

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

Утверждаю

Ректор С.Н. Андрияка

«16» 20 19 г.

**ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Академический рисунок»**

Срок реализации - один год

Группы - возраст от 16 лет

Москва — 20 19 г.

Разработчик:

С.А.Котов - старший преподаватель кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств Академии акварели и изящных искусств

АННОТАЦИЯ

к общеразвивающей программе дополнительного образования
«Академический рисунок»

Направленность программы: художественная.

Уровень программы: базовый.

Контингент обучающихся: на занятия принимаются дети от 16 лет и взрослые без специальной подготовки и отбора.

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Форма организации процесса обучения: занятия проходят в группе до 15 человек, программа рассчитана на 96 часов, по 3 часа в неделю.

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Ожидаемый результат:

Знать:

- последовательность ведения работы при выполнении заданий по рисунку;
- особенности выполнения академического рисунка;
- анатомию строения головы человека.

Уметь:

- компоновать в заданном формате;
- точно передавать пропорции предметов;
- использовать различные технические приемы (линия, штрих, пятно).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Пояснительная записка	5
2	Содержание программы	6
3	Тематический план программы	9
4	Учебно-тематический план	12
5	Рубежный контроль	16
6	Список литературы	17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рисунок или академический рисунок – вид графики и основа всех видов изобразительного искусства. Без знания основ академического рисунка, художник не сможет грамотно вести работу над художественным произведением. В роли графической основы рисунок присутствует в любом изображении на плоскости. Рисунок может выполняться, как самостоятельное по значению произведение графики, так и служить вспомогательным этапом для создания живописных, графических, реже – скульптурных работ или архитектурных замыслов. Рисунки как предварительные наброски и эскизы для создания более масштабных живописных произведений часто имеют самодостаточную и выдающуюся художественную ценность.

Академический рисунок является технической базой изобразительных искусств, ввиду этого глубоко изучается художниками, скульпторами и архитекторами. Рисунки создаются художниками в процессе изучения природы (наброски, штудии), при поиске композиционных решений графических, живописных и скульптурных произведений (эскизы, картоны), при разметке живописной картины (подготовительный рисунок под живопись).

Рисунок как самостоятельное произведение – станковый рисунок (по аналогии со станковой живописью) – образует в европейском искусстве отдельный вид графики. Под категорию станкового рисунка подпадают также исторически известные рисунки значительной эстетической ценности, независимо от первоначального предназначения.

С живописью рисунок сближает его уникальность, тогда как такие произведения печатной графики, как гравюры и литографии могут распространяться во множестве равноценных экземпляров.

Направленность:

- обучение основ академического рисунка;
- ознакомление с авторской методикой и программой основных заданий по рисунку.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Отличительной особенностью данной программы является то, что учебный процесс строится на принципе наглядности обучения, когда преподаватель параллельно с учениками выполняет каждое задание.

Для каждого следующего задания берутся предметы более сложной фактуры. Порядок учебных заданий, рассчитанных на усложнение фактур предметов, не нарушается.

Варьируется только сложность постановки (количество и размеры предметов) в зависимости от возраста учащихся.

Взрослым обучающимся ставятся более крупные по размерам и более сложные по силуэту предметы, с большим количеством деталей.

Цель программы: Подготовить обучающихся для поступления в Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, исходя из требований, предъявляемых на вступительных экзаменах по рисунку. Данная программа рассчитана на ознакомление с авторской методикой и программой основных заданий по рисунку, освоения обучающимися последовательности ведения работы, поэтапное выполнение каждого задания, а также дальнейшее изучение пластической анатомии, строение черепа и основных групп мышц головы и плечевого пояса человека.

Задачи:

1. Композиционно грамотно располагать изображение объект в заданном формате.
2. Умение технично выполнять академический рисунок карандашом (допустимо использование растушки и клячки).
3. Умение вести работу над коротким и длительным рисунком портрета с учетом знания пластической анатомии.
4. Использование копийных навыков в портрете.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию программы

Продолжительность академического часа – 45 минут.

аудиторные занятия:

1 год обучения – 1 раз в неделю, 3 академических часа - одно занятие с двумя перерывами по 10 мин. между первым и вторым академическими часами.

Форма и режим проведения занятий

Занятия проводятся в специализированных мастерских под руководством квалифицированного преподавателя. Программа рассчитан на 1 год, 96 академических часов – аудиторных занятий, 96 академических часов – самостоятельная работа, 192 академических часов – максимальная учебная нагрузка, 32 занятий в год. Аудиторные занятия проходит 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся в группе составляет до 15 человек. Форма обучения очная.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: виды, форма.

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), проводится по завершению учебной темы. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся в 1,2-м полугодиях без учета аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляются оценки в оценочную ведомость. Годовая оценка выставляется на основании средней суммы оценок промежуточной аттестации.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Самостоятельно выполняются задания, аналогично сделанным в мастерской, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы, ниже выполненной в мастерской, задание не считается усвоенным. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический.

Ожидаемые результаты

По окончании курса « Академический рисунок» обучающиеся должны:

Знать:

- последовательность ведения работы при выполнении заданий по рисунку;
- особенности выполнения академического рисунка;
- анатомию строения головы человека.

Уметь:

- компоновать в заданном формате;
- точно передавать пропорции предметов;
- использовать различные технические приемы (линия, штрих, пятно).

Методическое обеспечение: специализированные мастерские, наглядные пособия, методические таблицы.

Оснащение мастерских:

- специальные материалы и инструменты;
- аппаратура для просмотра видеоматериала;
- распечатки анатомических таблиц.

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь:

- набор грифельных карандашей от 6Н до 10В;
- ластик разных видов;
- кнопки;
- макетный нож.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п	Название тем	Мак-ное кол-во ак.часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
1	Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение в предмет. Рисунок: «Светлое и тёмное яйцо»	6	3	3	1	2	Обсуждение
2	Рисунок: «Светлое и тёмное яйцо»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
3	Рисунок: «Чашка с блюдцем, ложка, сахар»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
4	Рисунок: «Чашка с блюдцем, ложка, сахар»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	Рисунок: «Чашка с блюдцем, ложка, сахар»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	Рисунок: «Череп»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
7	Рисунок: «Череп»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	Рисунок: «Череп»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
9	Рисунок: «Череп»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
10	Рисунок: «Экроше»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
11	Рисунок: «Экроше»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
12	Рисунок: «Экроше»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
13	Рисунок: «Экроше»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ

№ п/п	Название тем	Мак-ное кол-во ак.часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
14	Рисунок: «Гипсовая голова»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
15	Рисунок: «Гипсовая голова»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
16	Рисунок: «Гипсовая голова»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
17	Рисунок: «Гипсовая голова»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
18	Рисунок: «Гипсовая голова»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
19	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
20	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
21	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
22	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
23	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
24	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
25	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
26	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
27	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
28	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ

№ п/п	Название тем	Мак-ное кол-во ак. часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
29	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
30	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
31	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
32	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
Всего за год:		192	96	96	32	64	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
1	Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение в предмет. Рисунок: «Светлое и тёмное яйцо»	3 (1 зан.)	Основные направления преподавания: композиция в листе, освещение, светотень, разница световых поверхностей, бликов и теней в зависимости от тона и места расположения предмета. Укладка фона в пространстве. Рассматривать света и тени как полутона разной интенсивности. Контраст первого плана. Ведение работы от «куска» – от света на белом яйце. Разница углов фона по тону. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием	Знать о понятии локального тона каждого предмета. Уметь различать тона бликов, светов, теней, в зависимости от места расположения в пространстве
2	Рисунок: «Светлое и тёмное яйцо»	3 (1 зан.)	Основные направления преподавания: композиция в листе, освещение, тональные растяжки, передача объемов, материалности. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием.	Знать о понятии локального тона каждого предмета. Уметь различать тона бликов, светов, теней, в зависимости от места расположения в пространстве
3	Рисунок: «Чашка с блюдцем, ложка, сахар»	9 (3 зан.)	Основные направления преподавания: разъяснение поэтапного создания академического рисунка. Композиция в листе, пропорции, освещение, объем, связь с фоном, касание. Для постановки использовать пустую, белую, чашку без рисунка и рельефа и сахар-рафинад. Самостоятельное выполнение зарисовок.	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием.	Знать и применять технические приемы передачи белой гладкой или матовой поверхности чашки. Уметь видеть и передавать большое количество полутонов на крупных белых формах.

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
4	Рисунок: «Череп»	12 (4 зан.)	<p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p> <p>Основные направления преподавания: композиция в листе, пропорции, освещение, связь с фоном, касание, передача объема. Знакомство с анатомией. Самостоятельное выполнение набросков и портретных зарисовок. Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием.	<p>Укладывать рисунок (узор) по округлой поверхности с его тональными изменениями в зависимости от освещения.</p> <p>Владеть навыками распределения в листе предметов: светлых – в центре, темнее – в глубине</p> <p>Знать конструктивные схемы строения формы черепа.</p> <p>Уметь анализировать анатомическое строение головы, соблюдая точные пропорции и законы перспективы, а также правильно вести построение изображения обобщённой формы.</p> <p>Владеть закономерностями основного конструктивного строения формы черепа</p>
5	Рисунок: «Экорше»	12 (4 зан.)	<p>Основные направления преподавания: основные группы мышц, анатомические узлы и связи, пропорции, передача объема. Самостоятельное выполнение набросков и портретных зарисовок. Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием.	<p>Уметь анализировать анатомическое строение головы, соблюдая точные пропорции и законы перспективы, а также правильно вести построение изображения обобщённой формы.</p> <p>Владеть техникой правильного академического штриха, не забывать показывать тонально освещение, светотени, разницу световых поверхностей, бликов и теней в зависимости от тона и места расположения предмета</p>

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
6	Рисунок: «Гипсовая голова»	15 (5 зан.)	Основные направления преподавания: локальный тон, светотеневая моделировка, анализ пластических форм на основе изучения анатомии. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием.	Уметь анализировать анатомическое строение головы, соблюдая точные пропорции и законы перспективы, а также правильно вести построение изображения обобщённой формы. Владеть техникой правильного академического штриха, не забывать показывать тонально освещение, светотени, разницу световых поверхностей, бликов и теней в зависимости от тона и места расположения предмета
7	Рисунок: «Мужской портрет с плечевым поясом»	21 (7 зан.)	Основные направления преподавания: пропорции, светотеневая моделировка формы, объём, касания, передача фактуры. Самостоятельное выполнение зарисовок портретов с анатомическим разбором (зарисовки черепа и основных групп мышц на полях формата). Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием.	Знать , что рисунок женской головы начинается с наброска черепа, и только потом обозначаются характерные отличительные особенности портрета. Уметь делать зарисовки портретов с анатомическим разбором. Владеть техникой правильного академического штриха, тонального освещения, светотени, разницы световых поверхностей
8	Рисунок: «Женский портрет с плечевым поясом»	21 (7 зан.)	Основные направления преподавания: пропорции, светотеневая моделировка формы, объём, касания, передача фактуры. Самостоятельное выполнение зарисовок портретов с анатомическим разбором (зарисовки черепа и основных групп мышц на полях формата).	Комбинированное занятие (теория и практика). Работа с учебным пособием.	Знать , что рисунок женской головы начинается с наброска черепа, и только потом обозначаются характерные отличительные особенности портрета.

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
			Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала		Владеть техникой правильного академического штриха, тонального освещения, светотени, разницы световых поверхностей.
<p style="text-align: center;">Всего:</p> <p>192 академических часов – максимальная учебная нагрузка; 96 академических часов – аудиторные занятия; 96 академических часов - самостоятельная работа; 32 занятий по 3 академических часа</p>					

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

По завершению программы для обучающихся проводится просмотр творческих работ, на котором преподаватели дают профессиональную консультацию и рекомендацию для творческой работы обучающихся.

Компетенции тестируются по основным критериям:

1. Композиция в листе.
2. Светотеневая моделировка объёмов в пространстве.
3. Подчинение мелких деталей большой форме, выделение главного.
4. Присутствие в работе понимания пластической анатомии.
5. Владение разнообразными техническими приёмами для передачи художественного замысла (академический штрих, тушевка. Трактовка объёмов по форме и т.д.).
6. Передача портретного сходства, материальности различных фактур, присутствующих в постановке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альбомы рисунков старых мастеров.
2. Анатомия для художников: [учебное пособие] : перевод с французского / М. Дюваль. – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2011. – 366, [1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-94232-083-6 : 2000.
3. Голова человека. Основы учебного академического рисунка : закономерности, принципы, методы, приёмы : [пособие для развивающего обучения : 0+] / Николай Ли. – Москва : Эксмо, 2019. – 261, [1] с. : ил.; 29 см.; ISBN 978-5-699-35151-0 : доп. 5000 экз.
4. Основы учебного академического рисунка / Николай Ли. – М. : Эксмо, 2003 (АООТ Твер. полигр. комб.). – 478, [1] с. : ил., портр.; 29 см.; ISBN 5-699-04508-2 (в пер.).
5. М. Ц. Рабинович. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и её применение в рисунке. – М.: Высшая школа, 1978 г.
6. Уроки рисования от великих мастеров / Роберт Беверли Хейл; [пер. Константина Молькова]. – Москва: Эксмо, 2005. – 263,[1] с. : ил., портр.гн; 26 см. – (Классическая библиотека художника); ISBN 5-699-09536-5 : 5000.
7. Учебный рисунок: [Учеб. пособие для вузов по специальностям 051800 <Живопись>, 051900 <Графика>, 052000 <Скульптура> и направлению подгот. бакалавров 530600 <Изобр. искусство (графика, живопись, скульптура)>] / Моск. гос. акад. художеств. ин-т им. В. И. Сурикова; [Авт.-сост. С. А. Гавриляченко]. – М. : Искусство, 2003. – 91 с. : в основном ил.; 30 см.; ISBN 5852003700.
8. Н. С. Самокиш. Рисунок пером. М., Изд-во Академии художеств СССР, 1959 г.
9. Императорская академия художеств. Искусство рисунка и акварели [Текст]: учебное пособие: [из фондов Санкт-Петербургского научно-исследовательского музея Российской академии художеств : альбом] / Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, Московская

государственная академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки ; [текст Фомичева Д. В.]. – Москва : Изд-во Акад. акварели и изящных искусств, 2014. – 86, [1] с. : ил., цв. ил., факс.; 27 см.; ISBN 978-5-906368-06-5 : 1200 экз.

10. Учебный рисунок в Академии художеств. М.: «Изобразительное искусство», 1990 г.

11. Французский рисунок XVI-XVIII вв. из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. М.: Изобразительное искусство.