

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

На заседании УМС № 1 от
« 31 » 08 2021 г.

Утверждено

« 31 » 08 2021 г.
Директор МЦХШ при РАХ

Губанов Д.В.

Приказ № 193/07-08 от

« 31 » 08 2021 г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
(спецкурс) художественно-эстетической
направленности «Подготовка к поступлению в творческие
учебные заведения на курс «Художник-постановщик»**

Срок реализации – 3 месяца

Автор-составитель:
Пантелеймонова В.К.

Москва 2021

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 СПЗ.1/2.43598-20 "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 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.

Подготовка к вступительным экзаменам, развитие мотивации к будущему поступлению.

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, поддержка одарённых подростков в поступлении в творческие ВУЗы.

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. Программа рассчитана на 3 месяца с расчётом на 6 академических часов в неделю.

Целевая аудитория обучающихся, приступающих к освоению данной программы: подростки (учащиеся 10-11 классов).

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

Основу программы «Подготовка к поступлению в творческие учебные заведения на курс «Художник-постановщик» составляют рисовальные, колористические и композиционные задачи на примере упражнений и натурной работы. 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 композиции, принципами раскадровки.

Задачи учебного предмета:

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, в том числе:

1. владение средствами графического выражения, техникой рисунка;
2. умение решать колористические задачи;
3. понимание и владение навыками по выполнению раскадровок;
4. развитие умений и навыков в решении композиционных задач;
5. навыки в масляной живописи;
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 «Подготовка к поступлению в творческие учебные заведения на курс «Художник-постановщик» со сроком обучения 3 месяца составляет 84 часа.

Курс рассчитан на 3 месяца по 6 академических часов в неделю.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет (курс) «Подготовка к поступлению в творческие учебные заведения на курс «Художник-постановщик» со сроком обучения 3 месяца

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации	Всего часов
Аудиторные занятия	84	84
Вид промежуточной аттестации	Просмотр	

Видом итоговой аттестации служит творческий просмотр (зачет).

1.5 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Подготовка к поступлению в творческие учебные заведения на курс «Художник-постановщик» 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 «Подготовка к поступлению в творческие учебные заведения на курс «Художник-постановщик» с расчётом на 3 академических часа в неделю. Программа рассчитана на 14 занятий.

1.6 Результат освоения программы

Результатом освоения программы курса «Подготовка к поступлению в творческие учебные заведения на курс «Художник-постановщик» является приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, в том числе:

1. владение средствами графического выражения, техникой рисунка;
2. умение передавать пропорции и характер обнаженной фигуры;
3. понимание и умение реализовать композиционный замысел;
4. развитие способностей видеть и изображать форму в пространстве;
5. навыки в выполнении натюрморта и портрета маслом;
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 живописи, основных закономерностей создания грамотного портрета, натюрморта;
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 композицией (раскадровкой).
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	Практические занятия	Общее кол-во часов
1.	Вводная беседа. Художник – постановщик кино и ТВ. Художник по костюму. Специфика профессии. Режиссура кинопространства или мышление по мизансценам.	3	0	3
2.	Подготовка к композиции (основа раскадровки, примерные темы, выбор сюжета по тексту и его ключевые моменты).	1	2	3
3.	1 тур экзаменов. Композиция (раскадровка) по свободной теме.	1	5	6
4.	Композиция(раскадровка) по произведению.	1	5	6

5.	Композиция.	1	11	12
6.	Раскадровка	1	5	6
7.	Раскадровка	1	5	6
8.	2 тур экзаменов. Обнаженная натура. Рисунок, карандаш	1	11	12
9.	Портрет, масло	1	11	12
10.	Натюрморт, масло	1	11	12
11.	Портрет без плечевого пояса, рисунок.	1	5	6
	Всего	13	71	84

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. 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.

Основные темы программы: художник –постановщик и его задачи, законы композиции и правила раскадровки.

Художник-постановщик – участник творческой группы, работающей над фильмом. По существу, он переводит сценарий (литературную основу фильма) в изобразительный ряд. Он разрабатывает эскизы, чертежи декораций, мебели, подбирает реквизит, помогает при составлении сметы, в выборе мест для натуральных съёмок, в изготовлении декораций. Когда фильм снят, постановщик участвует в отборе дублей, в создании графического оформления фильма (титры, заставка и пр.).

Основой для живописи, рисунка, раскадровки является композиция, с неё начинается все, что происходит как на листе бумаги, так и в кино пространстве.

Композиция - это одна из основных категорий художественного творчества. В отличие от рисунка, цвета, линии, объёма, пространство представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художественно-образную, содержательно-формальную целостность — наиболее сложный и совершенный тип структуры, в котором все элементы органично связаны между собой.

Общее понятие и структура композиционной целостности.

Композиция для поступления во ВГИК специфична и сильно отличается от станковой композиции, которой учат в художественных школах и училищах.

Композиция в кино или раскадровка - это дисциплина, которую сдают на вступительных экзаменах на художественный факультет ВГИК и задача данного курса – освоить все тонкости этого предмета.

Программа курса подразумевает тренировку вступительных экзаменов во ВГИК (те же задания, время и постановки).

Так же курс включает в себя подготовку к раскадровке (композиция в 9 кадрах), правила, как скомпоновать раскадровку в листе и какие сюжеты выбрать.

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы

Задания предусматривают наличие натурального фонда, 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.

Большое значение в работе имеют качественные художественные материалы, которые все обучающиеся должны приобрести и приносить на занятия.

Материалы:

- Карандаши – HB, B, 2B, F.
- Ластик, клячка.
- Пинен (разбавитель № 4 или 3) маленький
- Палитра деревянная или одноразовая
- Мастихин №8 или №10
- Масленка

- Тряпки для вытирания кистей или бумажные полотенца
- Блокнот, карандаш, ластик
- Кисти щетина плоская №5 – 7
- Холст на подрамнике или картоне 30*40 см, холст 40*50 см
- Краски масляные «Мастер-класс» или «Ладога»:
- белила титановые, кадмий лимонный, кадмий желтый средний, кадмий красный светлый, крапак красный, кадмий оранжевый, охра светлая, сиена натуральная, марс коричневый темный, умбра натуральная, марс черный, ультрамарин, кобальт синий, небесно-голубая, кобальт фиолетовый светлый, изумрудная зеленая, окись хрома .
- 4 листа ватмана А2, планшет А2
- Холст 50*70см , 2 шт.
- Фартук.

4.3 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

5. Список рекомендуемой литературы

1. Елисеева Е.А. Художник кино Александр Борисов. Творчество как образ жизни [Электронный ресурс] / Е.А. Елисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2016.
2. Кино США [Электронный ресурс] : режиссерская энциклопедия / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.
3. На рубеже веков [Электронный ресурс] : современное европейское кино. Творчество, производство, прокат / В. Виноградов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.
4. Цыркун Н.А. Американский кинокомикс. Эволюция жанра [Электронный ресурс] / Н.А. Цыркун. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014.
5. Лушникова А.В. История материальной культуры. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов / А.В. Лушникова. - Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2015.

6. Дорохова М.А. История культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Дорохова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2012