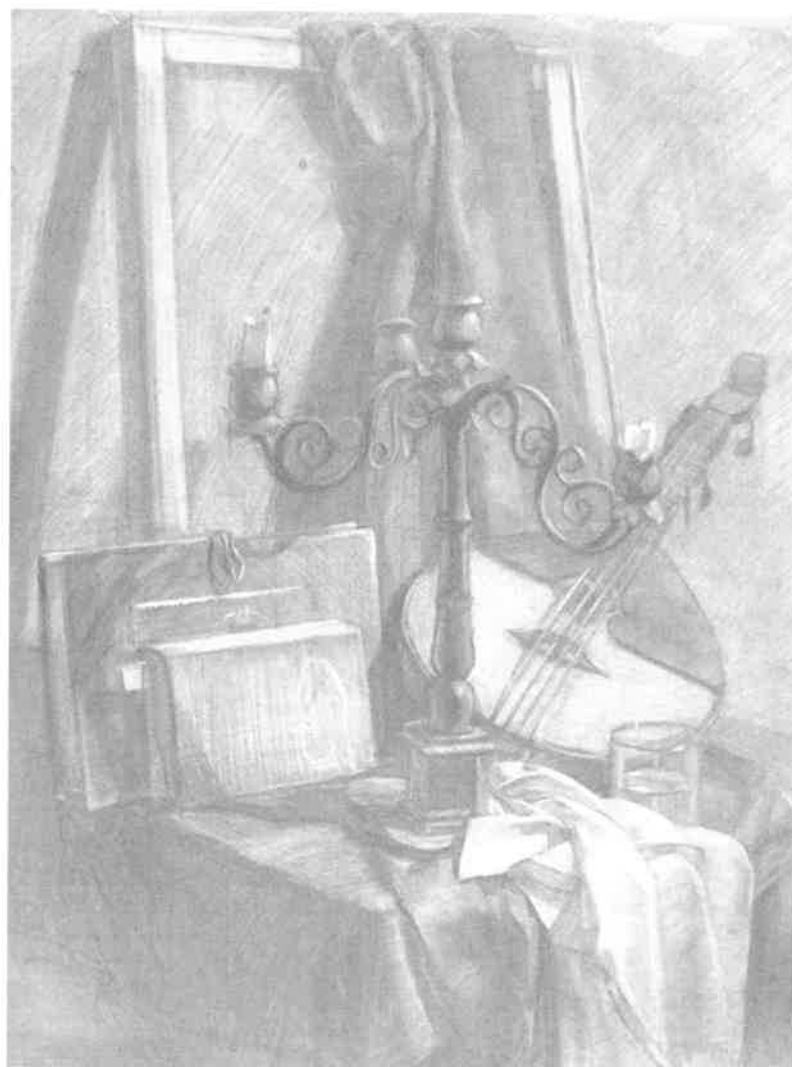
Начать работу нужно с выбора наиболее интересной точки и выполнения композиционных эскизов. Определившись с местом и композицией, можно переходить к работе на большом листе. Работу желательно вести на тонированной бумаге серого или охристого оттенка. Поверхность бумаги должна быть слегка пористой чтобы было лучше сцепление с углем.

Данные постановки желательно использовать и на заданиях по живописи, в одном случае будет тональное решение, а в другом - тонально-цветовое.

При недостаточном опыте работы углем, можно начать наносить рисунок карандашом, но, при этом, нажима быть не должно, карандаш должен легко касаться поверхности листа. Работая углем, нужно постепенно наращивать тон, поскольку корректировать угольный рисунок очень сложно. Желательно на отдельном листе нанести тональную шкалу от самого светлого до самого темного и относительно ее определить тональные отношения в натюрморте. При работе углем ластик используется в крайнем случае, нужно стараться набирать тон так чтобы ластик для высветления не использовать.

Преподаватель должен непрерывно контролировать ход выполнения работы. Особое внимание нужно уделять сохранению правильного построения, поскольку часто рисунок теряется при нанесении тона, а коррекция весьма затруднительна. В конце работы обучающиеся обязательно закрепляют рисунок специальным фиксативом или лаком для волос.

Обучающиеся выполняют в рамках задания два рисунка.

Задание 14. Рисунок головы натурщика в разных поворотах.

Цель: Изучение и приобретение навыков рисования головы живой модели в разных поворотах.

Задача: Выполнить рисунки головы живой модели в разных поворотах на одном или нескольких листах.

Ход занятия: Это задание открывает цикл работ с живой моделью (натурщиками).

Преподаватель сажает в аудитории две модели из расчета одна модель на 4-6 обучающихся.

Перед началом работы, преподаватель объясняет основные анатомические и конструктивные особенности головы, опираясь на конкретную модель.

Принцип выполнения задания аналогичен тому как обучающиеся рисовали гипсовую голову в разных поворотах. В работе с живой моделью нужно учитывать индивидуальные особенности конкретного человека. У каждого свои пропорциональные отношения, форма частей головы, возрастные особенности, влияющие на индивидуальный характер. Но анатомическая конструкция строения у всех людей одинакова.

Общая компоновка листа утверждается преподавателем, а затем обучающиеся приступают к поочередному рисованию голов одной модели с разных точек, меняясь местами.

В процессе задания преподаватель контролирует ход выполнения работы, требуя от обучающихся конструктивного и обобщенного рисования. Полезно рядом с натурщиком поставить череп и гипсовую обрубку для того чтобы обучающиеся могли сопоставлять конструкцию черепа и стилизованную граненую модель с головой натурщика.

Рисунки голов должны быть выполнены примерно в три-четверти, фас и профиль. Желательно выполнение рисунков выше и ниже уровня глаз.

Задание 15. наброски с обнаженной модели.

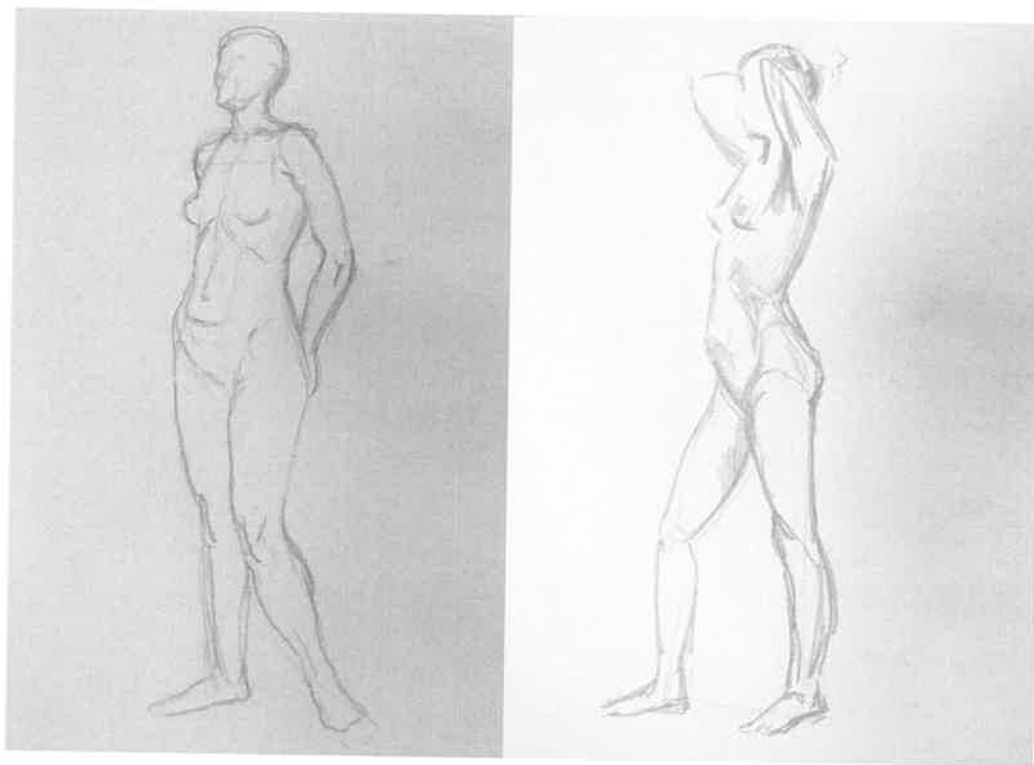
Цель: Привить обучающимся начальные навыки рисования обнаженной фигуры человека.

Задача: Выполнить серию набросков с обнаженной модели мягким карандашом или углем.

Ход занятия: Этому заданию посвящено пять занятий по три часа за семестр.

На первом занятии преподаватель объясняет основные пропорции и анатомические особенности фигуры человека. Далее он ставит обнаженную модель в центре аудитории так чтобы обучающиеся могли встать вокруг. Преподаватель фиксирует определенную позу модели и обучающиеся рисуют ее с разных точек. В течении одного занятия модель принимает три различные позы (одна поза - 1 ак. час).

По окончании каждого занятия преподаватель проводит отбор лучших набросков которые будут выставлены на итоговом просмотре.

Задание 16. Рисунок обнаженной полуфигуры .

Цель: Изучение строения плечевого пояса, торса, рук и приобретение навыков рисования обнаженной полуфигуры.

Задача: Выполнить рисунки сидящего на стуле натурщика, обнаженного по пояс.

Ход занятия: Перед началом работы преподаватель объясняет обучающимся систему основных костей и мышц, формирующих объем торса человека, используя скелет, экорше и живую модель. Ставятся модели из расчета 5-6 человек на одну модель. Освещение - дневное.

Обучающиеся становятся на расстоянии не ближе двух-трех метров от модели. Начинается работа с коротких набросков в альбоме, а затем компоновки в листе основных объемов полуфигуры. По ходу ведения рисунка постоянно проверяются и уточняются пропорциональные отношения. В процессе выполнения основного задания полезно выполнить отдельные рисунки кистей рук, предплечья, грудного раздела.

Вспомогательные рисунки желательно рисовать на отдельном листе, но некоторые из них могут быть скомпонованы на полях основной работы. По ходу работы преподаватель следит за тем чтобы не было диспропорций в рисунках, тщательно соблюдалась последовательность ведения работы. Полуфигура делится на семь основных разделов: голова, шея, плечевой пояс, грудная клетка, живот, область таза, руки. Все эти разделы должны быть связаны между собой в единый объем. Недопустимо отдельное пририсовывание деталей. При отдельном рисовании работа развалится. Обучающиеся должны приучиться вести рисунок цельно, охватывая всю форму, а не ее отдельные части.

Переходя к светотеневой проработке, нужно помнить что важно выявить объем за счет света, полутени, тени и рефлекса. Штрих должен накладываться строго по форме.

В итоге обучающиеся должны выполнить 2 или 3 рисунка обнаженной полуфигуры. Количество работ зависит от количества и степени проработки вспомогательных рисунков.

Задание 17. Рисунок одетой полуфигуры.

Цель: Приобретение навыков рисования одетой полуфигуры. Подготовка к выполнению работы на вступительных экзаменах.

Задача: Выполнить рисунки одетой полуфигуры натурщика, сидящего на стуле.

Ход занятия: Данное задание является основным в программе обучения рисунку на подготовительном отделении поскольку рисунок одетой полуфигуры входит в программу вступительных испытаний профессиональной направленности по рисунку.

Задачи в этой работе схожи с тем что обучающиеся делали на предыдущем задании. В данном случае, зная анатомическое строение, обучающиеся должны изобразить модель так, чтобы одежда накладывалась на фигуру, принадлежала анатомической форме. Без знания внутренней основы, рисунок получится внешне-срисованным.

Как и в предыдущем задании, преподаватель ставит модели в разных концах аудитории из расчета 5-6 человек на одну модель. Постановка сажается на подиум для того чтобы голова модели совпадала с уровнем глаз обучающихся. Свет - дневной.

Обучающиеся встают на расстоянии не ближе двух-трех метров от модели чтобы перспективное искажение было не слишком сильным.

В ходе работы обучающиеся последовательно выполняют все этапы, от предварительных набросков и компоновки до тональной проработки рисунка. Преподаватель следит за тем чтобы были точно переданы

пропорции и характер модели. В процессе построения должно быть понимание анатомического строения и особенно тех частей тела которые скрыты под одеждой.

Один из рисунков может быть выполнен мягким материалом (углем, сепией, соусом или сангиной) с одной модели, но с другой точки.

В течении работы над заданием обучающиеся должны выполнить около трех длительных рисунков, включая работу мягким материалом.

По окончании работы над каждым рисунком, преподаватель подробно разбирает ошибки в процессе исполнения рисунка чтобы избежать их повторения в последующих работах.

В процессе выполнения задания преподаватель обходит обучающихся и поправляет ошибки в их работах. По окончании проводится обсуждение и разбор выполненных рисунков.

Задание 18. Рисунок натурщика, стоящего с упором на одну ногу.

Цель: Изучение и приобретение навыков рисования фигуры человека.

Задача: Выполнить рисунки живой модели, стоящей с упором на одну ногу.

Выполнить вспомогательные рисунки живой модели, стоящей с упором на двух ногах и слепок экоршеГудона.

Ход занятия: Данное задание является итоговым в работе над рисунком фигуры человека и обязательным в довузовской системе подготовки. В результате обучающиеся получают общее представление о строении, пропорциях обнаженной фигуры. В процессе изучения пластической анатомии на начальных курсах института, студенты получают более углубленные знания и навыки.

На первом занятии преподаватель ставит на подиумах обнаженные модели из расчета 5-6 обучающихся на модель. Рядом с моделями ставятся гипсовые слепки экоршеГудона для наглядного изучения анатомического строения фигуры. Также желательно поставить отдельно модель скелета человека. Работа, как всегда, начинается с выбора точки и композиционных набросков. Первый этап ведения работы на основном листе начинается с компоновки фигуры. Затем уточняются пропорции. Преподаватель объясняет обучающимся, что, как правило, лобковая кость совпадает с серединой фигуры по высоте (классические пропорции), голова укладывается 7-8 раз по высоте. Но надо помнить, что у детей и пожилых людей пропорции другие. Эта закономерность помогает сразу скомпоновать фигуру на листе. Преподаватель следит за тем, чтобы обучающиеся компоновали фигуру сразу, не по отдельности. Самая распространенная ошибка, когда начинают рисовать с головы, а затем пририсовывают к ней остальные части фигуры.

На начальном этапе рисования надо легко касаться карандашом бумаги, чтобы, не используя ластик, можно было вносить исправления. Переходя к построению, нужно стараться крепко поставить фигуру на горизонтальную плоскость пола, чтобы не было ощущения, будто она заваливается или висит.

Для этого надо сразу проследить ось равновесия при упоре на одну ногу от пятки до яремной ямки (при упоре на обе ноги ось равновесия проходит посередине фигуры). При упоре на одну ногу, ось плечевого пояса наклонена в противоположную сторону наклону таза. При изменении оси равновесия фигуры, меняется схема осевого распределения частей фигуры. Преподаватель демонстрирует эти схемы на отдельном листе.

При построении объемной формы живой модели, нужно все время соотносить рисунок со слепком экоршеГудона. Полезно параллельно сделать рисунок со слепка, чтобы изучить анатомическое строение. В процессе работы рисунок должен постепенно преобразовываться от упрощенного и схематичного до более проработанного.

В процессе работы над заданием желательно выполнить рисунки мужской и женской модели, при этом одна фигура может быть выполнена спереди фронтально или в три-четверти, а другая, со спины. Это позволит изучить строение тела с разных сторон, различие в пластики мужской и женской фигуры.

Основные рисунки должны сопровождаться вспомогательными рисунками с отдельными фрагментами скелета и гипсового слепка экоршеГудона на отдельных листах и на полях основных рисунков.

По окончании работы над заданием преподаватель проводит обсуждение выполненных рисунков.

- **Уровень требований и критерии оценок.**

По окончании каждого семестра проводится просмотр аудиторных и самостоятельных работ обучающихся, выполненных в соответствии с программными заданиями в течении семестра. Просмотры проводятся коллегиально с участием деканов факультетов живописи, графики, а также ведущих преподавателей подготовительного отделения.

На осенне-зимней сессии выставляются отметки о зачете, а на весенне-летней сессии в конце учебного года, экзаменационные оценки.

Оценка **отлично (зачтено)** ставится если обучающийся проявил трудолюбие; полностью выполнил объем аудиторной и самостоятельной работы предусмотренный программой; внимательно слушал и выполнил все требования преподавателя, как установочные, так и возникшие в процессе выполнения заданий; если преподаватель не вмешивался, либо минимально вмешивался непосредственно в работу обучающегося; если заметен явный прогресс в уровне выполненных работ.

Оценка **хорошо (зачтено)** ставится если обучающийся выполнил весь объем аудиторной и самостоятельной работы, предусмотренный программой, однако, в ряде заданий присутствуют незначительные недостатки в компоновке, построении, конструктивной проработке, тоне (если предусмотрено заданием).

Оценка **удовлетворительно (зачтено)** ставится если обучающийся не в полном объеме выполнил задания предусмотренные программой, однако, большая часть заданий выполнена; отсутствует прогресс; в работах

присутствуют незначительные недостатки и минимальное количество грубых ошибок в компоновке, построении, конструктивной проработке, тоне (если предусмотрено заданием).

Оценка **неудовлетворительно (не зачтено)** ставится если обучающийся не выполнил большую часть заданий и плохо посещал занятия; не проявил заинтересованности в учебе; не слушал или не внимательно слушал установки и замечания преподавателя; в работах присутствует много грубых ошибок.

- **Список рекомендуемой литературы.**

Основная: 1. С.А.Гавриляченко. Суриковская школа рисунка: 1940-2010.

Учебное пособие. -М.: Издательство В.Шевчук. 2012.

2. Н.Г.Ли. Основы учебного академического рисунка.

Учебник. -М.: Эксмо. 2006.

Дополнительная: 1.И.И.Арутюнян, В.И.Стеценко, А.А.Чугунов.

Подготовительные курсы. Рисунок, живопись, композиция. Методическое пособие.

СПб.: издательство НП Арт-центр"Либерти".

2. В.А.Могилевцев. наброски и учебный рисунок.

Учебное пособие. -СПб.: АРТИНДЕКС. 2009.

3. Н.Н.Ростовцев. Рисование головы человека.

Учебное пособие. -М.: Изобразительное искусство. 1989.

4. О.А.Авсиян. Натура и рисование по представлению.

М.: Изобразительное искусство. 1985.