

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	Утверждено
<p>На заседании УМС № <u>1</u> от «<u>28</u>» <u>08</u> 2019 г.</p>	<p>«<u>30</u>» <u>08</u> 2019 г. Директор МЦХШ при РАХ /Губанов Д.В./ Приказ № <u>199/02</u> от «<u>30</u>» <u>08</u> 2019 г.</p>

Дополнительная общеразвивающая программа (спецкурс) художественно-эстетической направленности «Графика натюрморта»

Срок реализации – 1 год

Автор-составитель:
Титова Т.В.

Москва 2019

В разработке Программы учитываются следующие нормативно – правовые документы:

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 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
4. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196
5. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.
6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497
7. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
8. Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
9. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251 -03
10. (введенные 20 июня 2003года постановлением Главного Санитарного врача РФ 3 апреля 2003г. № 27 Д).
11. Конвенция о правах ребенка
12. 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. Пояснительная записка

«Давай рисовать с чашек, стаканов, подсвечников, стульев, сапог, перчаток, камней, цветов, бумажных вздоров и прочего...»

А.Г. Венецианов.

Условность искусства графики и особенности графических материалов позволяют графике натюрморта иметь свою специфику художественного языка, который придает графическому натюрморту особую характерную прелесть. Натюрморт – это сообщение, иногда даже криптограмма, которую необходимо разгадать, чтобы понять суть. И графически его можно создавать весьма необычайно, так как графика – вид искусства, с условным языком отвлечения, абстракции, лаконичностью, стилизацией, декоративностью и ясностью изобразительного языка.

Программа «Графика натюрморта» предлагает изучение пространственных построений натюрморта с применением различных техник и материалов в несколько стадий:

Чертежный метод пространственного построения

Метод локальных аксонометрий

Метод линейной перспективы

Курс рассчитан на обучение среднего школьного возраста на один год по 3 академических часа в неделю, с учетом навыков обучающихся, и дальнейшим продолжением программы по созданию графического натюрморта. По желанию, программа предполагает плавный переход учащимися к обучению академическому или архитектурному рисунку.

Задания располагаются от простейших плоскостных упражнений до изображения сложной объемной композиции.

Основной задачей программы является освоение обучающимися базовых основ композиции, развития чувства ритма, соразмерности, владения графическими техниками, свойствами материалов, навыков пространственных построений, размещения предметов в пространстве, знание и использование законов воздушной и линейной перспектив, светотеневых, тоновых, цветовых отношений, нахождение наиболее точного композиционного решения, владение пространством листа.

Цели освоения дисциплины.

Архитектурный рисунок используется в проектных чертежах для показа предметной или природной среды, в которой существует проектируемый объект.

Курс дисциплины «Архитектурный рисунок» обеспечивает освоение методов выполнения различных видов графических работ, выполняемых от руки с помощью карандаша.

Цели изучения:

- Развить культуру зрительного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и произведений искусства (в том числе архитектуры);
- Научить изображать предмет во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей;
- Развить зрительную память, научить работать по представлению и воображению;
- Ознакомить с теоретическими основами рисунка, перспективы, теории теней, композиции.

В основе архитектурного рисунка – геометрический метод и метод конструктивного анализа. Конструктивный анализ позволяет разобраться в закономерностях строения лю-

бых сложных объектов и найти кратчайший путь к грамотному освоению рисунка. Геометрический метод – сопоставление форм с простейшими геометрическими телами удобен для анализа и выявления объемных форм. Он легко позволяет усвоить законы распределения света и теней на любых сложных поверхностях.

Архитектурный рисунок включает такие виды рисунка как: сложившийся с конца XVI века академический рисунок – копирование «оригиналов» признанных мастеров, рисование с гипсовых античных слепков – многочасовая работа с подробной передачей конструкции и светотени объектов; учебный рисунок, который представляет собой обширную область заданий по рисованию геометрических тел, гипсовых орнаментов, разнообразных натюрмортов, человека, архитектурных построек; наброски и эскизы, с помощью которых фиксируется первоначальный замысел проекта, пропорции и объем, его расположение в пространстве.

Архитектурный рисунок развивает глазомер, конструктивное видение и мышление, понимание изящности линии, аккуратности штриховки, смысла перспективы и композиции, раздвигает и заполняет бумажное пространство, выявляет конструкцию, взаимоотношение, связь предметов.

Архитектурному рисунку надо учиться долго и скрупулезно, как музыке: с постановкой руки, со звучанием каждого предмета по отдельности и вместе, с пониманием ритма в линиях, с созданием гармоничной композиции.

Данная программа для тех, кто хочет научиться именно архитектурному рисунку.

Рисунок изучается в несколько стадий с применением бумажного макетирования и рисования по заданным ортогональным проекциям:

Геометрические фигуры, простые и сложные натюрморты

- линия и штрих
- формообразование
- конструкция
- линейная перспектива
- композиция
- светотень.
- воздушная перспектива

Архитектурные детали

- гипсовый орнамент
- круглая пластика
- элементы архитектурного ордера

Курс рассчитан на один год обучения по 3 академических часа в неделю, 33 занятия, со 2 сентября по 25 мая.

Основной задачей программы является освоение обучающимися базовых навыков архитектурного рисунка:

- постановка руки,
- работа штрихом,
- передача конструкции,
- развитие глазомера,
- верное определение пропорционального соотношения,
- понимание формообразования и построение конструкций предметов,

- размещение предметов в пространстве в разных ракурсах,
- знание и использование законов линейной и воздушной перспективы,
- светотеневых тоновых отношений, нахождение наиболее точного композиционного решения.

2. Учебно-тематический план.

№	Тема занятия	Объяснения	Практические занятия	Самостоятельная работа	Общее кол-во часов
1	Натюрморт, его классификация и основные сюжеты. Упражнения.	1	1	1	3
I. Чертежный метод пространственного построения					
2	Вводная беседа. Наскальные рисунки, Древний Египет. Линия, контур. Ортогональные проекции: высота, ширина. Простые геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник. Упражнения.	1	1	1	3
3-4	Линия + пятно. Линейный и силуэтный рисунок. История. Композиция. Создание натюрморта.	1	1	4	6
5	Равновесие, соотношение форм, виды равновесия, членение плоскости на части.	1	1	1	3
6-7	Способы организации пространства листа. Ритм.	1	1	4	6
8	Линия. Характер линий. Упражнения. Постановочный натюрморт. Гелиевая ручка.	1	1	1	3
9-10	Цветовой круг. Основные цвета. Локальный колорит.	1	1	4	6

	Форма цвета. Упражнение. Натюрморт – цвет (заливка) + линия. Аquareль.				
11-12	Движение цвета в пространстве. Постановочный натюрморт.	1	1	4	6
13-14	Работа с плоскостью листа. Натюрморт по воображению.	1		5	6
II. Метод локальных аксонометрий					
15	Античное и средневековое искусство. Эскизы, наброски.	1	1	1	3
16-18	Углубляем пространство. Ортогональные проекции простых геометрических фигур и превращение их в объем. Композиция. Аксонометрические проекции. Постановочный натюрморт.	1	2	6	9
19-20	Формообразование: простые и сложные формы. Упражнение. Композиция.	1	1	4	6
21-22	Линия + штрих. Упражнение. Натюрморт. Светотень.	1	1	4	6
23-24	Цветовой круг. Основные и составные цвета. Характеристики цвета. Упражнения. Постановка.	1	2	3	6
25-26	Линия + штрих + цвет. Цветные карандаши. Упражнение. Натюрморт.	1	1	4	6
27-28	Линия + штрих + цвет. Фломастеры. Упражнение. Натюрморт.	1	1	4	6
29	Линия + штрих + цвет. Гуашь. Упражнение. Натюрморт.	1	1	1	3

	апликация.				
30-31	Ахроматические цвета. Растяжка. Постановка.	1	1	4	6
32-33	Точка + цвет. Упражнение. Натюрморт. Гуашь, акварель.	1	1	4	6

3. Содержание учебного предмета

Знакомство с видами рисунка: рисунок по памяти или воображению. Линия: рисунок простого постановочного натюрморта.

Формообразование: простые и сложные формы.

Пропорции - соотношения и соразмерности предметов. Масштабность. Композиция из плоских геометрических фигур. Ортогональные проекции простых геометрических фигур и превращение их в объем. Конструкция. Линейная перспектива с двумя точками схода. Высокий и низкий горизонт. Предметы прямоугольной формы.

Композиционное пространство(плоскость – глубина): разнообразный подход в проблеме композиционного пространства в искусстве разных стран в различные эпохи. Анализ композиционных построений.

Врезка двух геометрических предметов. Объем, конструктивное и перспективное построение. Построение линейной перспективы предметов круглой и цилиндрической формы. Композиция. Конструктивный анализ. Построение перспективы с врезками и вырезками. Группировка фигур. Объединение фигур единым действием. Выделение композиционного центра. Движение и статика в композиции: симметрия и асимметрия; композиционное равновесие.

– Точка зрения в композиции. Высокий, низкий, средний горизонт

Кадрирование. Композиция. Конструктивный анализ формы. Перспективное построение. Воздушная перспектива. Штриховка – растяжка тона. Разрезанный кубик.

Светотень – передача объема. Тоновые отношения. Цилиндр и куб. Конструктивное светотеневое построение. Выразительность приёма контрастов в композиции: большое и маленькое, объёмное и плоское, тёмное и светлое.

Драпировка. Конструктивное светотеневое построение. Композиция. Построение. Светотеневое решение. Фронтальная композиция. Конструкция. Свето-теневое решение.

Формы работы:

4. Методическое обеспечение учебного процесса.

- разбор темы, обсуждение, практические упражнения
- выполнение композиций по памяти, воображению, на заданную тему
- выполнение кратковременных набросков, зарисовок, эскизов
- выполнение длительных постановок
- выполнение домашних упражнений и заданий

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

Материалы:

Графитные карандаши, уголь, сангина, сепия, мел, пастель, акварель, фломастеры, цветные карандаши, гуашь, тушь, перо, кисти (белка, колонок, щетина) № 0,1,3,6, гелиевые ручки, линеры, маркеры.

Ластик, клячка, салфетки, 2 банки, макетный нож, малярный скотч.

Белая и тонированная бумага (А3, А4), бумага писчая для упражнений, тетрадь в клетку или миллиметровая бумага для упражнений, калька, домашний альбом для упражнений, набросков и зарисовок.

Фонд методических пособий.

5. Список рекомендуемой литературы.

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Перевод с англ. Самохина В.Л. Общая редакция Шестакова В.П. Москва: Прогресс, 1974.
- Бесчастнов Н.Г. Графика натюрморта. М., Владос. 2008
- Бесчастнов Н.Г. Черно-белая графика. М., Владос. 2008
- Бесчастнов Н.Г. Декоративная композиция. М., Владос. 2008
- Бесчастнов Н.Г. Сюжетная графика. М., Владос. 2012
- Большая российская энциклопедия / С. Л. Кравец. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2005.
- Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок. М.: ИНФРА-М, 2009

- Иттен И. История цвета – М. Изд. Д.Аронов. 2010
- Иттен И. Искусство формы – М. Изд. Д.Аронов. 2006
- Кирьянов В.Ф. Рисование геометрических форм. М.: МАРХИ, 1980
- Крючкова В. А. Абстракционизм
- Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции.
- Куприн А.В. Натюрморт. М., 1971
- Кустодиев Б.М. Образ цвет. М., 1971
- Логвиненко Г.М. Декоративная декорация. М., Владос. 2008
- Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. - М. Эксмо, 2010
- Макарова М.Н. Перспектива. – М.: академический проект, 2009
- Матюшин М.В. Закономерности изменчивости цветовых сочетаний. М., 1932
- Миронова Л.Н. Язык пространства и цвета. Техническая эстетика. 1980. № 3
- Надеждина В. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов. – ООО «Харвест», 2009
- Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., Интерпракс. 1994
- Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, Владос, 1995
- Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Москва. АСАДЕМА, 2003
- Степанова А.П., Корж М.С. Перспектива. – Ростов н/Д: Феникс, 2009
- Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм». Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010.
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. М., АСАДЕМА. 2003