

**Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
(протокол № 2 от 04.10.2022г.)

Утверждено
приказом ректора
от 06.10.2022 г. № 36/2

Дополнительная общеразвивающая программа
«Основы рисунка, живописи и композиции»

Срок освоения: 3 года
Возраст обучающихся: 12 - 16 лет

Разработчики: Куранова А.В. и Замятина Н.А.,
педагоги дополнительного образования

Внутренняя экспертиза проведена. Программа рекомендована к рассмотрению на Педагогическом совете организации.

Замятина Н.А., директор Центра художественной подготовки и дизайна

03» октября 2022 г

1. Пояснительная записка

1.1. Основные характеристики дополнительной общеразвивающей программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы рисунка, живописи и композиции» (далее — программа), реализуемая в Центре художественной подготовки и дизайна (далее — Центр) являющемся структурным образовательным подразделением Академии дополнительного профессионального образования, имеет *художественную направленность*.

Программа нацелена на улучшение навыков рисования молодых людей, углубление их теоретических познаний в сфере искусства и привлечение внимания к истории российской и мировой культуры. Базовые знания по рисунку и живописи, понимание особенностей использования приемов и материалов обеспечивают учащимся уверенность в творческом самовыражении, составляют фундамент будущего художественного обучения и способствуют разработке личного стиля в рисунке.

Программа составлена по принципу поэтапного увеличения нагрузки: от вводных лекций до построения фигуры человека как одной из наиболее трудоемких технически задач. Параллельно с крупными тематическими блоками будут проводиться небольшие практические упражнения на развитие навыка работы с натурой, быстрого создания эскиза. Такие практики позитивно влияют на развитие глазомера, усваивание основ композиции и пропорции. Также улучшается пространственное мышление и память.

Адресат программы: программа составлена для подростков от двенадцати до шестнадцати лет. Подходят учащиеся, уже имеющие опыт обучения изобразительному искусству, и те, кто его пока не получал. Творческий потенциал и развитость художественных способностей будет оцениваться методист путем ознакомления с портфолио или с помощью пробного задания. Никаких ограничений по группам здоровья курс не предполагает.

Актуальность программы заключается в её современности и нацеленности на развитие творческих возможностей учеников, их воображения, внимательности и оригинальности через проектную деятельность. Дидактическая ценность программы кроется в синтезе большого количества художественных дисциплин. Вместе они развивают творческий потенциал учащихся с помощью создания системы приемов и техник, которые можно свободно комбинировать. Культурный уровень, прививаемый программой, позволит молодым людям свободно самовыражаться, опираясь на художественные традиции и понимание огромного многообразия тем, способных стать причиной для творческого участия. Программа способствует эмоциональному и социальному развитию обучающегося, нацелена на развитие обучающихся в соответствии с актуальным содержанием в сфере искусства и культуры.

Отличительная особенность программы заключается в организации насыщенных практических занятий. Темы, предлагаемые для изучения, расположены в порядке, подразумевающим поэтапное увеличение сложности задач. Многогранность и разнообразие тем позволяет удерживать интерес и стимулирует творческий рост обучающегося. Решение трудных задач будет проводиться учеником самостоятельно, преподаватель лишь мотивирует его и предлагает источники для вдохновения или отработки какой-то техники. Такой подход поможет учащимся сформировать практические навыки, которые останутся с ними и после окончания курса без кураторства профессионалов. Фундаментальный подход к развитию детей развивает умения быстро находить решения для своих творческих задач отличает программы Центра.

Уровень освоения программы: обучающая программа представляет собой *общекультурный уровень* изучения изобразительного и декоративно-прикладного творчества: обучение рисунку, живописи и основам композиции. Она учитывает характерные для детей этого возраста приемы в рисовании.

Объем программы, срок освоения: длительность освоения программы и ее объем составляют 432 часа, по 4 учебных часа в неделю, 3 года обучения.

Цель программы – совершенствование личностных качеств обучающихся, создание твердой практической и теоретической базы по предметам: академический рисунок, основы композиции, станковая живопись, поддержка учеников, планирующих продолжить свое обучение после окончания курса в художественных институтах;

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих *задач*:
обучающие:

- дать базу практических навыков, позволяющих ученикам самостоятельно воплощать свои художественные замыслы с помощью графических, композиционных и живописных приемов;
- дать представление о правилах использования тона в рисунке (с помощью системы рефлексов);
- обучить правилам создания глубины в рисунке при помощи изучения принципов воздушной перспективы;
- дать представление о методах построения, основных правилах пропорциональных отношений, линейной перспективы;
- обучить грамотному использованию большого диапазона художественных материалов;
- дать опыт самостоятельной проработки учебных и творческих заданий, применяя полученные в ходе обучения навыки рисунка и знание правил перспективы, композиции, построения и др.;
- создать представление о базовых законах построения, привить базовое понимание пропорций и анатомии человеческой фигуры;
- предоставить возможность изучить и отработать базовые правила цветоведения;
- обучить грамотно работать с рисунком на пленэре и фигурой с натуры, а также с рисунком из воображения;

развивающие:

- совершенствовать эстетические способности учеников (получение практических умений, развитие фантазии, эстетико-эмоционального восприятия реальности, улучшение образной памяти).
- в практике улучшить качество изображения с натуры;
- создать понимание правил и подходов в композиции;
- совершенствовать художественные качества и способствовать увеличению творческой инициативы детей;
- улучшить зрительную память и способность быстро схватывать цельный образ изображаемого объекта.

воспитательные:

- создание у учеников навыка критико-эстетической оценки произведений искусства, уважение к культурному наследию;
- создание у учеников художественных предпочтений, стремления к самостоятельному углублению своих познаний в искусстве, духовных идеалов и нравственных ценностей;

Планируемые результаты освоения обучающимися программы:

личностные (общекультурная компетенция):

- уважение и любовь к культуре;
- интерес к творческой деятельности;
- способность к самооценке и самоанализу;
- понимание художественных эталонов и совершенствование вкуса;
- умение грамотно организовать своё рабочее пространство;
- уважительное отношение к своей творческой работе, работе других учеников в классе;

метапредметные (коммуникативная компетенция):

- сформированная ценностная и морально-этическая база в отношении себя и окружающего мира;

- развитые образное мышление, память и способность к анализу;
 - способность к более сложному эмоциональному и эстетическому восприятию;
 - способность к творческой инициативе, готовности к работе над собственными творческими проектами, к творческому самосовершенствованию;
 - развитие пространственное мышление и память;
 - сформированное умение доводить начатый проект до конца.
- предметные (учебно-познавательная компетенция)*
- сформированное представление о шедеврах изобразительного искусства, знакомство с лучшими образцами прошлого и с тенденциями в искусстве сегодня;
 - способность применять изученные способы выразительности в живописи, рисунке и ряде других дисциплин;
 - знание терминологического аппарата, связанного с изобразительным искусством;
 - овладение основами композиционного построения в учебных и творческих работах;
 - сформированное понимание основных правил и теории изобразительного искусства, овладение практическими умениями для развития навыков рисования;
 - сформированное понимание основ колористики и живописи;
 - сформированные знания по графическому построению и академическому рисунку;
 - способность к творческому мышлению и самостоятельности при создании композиции в графических и живописных работах;

Активное участие обучающихся в мероприятиях Центра будет способствовать успешному достижению ими определённых образовательных целей.

1.1. Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации: Занятия проводятся на государственном языке Российской Федерации.

Формы обучения: очная.

Особенности организации образовательного процесса:

- *форма реализации:* традиционная очная, возможно очное обучение с использованием дистанционных технологий;
- *условия набора:* на обучения принимаются все желающие указанной возрастной категории;
- *организационная форма обучения:* групповая, что позволяет осуществлять индивидуальный педагогический подход к каждому учащемуся. Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части. Теоретическая часть даётся в форме беседы, объяснения нового материала с просмотром иллюстративного материала. Практическая часть — это основная самостоятельная деятельность учащихся, направленная на реализацию авторской творческой идеи, которой отводится большая часть времени. Учебный материал излагается по мере усложнения художественных техник;
- *условия формирования групп:* учащиеся должны быть примерно одного возраста;
- *количество учащихся в группе:* не больше 10-12 учеников для сохранения возможности курирования процесса обучения преподавателем, большего удобства при организации рабочего пространства и оснащению рабочих мест;
- *формы проведения занятий:* аудиторные (теоретическая и практические части), онлайн-урок (в период применения дистанционных образовательных технологий);
- *форма организации деятельности учащихся:* традиционная очная, возможно очное обучение с использованием дистанционных технологий;
- *режим занятий:* по расписанию 2 раза в неделю по 90 минут (2 академических часа).

Кадровое обеспечение программы: реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим соответствующий уровень квалификации. Требования к квалификации определены профессиональным стандартом.

Материально-техническое оснащение программы: специально оборудованные учебные классы. Все учащиеся получают доступ к учебно-методическим материалами и фондам. Материально-

техническая база соответствует всем необходимым требованиям и условиям санитарным и противопожарным нормам, нормативам по охране труда.

Для реализации программы предоставляются учебные аудитории (мастерские) и материально-техническое обеспечение:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- столы, мольберты и планшеты;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер с подключением к сети Интернет и проекционный экран (монитор, телевизор);
- натуральный фонд (гипсовые тела и реквизит);
- учебно-методические пособия;
- художественные материалы и инструменты.

Перечень и количество расходных материалов на одного ученика на один год обучения

Наименование инструментов и художественных материалов		Количество			
		1-й год	2-й год	3-й год	всего
1	простые карандаши Коох-i-noor : - НВ	5	5	5	15
	- 2В	3	4	4	11
	- 4В	2	4	4	10
2	цветные карандаши/ набор	1	1	1	3
3	фломастеры/ набор	1	1	1	3
4	линеры черные/ шт.	2	2	2	6
5	маркеры черные/ шт.	2	2	2	6
6	черная тушь/ шт.	1	1	1	3
7	перья/ шт.	1	1	1	3
8	канцелярские ножи/ шт.	1	1	1	3
9	краски гуашевые художественные 12 цветов «Мастер-класс» или «Гамма»/ набор	1	1	1	3
14	краски акварельные 12 цветов «Ленинград» или «Белые ночи»/ набор	1	1	1	3
15	кисти белка: - №2, - №5, - №8	1	1	1	3
		1	1	1	3
		1	1	1	3
16	кисти синтетические - №2, - №5, - № 8	1	1	1	3
		1	1	1	3
		1	1	1	3
17	палитры, стаканчики для воды/ шт.	2	2	2	36

Наименование бумаги		Количество						всего
		1-й сем	2-й сем	3-й сем	4-й сем	5-й сем	6-й сем	
1	бумага белая для эскизов и записей А4 (офисная)/ л.	24	24	16	16	16	16	112
2	бумага белая, А4/ л.	5	5	5	5	-	-	20
3	бумага цветная для пастели А3/ л.	2	2	2	2	2	2	12
6	бумага белая для рисунка, А3/ л.	8	7	2	4	1	2	24
7	бумага белая для акварели, А3/ л.	5	5	-	-	-	-	10
8	Бумага белая для акварели, А2/л	-	-	4	3	4	3	14
9	Бумага белая для рисунка, А2/л	-	-	4	3	4	4	15

2. Учебный план программы «Основы рисунка, живописи и композиции»

1-й год обучения

№ п/п	Наименование раздела	Количество учебных часов			Форма контроля
		всего	в том числе:		
			теория	практика	
1-й семестр					
1	Вводное занятие. Техника безопасности	2	1	1	Опрос
2	Основы академического рисунка	28	6	22	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Основы академической живописи	28	4	24	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Станковая композиция и композиция в графике	12	2	10	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Промежуточный контроль	2	-	2	Просмотр и анализ работ, выставка творческих работ
2-й семестр					
8	Основы академического рисунка	28	4	24	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Основы академической живописи	28	2	26	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
10	Станковая композиция и композиция в графике	14	2	12	Изготовление изделия. Просмотр и анализ работ вместе с учащимися.
12	Итоговый контроль	2	-	2	Просмотр и выставка творческих работ
	Всего	144	21	123	

2-й год обучения

№ п/п	Наименование раздела	Количество учебных часов			Форма контроля
		всего	в том числе:		
			теория	практика	
3-й семестр					
1	Вводное занятие. Техника безопасности	2	1	1	Опрос
2	Основы академического рисунка	28	8	20	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Основы академической живописи	28	6	22	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися. Изготовление изделия
4	Станковая композиция и композиция в графике	12	2	10	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Промежуточный контроль	2	-	2	Просмотр и анализ работ, выставка творческих работ
4-й семестр					
6	Основы академического рисунка	28	6	22	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Основы академической живописи	28	4	24	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися

8	Станковая композиция и композиция в графике	14	2	12	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Итоговый контроль	2	-	2	Просмотр и выставка творческих работ
	Всего	144	29	115	

3-й год обучения

№ п/п	Наименование раздела	Количество учебных часов			Форма контроля
		всего	в том числе:		
			теория	практика	
5-й семестр					
1	Вводное занятие. Техника безопасности	2	1	1	Опрос
2	Основы академического рисунка	28	8	20	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Основы академической живописи	28	6	22	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися. Изготовление изделия
4	Станковая композиция и композиция в графике	12	2	10	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Промежуточный контроль	2	-	2	Просмотр и анализ работ, выставка творческих работ
6-й семестр					
6	Основы академического рисунка	28	6	22	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Основы академической живописи	28	4	24	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Станковая композиция и композиция в графике	14	2	12	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Итоговый контроль	2	-	2	Просмотр и выставка творческих работ
	Всего	144	29	115	

**3. Календарный учебный график реализации дополнительной
общеразвивающей программы "Основы рисунка, живописи и композиции"
на 202__ - 202__ уч. год**

1-й год обучения

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим проведения занятий
сентябрь	май	36	72	144	2 раза в неделю по 2 академ. часа

2-й год обучения

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим проведения занятий
сентябрь	май	36	72	144	2 раза в неделю по 2 академ. часа

3-й год обучения

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим проведения занятий
сентябрь	май	36	72	144	2 раза в неделю по 2 академ. часа

Календарное планирование годового учебного процесса осуществляется с учетом дат начала занятий и каникулярного периода, реализуется в течении всего учебного года путем последовательного изложения тем и в соответствии с Учебным планом.

4. Рабочая программа

С Рабочей программой можно ознакомиться по месту проведения занятий

5. Методические и оценочные материалы

5.1. Методические материалы

Обучающиеся зачисляются в учебные группы без исходного требования наличия специальных знаний и умений. Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Занятия проводятся в группах. Теоретическая часть состоит из сообщения педагога, сопровождаемого иллюстративным материалом. Практическая часть – выполнение задания, обобщения и подведения итогов.

Методические материалы включают в себя:

Методы обучения по источнику передачи и восприятия информации:

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, анализ);
- наглядный (дидактические и наглядные материалы);
- демонстрационный (ученики повторяют рисунок за педагогом, для приобретения необходимых навыков);
- поисковой (самостоятельный поиск творческого решения, ученик вносит изменения в ход работы);
- практический (выполнение упражнений и заданий).

Методы обучения по характеру деятельности:

- объяснительно-иллюстративный (показ, лекция, видеоролик);
- репродуктивный (воспроизведение, действие по алгоритму);
- проектный метод (разработка проектов, создание творческих работ);
- метод игры (игры дидактические, развивающие, деловые).

Образовательные технологии:

- педагогические технологии: индивидуального и группового обучения;
- здоровьесберегающие технологии: смена видов деятельности; дружеская психологическая атмосфера учебного занятия; обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек.

Дидактические средства:

- демонстрационные: демонстрационные модели, гипсы, муляжи, реквизит;
- материальные: натурмортный фонд, учебные аудитории, укомплектованные комфортной мебелью, пособиями и материалами;
- наглядно-плоскостные: интерактивные доски, наглядные методические пособия, фонд работ учеников, плакаты, настенные иллюстрации, магнитные и интерактивные доски.

Формы проведения занятий: индивидуально-групповые занятия, групповые занятия, выставки творческих работ, консультации, мастер-классы.

5.2. Оценочные материалы

Входная диагностика проводится индивидуально в момент приема на обучение каждого поступающего с целью определения имеющихся художественных умений и навыков по следующим параметрам: чувство композиции, воображение, пространственное мышление, работа с графическими и живописными материалами. Изучается эмоционально-ценностное отношение учащихся к занятиям и их заинтересованность.

Основные виды диагностики, которые используются при оценке работ: практические упражнения, устные опросы и педагогическое наблюдение.

Текущий контроль проводится на занятиях на протяжении всего обучения для того, чтобы понимать степень осваивания преподаваемого материала и развития художественных способностей учеников. Такой подход к оцениванию способностей учеников позволяет поддерживать их мотивацию к продолжению своего образования и сохранению ими здоровой самооценки. Ситуации успеха поощряют промежуточные действия учащегося путем похвалы и подбадривания его на новую деятельность. Текущий контроль осуществляется в виде проверки художественных работ учеников и устных опросов. Определяющее значение имеют практические задания и анализ готовых ученических работ.

Используемые формы текущего контроля:

- совместное с преподавателем обсуждение и оценивание творческих работ, оттачивание понятийного аппарата во время беседы;
- педагогическое наблюдение;
- просмотр;
- опрос на владение терминологическим аппаратом;
- совместный анализ получившегося произведения ученика.

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого семестра - в декабре, проводится в форме контрольного занятия (выполнение работы на заданную тему) и просмотра (анализа произведений учеников курса) для того, чтобы оценить степень осваивания учащимся курса и обеспечить его поддержку в случае необходимости.

Используемые формы промежуточного контроля:

- выполнение практической работы;
- устный опрос;
- педагогическое наблюдение;
- совместный анализ получившегося произведения ученика.

Итоговый контроль проводится при завершении обучения по всей программе.

Осуществляется в виде выполнения итогового занятия, просмотра работ и анализа работ, выполненных учеником за весь период обучения.

Используемые формы итогового контроля:

- выполнение практической работы;
- педагогическое наблюдение;
- степени задействования учащихся в конкурсах;
- творческие просмотры для членов семьи, ровесников, обучающихся в Академии по другим направлениям.

Все виды контроля проводятся в пределах времени, отведенного на освоение рабочей программы.

5.3. Анкетирование

Анкета для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Основы рисунка, живописи и композиции»

№	Вопросы	Варианты ответов		
		да	нет	не всегда
1.	Я иду на занятия с радостью			
2.	К педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудной ситуации			
3.	На занятиях я всегда могу свободно высказывать своё мнение			
4.	Учебные материалы, используемые на занятиях, интересны и полезны			
5.	Учебные кабинеты Академии имеют хорошее техническое оснащение			
6.	В Академии создаются условия, чтобы учиться было комфортно			
7.	В Академии я испытываю уважительное отношение со стороны педагогов			
8.	На занятиях педагог обращается ко мне по имени			
9.	Академия для меня – безопасное место, где я комфортно чувствую себя			
10.	Моя успеваемость в школе повысилась благодаря занятиям в Академии			
11.	Я уверен в своих знаниях по изучаемому в Академии предмету			
12.	Я мог бы рекомендовать занятия в Академии своим знакомым			
13.	Преподаватель замечает мои успехи и хвалит			
14.	Я горжусь тем, что обучаюсь в Академии			

Анкета для родителей детей обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Основы рисунка, живописи и композиции»

№	Критерии качества образования	Варианты ответов		
		полностью удовлетворен	затрудняюсь ответить	не удовлетворён
1.	Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг?			
2.	Удовлетворены ли Вы компетентностью педагогов Академии?			
3.	Оцените доброжелательность и вежливость педагогов			
4.	Считаете ли Вы, что образовательный процесс в Академии ориентирован на развитие личности ребенка?			
5.	Оцените качество взаимодействия с администрацией Академии?			
6.	Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением Академии?			
7.	Готовы ли Вы рекомендовать Академию друзьям и знакомым?			

6. Литература и учебные пособия

6.1. Список литературы для педагога

1. Бабенко А.В., Хоружая Н.В. Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие. – Томск : Томский государственный университет, 2011. – 116 с.
2. Барчай Е. Анатомия для художников . М.: Изд.-во Эксмо, 2010.- 344 с.
3. Браэм Г. Психология цвета. Пер. с нем. М.В. Крапивкиной. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 158 с.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004
5. Ильина О.В., Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика: учебное пособие / ГОУ ВПО СПбГТУРП. СПб., 2008. – 120 с.
6. Иттен И. Искусство цвета: Издатель Д. Арон; М.; 2004
7. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд.-во Эксмо, 2005. – 480 с., ил.
8. Ли Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка/ Н.Г. Ли.- М.: Эксмо, 2017.- 264 с.
9. Макарова М.Н. Натюрморт и перспектива. Издательство Академический Проект Год выпуска 2016 240 с.
10. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. 2-е изд. - Р. на Д.: 2005. — 80 с. Издательство Планета музыки.

6.2. Список литературы для учащихся

1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд.-во Эксмо, 2005. – 480 с., ил.
2. Барчай Е. Анатомия для художников . М.: Изд.-во Эксмо, 2010.- 344 с.
3. Станьер П. Пособие по техникам рисования: справочник художника/Питер Станьер; пер. с англ. С.Х. Фрейсберг. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 2-7 с.: ил.