

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

Принято	Утверждено
<p>На заседании УМС № 1 от « 30 » 08 2022 г.</p>	<p>« 31 » 08 2022 г. И. о. директора МЦХШ при РАХ _____ /Марков Н.В./ Приказ № 277-уч от «31» 08 2022 г.</p>

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа (спецкурс) художественно-эстетической направленности «Академический портрет»

Срок реализации – 1 год

Автор-составитель:
Матецкая Е.А.

Москва 2022

1. Пояснительная записка

Программа разработана с учетом следующих нормативно – правовых документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 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. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
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.

1.1 Структура программы

Программа по своей структуре состоит из модулей. Каждый модуль является законченным образовательным курсом.

Возможен выбор любого модуля для изучения в целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

1.2 Введение

Запрос общества на сегодняшний день требует переосмысления накопленного в дополнительном образовании опыта, сравнения запросов общества с теми результатами, которые дает современное образовательное учреждение. Таким образом, умелое прогнозирование, оптимальное удовлетворение социального запроса ребенка и его семьи, системность работы направлений дополнительного образования смогут обеспечить создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания обучающихся в непрерывно изменяющихся условиях внешней среды.

Художественно-эстетическое направление является одним из важных направлений дополнительного образования. Здесь активизируется приобщение детей и взрослых к истокам отечественной культуры, развивается художественное образование, раскрывается творческий потенциал.

Основание для разработки программы:

Социальный запрос аудитории.

Актуальность разработки данной программы:

Задача дополнительного образования – направить деятельность и освоение окружающего мира обучающихся в положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательные социальные воздействия. Досуговая и дополнительная образовательная деятельность организуется на принципах разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности обучающихся, добровольности участия в мероприятиях.

Цель данной программы:

Создание условий для эффективного развития, воспитания, дополнительного образования обучающихся в образовательном социуме.

Основная цель программы:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как основы развития образовательных запросов и потребностей обучающихся; развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей обучающихся.

Задачи программы:

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур;
- определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития обучающихся, адекватный современному уровню общественного развития;
- целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности обучающихся

Ценностными приоритетами программы дополнительного образования являются:

- } поддержка и развитие творчества;
- } воспитание культуры здорового образа жизни;
- } саморазвитие личности;
- } создание условий для педагогического творчества;
- } открытость системы дополнительного образования;
- } научно-методическое обеспечение программы дополнительного образования;
- } развитие программы дополнительного образования на основе информационных технологий.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- расширение возможностей для творческого развития обучающихся, их профессионального самоопределения, реализации их потенциала;
- создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и патриотического воспитания обучающихся.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- Выявление творчески – одаренных подростков, адресная поддержка одарённых подростков
- Увеличение охвата обучающихся, занимающихся дополнительным образованием, участием в разнообразных видах и формах состязательного и творческого характера на уровне образовательного учреждения, на окружном, на муниципальном, республиканском уровнях.

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год. Программа рассчитана на 40 занятий с расчётом на 3 академических часа в неделю.

Целевая аудитория обучающихся, приступающих к освоению данной программы: старшие школьники, взрослые.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Основу программы «Академический портрет» составляют рисовальные, колористические и композиционные задачи на примере упражнений и натурной работы. Наряду с этим решается задача освоения технологии ведения масляной живописи.

В программе «Академический портрет» также ставятся задачи живописно композиционного решения формата, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения цветом, тоном и колоритом, передачи световоздушной среды.

Учебный предмет «Академический портрет» объединяет в единую структуру практическую художественно - творческую деятельность, художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.

В образовательном процессе учебные предметы Рисунок и Живопись изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира.

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

1.3 Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью реализации программы является знакомство обучающихся с основами изображения человека, принципами рисования формы головы, передачи пропорций и характера в портрете. Важной составляющей учебного предмета является изучение пластической анатомии.

При рисовании гипсовой головы учащийся должен: знать основные принципы построения головы человека, передавать характер модели, уметь расположить рисунок головы в листе, передавать точные пропорции, изображать части лица, применяя метод анатомического анализа, строить большую форму головы, определять связь головы, шеи и плечевого пояса.

При рисовании живой головы учащийся должен уметь: передавать характерные черты живой головы, строить голову на основании анатомического анализа формы, уметь передавать ракурс, сокращение формы в пространстве, иметь навыки в пользовании мягким материалом (уголь, сангина, сепия).

Задачи учебного предмета:

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в изображении головы человека в графике и в живописи, в том числе:

1. владение средствами графического выражения, техникой рисунка;
2. умение передавать пропорции и характер головы человека;
3. понимание и умение изобразить анатомические особенности формы головы человека;
4. развитие способностей видеть и изображать форму в пространстве;
5. навыки в использовании основных техник и материалов;

6. навыки последовательного ведения работы;
7. знание техники масляной живописи.

1.4 Объем учебного времени, предусмотренный программой на реализацию изучаемого курса

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Академический портрет» со сроком обучения 1 год составляет 120 часов.

Курс рассчитан на 1 год обучения по 3 академических часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет (курс) «Академический портрет» со сроком обучения 1 год

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
	1	2	
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	51	69	120
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет, экзамен	

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

1.5 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Академический портрет» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 6 до 15 человек).

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

Практические занятия включают в себя выполнение конкретных заданий, связанных с подготовительным периодом и последующей работой в технике масляной живописи. Теоретическая часть занятий носит ознакомительный и прикладной характер. Занятия проводятся в аудитории.

Курс предусматривает изучение предмета «Академический портрет» с расчётом на 3 академических часа в неделю. Программа рассчитана на 40 занятий.

1.6 Результат освоения программы

Результатом освоения программы курса «Академический портрет» является приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в изображении головы человека в графике и в живописи, в том числе:

1. владение средствами графического выражения, техникой рисунка;
2. умение передавать пропорции и характер головы человека;
3. понимание и умение изобразить анатомические особенности формы головы человека;
4. развитие способностей видеть и изображать форму в пространстве;
5. навыки в использовании основных техник и материалов;
6. навыки последовательного ведения работы;
7. знание техники масляной живописи.

1.7 Формы и методы контроля, система оценок

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

- } Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- } экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков в форме просмотров учебных работ преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1. Знание художественных и эстетических свойств рисунка, основных закономерностей создания грамотного рисунка, анатомических особенностей;
2. Знание художественных и эстетических свойств рисунка, основных закономерностей создания грамотного рисунка;
3. Умение видеть и передавать форму предметов в условиях пространственно-воздушной среды;
4. Владение навыками в использовании основных техник и материалов;
5. Владение навыками последовательного ведения работы над рисунком.
6. Умение передавать материальность, соотносясь со световоздушной средой и особенностями освещения;
7. Владение навыками передачи пропорций и объема предметов в пространстве;
8. Умение передавать материальность в этюдах масляными красками.

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.

2. Учебно-тематический план и содержание программы

№ п/п	Тема занятия	Объяснения	Практич. занятия	Самост. работа	Общее кол-во часов
	Модуль 1				
1.	Вводная беседа. Знакомство с пропорциями головы. Наброски и зарисовки.	1	2		3
	Модуль 2				
2.	Рисунок черепа в три четверти. Продолжение изучения строения черепа.	1	2		3
	Модуль 3				
3.	Рисунок черепа в анфас. Продолжение изучения строения черепа.	1	2		3
	Модуль 4				
4.	Рисунок черепа в профиль. Продолжение изучения строения черепа.	1	2		3

	Модуль 5				
5.	Наброски черепа в разных ракурсах	1		2	3
	Модуль 6				
6.	Рисунок обрубков головы в профиль. Повторение перспективы и эллипсов. Изучение общей формы головы.	1	2		3
	Модуль 7				
7.	Рисунок обрубков головы в три четверти. Повторение перспективы и эллипсов. Изучение общей формы головы.	1	2		3
	Модуль 8				
8.	Рисунок обрубков головы в анфас. Повторение перспективы и эллипсов. Изучение общей формы головы.	1	2		3
	Модуль 9				
9.	Наброски обрубков головы в разных ракурсах	1		2	3
	Модуль 10				
10.	Копия рисунка черепа мастеров	1		2	3
	Модуль 11				
11.	Рисунок деталей головы Давида. Глаз.	1	2		3
	Модуль 12				
12.	Рисунок деталей головы Давида. Нос	1	2		3
	Модуль 13				
13.	Рисунок деталей головы Давида. Губы	1	2		3
	Модуль 14				
14.	Рисунок деталей головы Давида. Ухо	1	2		3
	Модуль 15				
15.	Наброски деталей головы Давида в разных ракурсах	1		2	3
	Модуль 16				
16.	Копия рисунка портрета старых мастеров (на выбор).	1		2	3
	Модуль 17				
17.	Рисование набросков. Зарисовки с натуры по 15 минут. Изучение характера натуры.	1	2		3

	Модуль 18				
18.	Зарисовки гипсовых голов в разных ракурсах.	1	2		3
	Модуль 19				
19.	Рисунок мужской гипсовой головы	1	2		3
	Модуль 20				
20.	Рисунок женской гипсовой головы	1	2		3
	Модуль 21				
21.	Рисунок мужской гипсовой головы в профиль	1	2		3
	Модуль 22				
22.	Рисунок живой модели углем или карандашом.	1	2		3
	Модуль 23				
23.	Рисование набросков. Зарисовки с натуры по 15 минут. Изучение характера натуры.	1	2		3
	Модуль 24				
24.	Рисунок гипсовой головы с драпировкой	1		2	3
	Модуль 25				
25.	Копия (аранжировка) портрета старых мастеров (на выбор). Гризайль	1		2	3
	Модуль 26				
26.	Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом	1	2		3
	Модуль 27				
27.	Наброски головы с плечевым поясом в разных ракурсах.	1		2	3
	Модуль 28				
28.	Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом и драпировкой	1		2	3
	Модуль 29				
29.	Рисунок живой модели с драпировкой углем или карандашом.	1	2		3
	Модуль 30				
30.	Копия (аранжировка) живописного портрета старых мастеров (на выбор).	1	2		3
	Модуль 31				
31.	Эскизы к портрету натурщика	1	2		3

	Модуль 32				
32.	Рисунок к портрету натурщика	1		2	3
	Модуль 33				
33.	Этюд головы натурщика на светлом фоне.	1	2		3
	Модуль 34				
34.	Этюд головы натурщика в профиль.	1	2		3
	Модуль 35				
35.	Этюд головы натурщика на боковом свету. Гризайль.	1	2		3
	Модуль 36				
36.	Этюд головы натурщика на боковом свету.	1	2		3
	Модуль 37				
37.	Этюд головы натурщика на цветном фоне.	1	2		3
	Модуль 38				
38.	Этюд головы натурщика в контражуре	1	2		3
	Модуль 39				
39.	Этюд головы с плечевым поясом в цвете (масло)	1	2		3
	Модуль 40				
40.	Заключительная работа (по выбору)			3	3
	Всего	39	58	23	120

3. Содержание изучаемого курса

Данная программа - это поступательная система, основанная на принципе «от простого к сложному», которая имеет в своей основе традиционные классические подходы и методики. Особенностью программы является чёткая последовательность поставленных задач и взаимосвязь приобретенных навыков и уже имеющихся.

Задача реалистического изображения предмета и человека в цвете должна быть связана с восприятием обучающимися всех качеств, присущих этому предмету, его назначение, целесообразность формы, окраски, а также среды, в которой он находится.

Основная часть заданий выполняются учащимся как работа в мастерской. Домашнее задание выполняется добровольно и предоставляется для обсуждения преподавателю. Количество необходимых домашних работ определяется преподавателем исходя из возможностей ученика. Плодотворная работа над домашним заданием является непременным условием успешного

обучения. В привычку обучающегося должно войти постоянное выполнение набросков и зарисовок в специальном альбоме.

Изучение головы человека, промежуточной стадией которого является рисование черепа, экорше, деталей лица Давида. Рисунки выполняются в натуральную величину или немного меньше. В линейном рисунке находится правильное расположение предмета в пространстве и точные пропорции. Штриховка делается по форме, разделяя предмет на свет и тень. Конструкция основных частей головы человека - главная задача этих рисунков.

Рисунок головы будет гармоничным только при знании внутреннего устройства формы. В основе головы имеется череп. Рисунку черепа в 2 поворотах уделяется особое значение. Ученик знакомится с устройством черепа и названиями основных костей головы.

Следующий этап в изучении головы - экорше, т.е. изучение того, как мышцы головы покрывают череп. Ученик всегда, рисуя голову должен вписывать в неё череп, только так рисунок может быть крепким и уверенным.

Гипсовая классическая голова. Расположение головы на листе и работа над линейным рисунком. Проверка рисунка по вертикалям и горизонталям, проверка углов, измерение пропорций с помощью карандаша в вытянутой руке. Подробная работа над пропорциями и сходством с натурой. Использование знаний, полученных в предыдущих заданиях. Работа над построением головы, затем работа в тоне.

Далее продолжается изучение портрета в цвете в технике масляной живописи. Учащиеся приобретают первоначальные навыки в изображении живой модели. Главное в работе с натуры - умение выделить основное в портрете, добиться портретного сходства. Учащиеся знакомятся с техникой портрета, копируя живопись и рисунок старых мастеров.

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы

Занятия по программе построены, в основном, на рисовании с натуры постановок, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами тональной и цветовой гармонии.

Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Для лучшего усвоения материала программы предусмотрены домашние задания, которые включают в себя:

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах и библиотеках;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов, создание эскизов, выполнение натюрмортов в домашних условиях.

4.1 Методы обучения:

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

4.2 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- **демонстрационные:** натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи

Список необходимых материалов:

- Карандаши – НВ, В, 2В, F, ластик, клячка, уголь
- Белая бумага (папка А3, папка А4); тонированная бумага
- Альбом для упражнений, набросков и зарисовок
- Палитра, мастихин, масленка, разбавитель, краски масляные, кисти: щетина, синтетика
- Холст на картоне, холст на подрамнике

Список рекомендуемой литературы

1. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. М.: Искусство. 1956
2. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок. М.: ИНФРА-М, 2009
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. - М. Эксмо, 2010
4. Ли Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. М. Эксмо, 2017
5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, Владос, 1995
6. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М., 1989
7. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Москва. АСАДЕМА, 2003
8. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарный учебный график

По дополнительной образовательной общеразвивающей программе
«Академический портрет»
1 год обучения

На 2022-2023 учебный год

№ п/п	Месяц	Число	Занятие	Кол-во часов	Аудит. занятия	Просмотр	Всего
1	Сентябрь	4	<i>Модуль 1</i>	3	3		3
2		11	<i>Модуль 2</i>	3	3		3
3		18	<i>Модуль 3</i>	3	3		3
4		25	<i>Модуль 4</i>	3	3		3
5	Октябрь	2	<i>Модуль 5</i>	3	3		3
6		9	<i>Модуль 6</i>	3	3		3
7		16	<i>Модуль 7</i>	3	3		3
8		23	<i>Модуль 8</i>	3	3		3
9		30	<i>Модуль 9</i>	3	3		3
10	Ноябрь	6	<i>Модуль 10</i>	3	3		3
11		13	<i>Модуль 11</i>	3	3		3
12		20	<i>Модуль 12</i>	3	3		3
13		27	<i>Модуль 13</i>	3	3		3
14	Декабрь	4	<i>Модуль 14</i>	3	3		3
15		11	<i>Модуль 15</i>	3	3		3
16		18	<i>Модуль 16</i>	3	3		3
17		25	<i>Модуль 17</i>	3	2	1	3
18	Январь	15	<i>Модуль 18</i>	3	3		3

19		22	<i>Модуль 19</i>	3	3		3
20		29	<i>Модуль 20</i>	3	3		3
21	Февраль	5	<i>Модуль 21</i>	3	3		3
22		12	<i>Модуль 22</i>	3	3		3
23		19	<i>Модуль 23</i>	3	3		3
24		26	<i>Модуль 24</i>	3	3		3
25	Март	5	<i>Модуль 25</i>	3	3		3
26		12	<i>Модуль 26</i>	3	3		3
27		19	<i>Модуль 27</i>	3	3		3
28		26	<i>Модуль 28</i>	3	3		3
29	Апрель	2	<i>Модуль 29</i>	3	3		3
30		9	<i>Модуль 30</i>	3	3		3
31		16	<i>Модуль 31</i>	3	3		3
32		23	<i>Модуль 32</i>	3	3		3
33		30	<i>Модуль 33</i>	3	3		3
34	Май	14	<i>Модуль 34</i>	3	3		3
35		21	<i>Модуль 35</i>	3	3		3
36		28	<i>Модуль 36</i>	3	3		3
37	Июнь	4	<i>Модуль 37</i>	3	3		3
38		11	<i>Модуль 38</i>	3	2	1	3
39		18	<i>Модуль 39</i>	3	3		3
40		25	<i>Модуль 40</i>	3	3		3
			Всего				120