

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

(МАХЛ 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
На заседании УМС № <u>1</u> от « <u>28</u> » <u>августа</u> 2018 г.	« <u>28</u> » <u>августа</u> 2018 г. Директор МАХЛ РАХ
Приложение № <u>4</u> к основной образовательной программе среднего общего образования МАХЛ РАХ	/Губанов Д.В./ Приказ № <u>15-02</u> от « <u>28</u> » <u>августа</u> 2018 г.

Рабочая программа учебного предмета «Рисунок» 8 класс, углубленная подготовка в области живописи на 2018/2019 учебный год

Разработана

Ф.И.О. Короткова З.Н.

Преподаватель живописи

Категория: преподаватель МАХЛ РАХ

Москва 2018

«...Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем».

Микеланджело Буонаротти

Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии:

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения);

- с рекомендациями программы «Изобразительное искусство 5-9 классы», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013. – 129 с.

- с рекомендациями программы «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2005. – 140 с. – Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации;

- с возможностями УМК «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 класс», разработанной под руководством и редакцией академика РАО Б.М.Неменского. – М.: Просвещение (в составе УМК: учебники, рабочие тетради, методические рекомендации).

- с особенностями ОУ (лицей), образовательными потребностями и запросами обучающихся.

Общая характеристика учебного предмета

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе общего образования. Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами

художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено:

- на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;

- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о мире;
- на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;

- на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся.

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества.

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по предмету «Рисунок» в 8-м классе и максимальной реализации в обучении изучаемого предмета за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в календарно-тематическом планировании. Важным моментом рабочей программы служит интеграция курса рисунка с курсом пластической анатомии и живописи путем реализации смежных заданий и одних и тех же заданий для более глубокого постижения учащимися окружающего мира.

Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а также контингента обучающихся и имеет приоритеты в образовательной области «Искусство».

Рисунок является фундаментом реалистического искусства одной из основных дисциплин в процессе профессионального художественного обучения.

Основная цель программы по учебному предмету «Рисунок»:

- **освоение** технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
- **овладение** общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- **развитие** познавательных интересов, пространственного воображения, творческого мышления, технических навыков, художественного вкуса, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей;
- **воспитание** трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- **получение опыта** применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
- **подготовка** учащихся к самостоятельной трудовой жизни в рамках избранного направления деятельности;

Результатом изучения предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний и умений:

- владение средствами графического выражения замысла, техникой выполнения рисунка;
- знание материалов и инструментов;
- владение пространственно – конструктивным мышлением и воображением;
- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической и творческой деятельности;
- владение художественным вкусом и тактичным отношением к наследию прошлого;
- развитие способностей видеть и изображать форму в пространстве, выделить главное и характерное, понимать строение формы.

Основой обучения является правдивое изображение на плоскости листа видимой конкретной формы в условиях реальной среды и пространстве.

В процессе обучения необходимо развивать у учащихся способность видеть и изображать форму в пространстве, передавать пропорции и характер изображаемых объектов, умение выделить главные и характерные черты.

Учащиеся должны понять основное строение формы и уметь изобразить её средствами линий, светотени и тона.

Немаловажное значение имеет развитие художественного вкуса в рисунке.

Основным принципом работы является последовательное выполнение рисунка от общего к частному с обязательным обобщением в конце работы.

В процессе обучения следует изучать и практиковать копирование рисунков мастеров классического искусства, в особенности русского.

Обучение проводится на основе длительного изучения натуры, ее пластических качеств /длительный рисунок/ в сочетании с кратковременными рисунками, набросками, работой по памяти.

Задания по рисунку последовательно усложняются по годам обучения - натюрморт с ионической капителью, детали лица, гипсовый череп, гипсовая голова, портрет, портрет с руками, обнаженная модель.

Основным материалом является графитный карандаш различной твердости. Как этап усвоения возможностей тонального решения в рисунке могут быть использованы другие материалы: уголь, ретушь, и т.д. по белой и тонированной бумаге, но не рекомендуется частое употребление этих материалов, особенно в младших классах.

Задачи по достижению поставленных целей:

- уметь скомпоновать и связать с плоскостью листа изображения.
- знать пропорции, используя полученные знания при рисовании задания;
- владеть поэтапно выполнением рисунка.

Описание места учебного предмета в учебном плане

В учебном плане на изучение предмета «Рисунок» в 8 классе основной школы отводится 238 часов, занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 - 3 часа в день. В рамках занятий предусмотрено прохождение интегрированных курсов «Пластическая анатомия» и «Перспектива».

В рамках учебного плана по предмету «Рисунок» в 8 классе предусмотрено проведение факультативных занятий по рисованию набросков и зарисовок с живой натуры, натюрмортов и т. д.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	общее колич. часов
	1-е полугодие	
1	Рисунки гипсового черепа в пяти ракурсах при искусственном освещении. Рисунок в тоне. Карандаш, бумага.	28
2	Зарисовки античных гипсовых слепков голов в различных ракурсах. Рисунок в тоне. Карандаш, бумага.	21
3	Натюрморты с гипсовыми слепками голов. Рисунок в тоне. Карандаш, бумага.	42
	2-е полугодие	
4	Длительный рисунок античной гипсовой головы на светлом фоне при искусственном освещении. Рисунок в тоне. Карандаш, бумага.	49
5	Длительный рисунок античной гипсовой головы на светлом фоне при естественном освещении. Рисунок в тоне. Карандаш, бумага.	49
6	Длительный рисунок гипсовой головы с плечевым поясом при искусственном освещении. Рисунок в тоне. Карандаш, бумага.	49
	Итого:	238

Содержание дисциплины.

Рисунок является основой, фундаментом в профессиональном развитии художника. Эмиль Бурдель писал: «Рисунок основа всего, в нем истина, а первое требование от произведения искусства – истина». Принципы реалистического изображения предметов окружающего мира с передачей их пространственного положения, объема, конструкции, как с натуры, так и по памяти, представлению, воображению развивают творческие способности независимо от вида прикладной деятельности. В процессе рисования развиваются и совершенствуются такие качества, без которых профессиональная деятельность невозможна: глазомер, чувство пропорций и гармонии, целостность видения, уверенность руки. Также формируется эстетическое отношение к действительности, активнее познается окружающий мир. Осваивая средства выразительности рисунка, учащиеся учатся передавать форму предмета, его объем, положение в пространстве, фактуру и текстуру, глубину пространственной среды, а также декоративно стилизовать реалистически выполненные изображения для будущей декоративной композиции.

Основу обучения рисунку составляют длительные задания по рисованию с натуры, в процессе выполнения которых обучаемые овладевают закономерностями изображения трёхмерного объёма на плоскости, знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения рисунка на высоком художественном уровне. У обучающихся необходимо развивать живое восприятие формы, её выразительности и пластичности в сочетании с пониманием её конструктивной основы.

Объекты рисования последовательно усложняются по годам обучения от простых геометрических тел до обнажённой фигуры человека, усложняются решаемые задачи, повышаются требования к качеству исполнения академического рисунка, краткосрочных рисунков и набросков. Не допускается переход к более сложным заданиям без качественного освоения предыдущих задач. Объектами рисования являются живая натура, гипсовые слепки классической скульптуры, копируются соответствующие рисунки мастеров, выполняются рисунки листьев и плодов деревьев, рыб, птиц и животных, практикуется рисование по памяти и представлению.

Как правило, длительным рисункам должны предшествовать эскизы постановок, в которых ищется формат и общая композиция листа. Размер академических рисунков может колебаться от 1/8 до целого листа, а размер изображения приближаться к натуральной величине с учетом отдалённости рисующего от натуры. Основным материалом является графитные карандаши различной мягкости, наряду с которым обучающиеся знакомятся с другими рисовальными материалами, применяя их в основном в набросках и зарисовках. Обучающиеся последовательно овладевают средствами изображения в рисунке: линией, штрихом, светотенью.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Программа снабжена перечнем литературы по предмету.

Материально-техническое обеспечение курса

Мастерская рисунка должна быть оборудована мольбертами для рисования как сидя, так и стоя. В мастерской должны быть подиумы для моделей, электрокамины для обогрева моделей, позирующих обнажёнными, и индивидуальные ширмы для переодевания. При работе с натуры над рисунком головы и портретом с руками на одного демонстратора пластических поз должно приходиться не более четырёх обучающихся. При работе над одетой или обнажённой фигурой одной модели достаточно для всей группы. Для работы при искусственном освещении мастерская должна быть оборудована шторами, не пропускающими дневного света, светильниками для освещения каждой постановки и электрическими розетками. Мастерская должна быть оборудована стеллажами для хранения рисунков и планшетов и шкафами для хранения гипсовых слепков, предусмотренных программой, запасов рисовальной бумаги.

Методические рекомендации преподавателям

Наиболее важной проблемой в самом начале обучения является проблема перехода от детского самовыражения к работе с натуры. Каждый художник начинается с раннего детства. Ребёнок лепит образы, возникающие в его сознании, мало сообразуясь с реальной формой действительности. Ему надо «выплеснуть» теснящиеся в голове представления. Излишне раннее обучение может попросту отбить всякое желание этим заниматься. Индивидуально, в среднем около 10 лет, для ребёнка становится недостаточным самовыражение и он начинает испытывать потребность в квалифицированном совете взрослого. Это очень ответственный этап, так как резкий переход с работы по представлению на работу с натуры может привести или к полной потере интереса или к утрате образного мышления. Преподавателю необходимо бережно перевести ребёнка на этот новый для него этап развития, не форсируя работу с натуры, а дозированно обогащая образные представления целенаправленными наблюдениями, сообразуясь с потребностями обучающегося.

Схожая проблема возникает и тогда, когда необходимо включить в арсенал занятий будущего скульптора рисунок. Начинающий обучение будущий скульптор испытывает в рисунке естественные затруднения, так как в отличие от живописца, который всегда работает в условном пространстве, он действует в реальном, трехмерном. Живописец всегда имеет дело с перспективными сокращениями, скульптор же с перспективой в работе в реальном пространстве не сталкивается. Нередко эти противоречия приводят к отсутствию любви к рисованию. Поэтому с первых дней обучения необходимо развивать у ученика чувство видения пространства в листе бумаги, помочь ему преодолеть эти трудности и полюбить рисование.

Среди художников - педагогов бытует выражение «постановка ученику глаза и руки». «Поставить глаз»- это значит научить обучающегося, прежде всего, видеть объект изображения цельно, выделяя в нём наиболее существенное, характерное. Одновременно видеть детали натуры в их взаимосвязи, взаимозависимости, соподчинённости. Во – вторых, развить в себе чувство пропорций, для скульптора не только линейных, но и весовых, чувство тяжести объёмов. Иными словами поместить в глаз циркуль и весы. В – третьих, что особенно важно для скульптора, видеть весь объём, а не только поверхность, обращённую к наблюдателю. И, наконец, что собственно и является сущностью скульптуры, развить в своём зрении чувство глубины, пространственности формы, основанные на двоеглазии. И совсем рядом с этим чувством находится чувство осязания, тоже из всех видов изобразительного искусства присущее только скульптуре.

Необходимо различать методы работы: над набросками, краткосрочными рисунками и этюдами, длительными учебными рисунками и этюдами, работы с натуры, по памяти, по воображению или представлению.

Обучение рисунку проходит практически в форме практикумов на основе глубокого анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты, которые сообщаются студентам в процессе рисования, дополнительного самостоятельного чтения специальной учебной литературы и копирования шедевров мирового рисунка. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти, представлению и воображению.

В процессе рисования учащиеся должны выразительно организовать изобразительную плоскость листа, т.е. скомпоновать рисунок, логически обосновать строение (конструкцию) модели, определяя её пространственное положение по законам перспективы. При этом, точно передать пропорциональное соотношение целого и частей. Учащийся должен также продемонстрировать умения выявлять фактуру и материальность предметов графическими средствами, если такая задача поставлена в задании. Рисуя живую модель, следует опираться на знание пластической анатомии, которыми можно овладеть на занятиях по Пластической анатомии, из информации преподавателя рисунка.

Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, также просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах.

Формат бумаги, её сорт, определяется в зависимости от характера задания и заранее оговаривается преподавателем. Это же касается и выбора рисовальных материалов (твёрдых, мягких, жидких). Подбор формата диктуется конкретным композиционным решением, к которому студент приходит в результате предварительного эскизирования на небольшом формате.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания.

Поэтому законченность рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

Ход работы над аудиторным рисунком сопровождается периодическим анализом допускаемых ошибок с участием самих учеников, чтобы развивать у них аналитические способности и умения прогнозировать и видеть ошибки. Без этого невозможно сформировать самостоятельность рисования. После окончательного завершения задания следует провести полный анализ работы каждого ученика, чтобы дать возможность последующего исправления допущенных ошибок. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. Окончательный итог по овладению программой проводится по окончании учебного года.

Каждый жанр изображения ставит перед учащимся определенные учебные задачи. Качество их решения является показателем успешности овладения искусством рисунка.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку обязательно должно сопровождаться выполнением внеаудиторных самостоятельных заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение дополнительных заданий. Это может быть завершение аудиторного задания, выполнение аналогичного задания дома, или выполнение набросков и зарисовок в домашних альбомах. Регулярность выполнения самостоятельных заданий контролируется педагогом, и влияет на оценку, поскольку регулярность выполнения домашних заданий формирует у учащихся целостность восприятия, глазомер, моторику руки. Всего этого, как правило, недостает учащимся для качественного овладения рисунком. Сформировать эти качества возможно только регулярными упражнениями.

Предлагаемые для самостоятельного исполнения задания необходимо выполнять регулярно, опираясь на приобретаемый опыт, умения и навыки, наработанные в условиях мастерской. Как правило, все задания содержательно похожи на задания аудиторные и ставят своей целью закрепление знаний умений и навыков, полученных при выполнении основного задания. Систематическая работа дома вне мастерской обеспечит более качественное овладение секретами академического рисунка. Для самостоятельной работы обязательно нужно иметь отдельные альбомы и папки для набросков и зарисовок разного формата. При выборе натуры следует обращать внимание на то, чтобы она была отличной от аудиторной работы. Это сделает работу творчески интереснее и разнообразнее. Мотивы пейзажей, интерьеров следует больше разнообразить и ставить перед собой задачи творческого характера, несколько отличающиеся от тех, что поставлены преподавателем в мастерской.

Каждую выполненную работу следует регулярно показывать педагогу.

Домашние задания могут быть общими для группы и индивидуальными и даются с целью закрепления усвоенного на занятиях, устранения имеющихся недостатков и развития индивидуальных достоинств обучающихся. Классные и домашние зарисовки и наброски должны помогать в работе над композицией на заданные и свободные темы.

Список рекомендуемой литературы

- Аксенов К. Рисунок: В помощь начинающему художнику-оформителю. М., 1987.
- Амилькаре Верделли. Рисунок. Искусство рисунка. М., 2001.
- Барщ А. Наброски и зарисовки. - М., 1970.
- Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М., 1957.
- Баммес Г. Изображение фигуры человека. - М., 1999.
- Барчаи Е. Анатомия для художников. - Будапешт, 1982.
- Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1981.
- Беда Г. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2-е издание, переработанное и дополненное. М., 1981.
- Вопросы художественного образования: Тематический сборник научных трудов. Вып. XI. J1., 1974.
- Вопросы теории, истории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. II. Карачаевск, 1971.
- Все о технике: рисунок. - М., 1998.
- Дейнека А.А. Учитесь рисовать. - М, 1961, 2005
- Джовани Чиварди. Техника рисунка. - М., 2002.
- Жданова, Н.С. Перспектива : учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. образован. / Н.С. Жданова. — М. : ВЛАДОС, 2004
- Жилкина З. В. Кафедра Рисунка — абитуриенту – СПб., М. Архитектура, 2005
- Кузин. В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 2004.
- Кондахчан Е. Методика преподавания рисунка в средней школе. 2-е издание. М., 1952.
- Кирцер, Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись: Учеб. пособие. — М. : Academia, 2001
- Клебер Г. Полный курс рисунка обнаженной натуры. Уч. пособие для начин. студ. худож.вузов. - М., 2000.
- Кирьянов В.Ф. Рисование геометрических форм – М.: МАРХИ, 1980
- Кирцер, Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись: Учеб. пособие. — М. : Academia, 2001
- Клебер Г. Полный курс рисунка обнаженной натуры. Уч. пособие для начин. студ. худож.вузов. - М., 2000.
- Карлов Г. Н. Рисование животных и птиц: Учебное пособие. Рек. УМО. - М., 2002

- Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. Уч. пособие.- М., 1983,
- Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 2009.
- Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по
- рисунку. М., 1986.
- Николаидис Н. Естественный путь к рисованию. - Минск, 2003.
- Осмоловская О. В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению – М.: Архитектура-С, 2008.
- Радлов Н. Рисование с натуры. 3-е издание. Л., 1978.
- Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. Учебник. - М., 1978
- Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. - М., 1995.
- Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. - М.: Изобразительное искусство, 1989.
- Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка.— М., Просвещение, 1982.
- Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. Учебник - М., 1985.
- Рисунок / Ред. А. Серова. М., 1975.
- Рид У.. Фигура. Методика рисования и построения. - Минск, 2001.
- Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. - Минск, 2005.
- Секачева А., Чуйкина А., Пименова Л. Рисунок и живопись. М., 1983.
- Смирнов Г. Рисование с натуры. М., 1960.
- Сокольникова Н. Основы рисунка. Обнинск, 1996.
- Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавание в начальной школе. Уч. пособие. - М.: Академия, 2003.
- Соловьев А., Смирнов Г., Алексеева Е. Учебный рисунок. М., 1953.
- Учебный рисунок / Ред. В. Королева. М., 1981.
- Чистяков П. Рисунок, живопись, композиция. М., 1953
- Школа изобразительного искусства. 3-е издание, исправленное и дополненное. Том II. М., 1988.