

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2 Г.БАРНАУЛА»

ПРИНЯТО :
на педагогическом совете
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
протокол № 1 от «30» 08 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
Приказ от «01» 09 2018 г. № 42/1-09
Смуткина О.М.

Программа учебного предмета
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства
«Обще художественное образование»
«Натурный класс»

Основы искусства портрета

Для учащихся старше пятнадцати лет , имеющие начальное художественное образование

(срок освоения программы 1 год)

Разработчик: Гузеева З.В.

Рецензент: Белихова Ю.С.

Барнаул 2018

Пояснительная записка.

Курс предмета дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Общее художественное образование», «Натурный класс», «Основы искусства портрета» включает в себя упражнения, наброски, зарисовки, изображение частей лица, изучение пропорций головы человека, конструктивное построение формы головы человека с учётом линии горизонта и перспективы, изображение гипсовой маски, гипсовой головы, головы человека с натуры.

Срок реализации программы учебного предмета – 1 год

Возраст обучающихся 15 лет и старше

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 216 часов, из них на аудиторные занятия – 216 часов,

Распределение учебного времени

Аудиторные занятия	108
Объём максимальной нагрузки	108

Недельная нагрузка (в час)

Аудиторные занятия	3 часа
Объём максимальной нагрузки	4 часа

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные)

Виды аудиторных занятий:

- урок,
- практическое занятие.

Цели программы:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся;
- приобретение знаний, умений и навыков по выполнению работ по «Основам искусства портрета»;
- приобретение опыта творческой деятельности;
- приобщение учащихся к художественной культуре и овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовка наиболее способных учащихся для продолжения художественного образования в средних и высших учебных заведениях, реализующих профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Исходя из данной программы, обучение строится таким образом, что изобразительная деятельность обучающихся становится важной и неотъемлемой частью их жизни.

Главной составляющей, должно стать воспитание творческой личности и формирование у него определенной нравственной и мировоззренческой позиции. В процессе обучения необходимо бережно и уважительно относиться к личности учащегося. Занятия должны вестись в доступной, интересной форме, учитываться возрастные особенности обучающихся. Важно создать в классе атмосферу творчества и дружелюбия.

Изучение природы - лежит в основе обучения рисунку. Необходимо развивать наблюдательность, бережное отношение к природе и к своим работам.

Программа построена с учетом межпредметных связей между «Основами искусства портрета» и «Углубленного курса живописи», опираясь на знания классической композиции.

Процесс обучения ведется от простого к сложному и строится на основе неразрывной связи с предыдущими предметами. Задания объединены общими задачами и имеют один уровень сложности.

В процессе работы по данной программе педагог должен научить обучающихся:

- понятиям формата, масштаба, пропорций, ритма, пятна, линии, тональных отношений;
- правилам линейной и воздушной перспективы;
- моделированию сложной формы тоном;
- ведению длительной (краткосрочной) работы над постановкой;
- нахождению наиболее выразительных решений постановок и передачи их эмоционального состояния;

- передаче различных материалов и фактур предметов и объектов, а так же пространства и световоздушной среды с помощью светотени, и штриха.

Каждая постановка должна быть продумана, методически обоснована и опираться на предыдущие задания.

В течение всего периода обучения, необходимо развивать у учащихся умение работать самостоятельно, критически относиться к своим работам, постоянно сравнивать их с натурой. Преподавателю нужно как можно чаще проводить обсуждение и анализ работ, выполненных как в классе, так и дома. Знакомить детей с материалами рисунка, со способами и приемами работы. Умения, навыки, полученные знания – учащиеся должны уметь применить в своих творческих работах, для выражения правдивого, яркого художественного образа.

Программа и состоит из:

- пояснительной записки;
- учебно-тематического плана и содержания предмета обучения, с расшифровкой каждого задания по целям, задачам и материально-техническому обеспечению;
- раздела с требованиями к уровню подготовки учащихся;
- раздела с формами и методами контроля и системой оценки учащихся;
- раздела методического обеспечения учебного процесса;
- списка литературы и средств обучения;
- приложения с фотографиями работ по темам.

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие материально-технические условия:

- наличие специально оборудованной мастерской (мольберты, стулья, подиумы, софиты, натюрмортные столики, и т.д.)
- наличие натюрмортного фонда с предметами разного материала и драпировками, а так же с необходимым набором гипсов и чучел животных и птиц.
- наличие необходимых художественных материалов для занятий рисунком и живописью.

Задачи программы:

- важнейшая задача обучения рисунку – развить у обучающихся способности видеть «объемно» и изображать форму в пространстве;
 - уметь владеть графическими средствами рисунка (светотень, линия, штрих, пятно, тон);
 - различать виды учебного рисунка: длительный натурный рисунок, зарисовки, наброски;
- Умение владеть техническими средствами рисунка: графитный карандаш, уголь, сангина, мел, пастель(мягкие материалы), а также жидкие материалы — тушь, акварель, белила, разноцветные чернила.

Программа состоит из;

- пояснительной записки,
- учебно-тематического плана,
- содержания учебного предмета,
- требований к уровню подготовки обучающихся,

Форм и методов контроля, системы оценок,

- методического обеспечения учебного процесса,
- списка рекомендуемой литературы.

Учебно-тематический план по основам искусства портрета

Содержание учебного предмета

Основы искусства портрета

В «Натурном классе художественного образования» даются начальные сведения о рисунке, решаются задачи композиционной цельности листа и умение работать с форматом.

Происходит изучение законов линейной перспективы и светотени.

Длительность заданий постепенно увеличивается. Кроме основных постановок вводятся краткосрочные задания: зарисовки и наброски человека, и др.

Освещение рекомендуется использовать искусственное, верхнее, боковое.

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- первоначального владения выразительными средствами (линия, штрих, тоновое пятно);
- знание специальных профессиональных терминов в области изобразительного искусства;
- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого предмета;
- умение компоновать предметы в листе;
- умение передавать характер и пропорции головы человека;
- умение передавать линейную и воздушную перспективу;
- умение передавать тональные отношения в рисунке.

Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание программы учебного предмета «Основы искусства портрета» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.

Результатом освоения программы по основам искусства портрета является:

- приобретение учащимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формирование навыков взаимодействия с другими участниками образовательного процесса;
- умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных способов достижения результата;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Учащиеся, освоившие программу по основам искусства портрета ,

должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- знанием понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знанием законов перспективы;
- умением использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умением моделирования формы сложных предметов тоном;
- умением последовательно вести длительную постановку;
- умением рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умением находить выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- владеть линией, штрихом, пятном;
- выполнения линейного и живописного рисунка;
- передачи фактуры и материала предмета; передачи пространства средствами штриха и светотени.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

обучающийся должен знать и уметь:

- самостоятельно, грамотно изображать с натуры предметы окружающего мира, преодолевая технические трудности, возникающие при реализации художественного замысла.
- пользоваться терминологией рисунка, понятиями: «пропорция», «симметрия», «светотень», «тон и тональная растяжка» и т.д.
- использовать законы линейной и воздушной перспективы.
- моделировать сложную форму предметов тоном.
- последовательно вести длительную постановку.

- выразительно компоновать постановки, добиваясь передачи их эмоционального состояния.

Владеть навыками линейного, линейно-конструктивного и живописного рисунка, используя свои умения и навыки владения линией, штрихом, пятном.

Использовать разные технические приемы для передачи фактуры и материальности предметов.

Владеть навыками передачи пространства средствами штриха и светотени.

Владеть навыками работы над набросками и зарисовками, уметь самостоятельно их выполнять.

- уметь самостоятельно анализировать свои работы и находить причины успеха и неуспеха собственной ученической деятельности.

В соответствии с уставом результаты итоговой аттестации выставляются по пятибалльной шкале.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Реализация программы

1. Аттестация.

Цели:

- контроль за качеством выполнения работ и определение качества реализации образовательного процесса;

- формирование у обучающихся умений и навыков;

- определение степени практической подготовки.

Виды:

Виды аттестации по рисунку: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация:

- контрольные работы, просмотры.

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация:

- просмотр по полугодиям.

Промежуточная аттестация проводится в форме методических просмотров, экзаменов. Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершению изучения учебного предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании.

2. Система и критерии оценок.

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

Критерии оценки качества подготовки учащихся должны позволить:

- определить уровень освоения учащимися материала предусмотренного учебной программой;

- оценить умение применять сформированные навыки по предмету, а так же использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Методическое обеспечение учебного процесса:

1. Фонд оценочных средств, лучших работ обучающихся.
2. Методические разработки преподавателей ДХШ № 2 и др. школ по данному предмету.
3. Периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа» и др.
4. Фонд работ студентов профильных ССУЗов и ВУЗов.
5. Дидактический материал:
 - репродукции работ художников;
 - таблицы последовательности ведения работы над натюрмортом, геометрических тел(куб, цилиндр);
 - схемы построения человека в движении;
 - схема построения головы человека.
6. Специальная литература, имеющаяся в библиотеке школы.

Материально- технические условия:

Мольберты. Планшеты. Стулья. Софиты. Доска, мел, указка, тряпка. Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках.

Список литературы

- Асенцио Сервер Франсиско – Рисунок для начинающих. - М.; АСТ Астрель. 2004.
- Волков Н.М. Восприятие предмета и рисунка – М: Академия педагогических наук, 1950.
- Гордон Луиза Рисунок головы человека. – М: ЭКСПО - Пресс, 2001.
- Гордон Луиза Рисунок фигуры человека. – М.: ЭКСПО - Пресс, 2001.
- Калле Поль Карандаш. - Минск, Попурри, 2000.
- Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.: Просвещение, 1981.
- Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. - М.: «Просвещение», 1977.
- Ли Н. Основы учебного академического рисунка. М. ЭКСМО. 2005 .
- Непомнящий В.М., Г.Б. Смирнов Практическое применение перспективы в станковой картине. – М.: Просвещение, 1978.
- Патекол Филипп Как рисовать портрет. – М.: ЭКСПО - Пресс, 2001.
- Петерсон В.Е. Перспектива. – М.: Искусство, 1970.
- Популярное руководство к изучению перспективы и теории теней. - Ленинград,1987.
- Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке.- М.: Высш. школа, 1978.
- Радлов Н.Э.Рисование с натуры. – Ленинград: Художник РСФСР, 1972.
- Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учебник для студентов худ. граф. Факультетов пединститутов. - М.: Просвещение, 1995.
- Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисования. – М.: Просвещение, 1982.
- Серов А.М. Рисунок. – М.: Просвещение, 1975.
- Сокольникова Н.М. Основы рисунка -5-8 класс. – Обнинск: «Титул», 1996.
- Учебный рисунок в Академии художеств. Под ред. Б.С. Угарова . -М.: Изобразительное искусство, 1990.
- Хазэл Харрисон Энциклопедия техник рисунка. - М.; АСТ. Астрель. 2005.
- Чармиан Эджертон Как научиться рисовать цветы. – М: ЭКСМО - Пресс, 2001.
- Эймис Л. Дж, Флиоск К. Рисуем 50 человек. – Минск: ООО Попурри, 1999.
- Яблонский В.А. Преподавание предметов Рисунок и Основы композиции.- М: Высшая школа, 1989.