

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 71"**

**УТВЕРЖДЕНА**  
приказом Государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
образования города Москвы  
"Детская музыкальная школа № 71"  
от 09.06.2023 года № 65

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ»**

**по направлению  
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»**

Срок обучения 1 год  
Для детей от 13 лет и старше

Москва

2023

Разработчики:

Вершинина А.Ю. – кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник  
Отдела изобразительного искусства и архитектуры Государственного  
института искусствознания, преподаватель высшей квалификационной  
категории

## **Структура программы учебного предмета**

### **I. Пояснительная записка**

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

### **II. Содержание учебного предмета**

- *Учебно-тематический план*
- *Цели и задачи*
- *Темы и содержание*

### **III. Требования к уровню подготовки учащихся**

- *Итоговые требования к уровню подготовки*

### **IV. Методическое обеспечение учебного процесса**

### **V. Список литературы и средств обучения**

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

## **I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### ***Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе***

Программа учебного предмета «Академический рисунок» разработана на базе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом кадрового потенциала, материально-технических условий, особенностей образовательной организации и многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Академический рисунок» направлен на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей и вероятных представителей профессионального сообщества. Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и практико-ориентированной.

В целом занятия изобразительным искусством в рамках данной программы помогают учащимся осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной среды. Учащиеся овладевают языком искусства на углубленном уровне, учатся работать различными графическими материалами, что развивает их творческие способности и раздвигает границы практических возможностей. Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего обучения уже на уровне среднего или высшего специального художественного образования.

Программа направлена на обретение углубленных навыков в области академического рисунка, а также знакомство учащихся с другими разновидностями графики и работой в разных материалах. Предпрофессиональная программа «Академический рисунок» способствует не только эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости, но и более конкретно – усвоению закономерностей построения самых разных форм, начиная от простейших геометрических тел до человека. Помимо обретения технических навыков, программа обеспечивает развитие творческих способностей учащихся и формирование психологии креативности.

Каждое занятие включает теоретическую (объяснение, демонстрация) и практическую части (мастер-класс, исполнение). Углубленные знания по рисунку и владение разными методами рисования, графическими материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства.

Рекомендуемый для освоения программы возраст детей: 13 лет и старше без возрастных ограничений.

### ***Срок реализации учебного предмета***

При реализации программы «Академический рисунок» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 36 недель в год. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 3 учебных часа.

### ***Сведения о затратах учебного времени***

| Вид учебной работы, нагрузки   | Затраты учебного времени |    | Всего |
|--------------------------------|--------------------------|----|-------|
|                                | 1                        | 2  |       |
| Полугодия                      |                          |    |       |
| Недели                         | 16                       | 20 | 36    |
| Общая нагрузка в учебных часах | 48                       | 60 | 108   |

Продолжительность занятия (учебного часа) составляет 40 минут.

В качестве формы контроля знаний, умений и навыков учащихся (диагностики) избираются: итоговая мини-выставка по завершению тематического задания и отчетная, которая проводится по завершению учебной программы в мае.

### ***Форма проведения учебных занятий***

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность обучающихся в группе от 6 до 8 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов с учетом разного уровня подготовки учащихся.

### ***Цели и задачи учебного предмета***

Целью предмета является закрепление базовых знаний и приобретение углубленных практических умений и навыков по образовательному предмету «рисунок», который является фундаментальной дисциплиной образовательного процесса в области искусства и основой профессионального изобразительного творчества. Курс нацелен на изучение академического рисунка учащимися, имеющими базовую подготовку уровня студии или художественной школы с возможностью дальнейшей профессиональной ориентации, свободное владение такими важнейшими качествами как композиция в листе, грамотное построение, конструктивный и тональный рисунок, основы анатомического знания. Курс может быть полезен не только будущим абитуриентам, но и самому широкому кругу любителей искусств, желающих обучиться академическому рисунку.

#### ***Задачи учебного предмета:***

- знакомство с видами графики и ее жанрами;
- закрепление устойчивого интереса к изобразительной деятельности;

- формирование умений и навыков работы с различными графическими материалами и техниками;
- развитие зрительной, вербальной и тактильной памяти;
- углубление знаний о правилах изображения различных объектов с натуры;
- усвоение правил перспективного построения пространства в основных его разновидностях;
- знакомство с различными система пропорций человеческой фигуры и началами пластической анатомии;
- закрепление знаний о формальных законах композиции;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и этических ориентиров, потребностей в постоянном контакте с духовными ценностями, произведениями искусства.

### ***Структура программы***

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

### ***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 (освоение, реализация);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);

### ***Описание материально-технических условий реализации учебного предмета***

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, методическими наглядными пособиями и образцовыми работами.

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения занятий по рисованию необходимы книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, образцовые работы, методические таблицы, технические рисунки, натюрмортный фонд (основной и возобновляемый).

## **II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов и названием заданий. Задания рассчитаны на учащихся среднего и старшего школьного возраста, с учетом психологические особенности, однако легко адаптируются под задачи обучения без возрастных ограничений, с учетом индивидуальной подготовки.

Формирование умений и навыков происходит постепенно: от закрепления/изучения простого материала – к более сложным заданиям, в которых применяются полученные навыки и осваиваются новые цели. Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, демонстрация аналогов и образцов, отдельных приемов исполнения заданий, самостоятельное выполнение, закрепление знаний и навыков.

### *Учебно-тематический план*

| №п.п. | тема, раздел                                                                                                  | аудиторные<br>часы |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | <b>Первое полугодие</b>                                                                                       |                    |
| 1.    | Геометрические тела                                                                                           | 3                  |
| 2.    | Бытовой натюрморт                                                                                             | 6                  |
| 3.    | Драпировка                                                                                                    | 6                  |
| 4.    | Перспективные построения                                                                                      | 3                  |
| 5.    | Интерьер                                                                                                      | 9                  |
| 6.    | Натюрморт в интерьере                                                                                         | 6                  |
| 7.    | Гипсовая розетка                                                                                              | 9                  |
| 8.    | Натюрморт с гипсовой розеткой                                                                                 | 6                  |
|       |                                                                                                               | <b>48</b>          |
|       | <b>Второе полугодие</b>                                                                                       |                    |
| 9.    | Череп                                                                                                         | 6                  |
| 10.   | Обрубковка (голова)                                                                                           | 6                  |
| 11.   | Экорше (голова)                                                                                               | 6                  |
| 12.   | Античная голова (Артемида)                                                                                    | 9                  |
| 13.   | Античная голова (Антиной)                                                                                     | 9                  |
| 14.   | Античная голова (Сократ)                                                                                      | 9                  |
| 15.   | Скелет                                                                                                        | 9                  |
| 16.   | Фигура                                                                                                        | 6                  |
|       |                                                                                                               | <b>60</b>          |
|       | <b>Итого:</b><br>16 освоенных тем, в том числе 8 в первом полугодии и 8 во втором; возможны резервные занятия | <b>108</b>         |

## *Темы и содержание выполняемых работ*

### **Первое полугодие**

**1.Тема:** закрепление ранее обретенных навыков и знаний построения простых геометрических объемов в пространстве, их приведения к общей плоскости и компоновки в листе

**Задание:** *геометрические тела* – конструктивный рисунок трех объектов (куб, шар, цилиндр) со сквозным построением объемов и легкой тонировкой форм

**Материал:** бумага А2, карандаш

**2. Тема:** закрепление и развитие полученных навыков в построении сложных тел в пространстве, выявлении характера разнородных объемов, умении разложить их на простейшие геометризованные составляющие, выявить сочленения и привести к целостной форме

**Задание:** *бытовой натюрморт* – конструктивный рисунок трех сложносоставных предметов (кувшин с ручкой и носиком, корзина с ручкой, сахарница/молочник с крышкой) со сквозным построением объемов и легкой тонировкой форм, на простом фоне

**Материал:** бумага А2, карандаш

**3. Тема:** закрепление и развитие навыков по геометризации и структурированию предметов, их одновременно конструктивном и жизнеподобном построении, сочетании твердости и мягкости форм

**Задание:** *драпировка* – тональный рисунок в мягком материале с выявлением плоскостей, сводимых к объемной форме, тональных контрастов и нюансов, передающих материальную фактуру предмета и его специфическое строение

**Материал:** бумага А2, соус, мел, фиксатив

**4. Тема:** закрепление и развитие навыков перспективного построения геометрических форм в разных ракурсах в зависимости от положения к линии горизонта

**Задание:** *перспективные построения* – конструктивные рисунок простейших геометрических тел (куб, параллелепипед, цилиндр) в условном пространстве, в различных поворотах, ниже и выше линии горизонта, ориентированные на несколько точек схода

**Материал:** бумага A2, карандаш

**5. Тема:** закрепление и развитие навыков перспективного построения предметов, их взаимного расположения в пространстве на основе наблюдения и анализа натурной ситуации

**Задание:** *интерьер* – конструктивный рисунок фрагмента интерьера с далевым и ограниченным пространством (угол комнаты или зала с коридором и простыми предметами обстановки), с заданной линией горизонта и единой точкой схода

**Материал:** бумага A2, карандаш

**6. Тема:** освоение выразительных возможностей рисунка в построении и создании образного решения интерьера как развернутой пространственной ситуации с предметным наполнением

**Задание:** *натюрморт в интерьере* – тональный рисунок интерьера в мягком материале с предварительным построением перспективной основы, самостоятельным созданием тематического предметного наполнения и дальнейшим образно-эмоциональным решением

**Материал:** бумага A2, карандаш, сангина, мел, фиксатив

**7. Тема:** закрепление усвоенных навыков по геометризации форм и конструктивному сквозному построению в ракурсе и перспективе с одновременным усложнением заданного предмета в части его многосоставности

**Задание:** *гипсовая розетка* – конструктивный рисунок геометризованного цветка на плинте в небольшом ракурсе с легкой тонировкой, дающей представление о структуре основных объемов, глубинах и выпуклых частях формы

**Материал:** бумага A2, карандаш

**8. Тема:** контроль знаний и навыков по итогам обучения в первом полугодии в части компоновки листа, перспективного построения, пропорционирования, геометризации и структурности, передачи характера строения форм и их фактуры, создания грамотного тонального решения

**Задание:** *натюрморт с гипсовой розеткой* – самостоятельная итоговая работа над тематической постановкой из трех бытовых предметов с драпировкой и гипсовой розеткой

**Материал:** бумага A2, карандаш

### **Второе полугодие**

**Материал:** бумага A2, карандаш

**9. Тема:** знакомство с пластической анатомией – строением головы человека, пропорциями и структурой основных объемов, сочленением деталей и характером целого

**Задание:** *череп* – конструктивный рисунок муляжа черепа человека в трех положениях (фас, профиль, три четверти) с легким тональным наполнением для определения глубин и впадин основного объема

**Материал:** бумага A2, карандаш

**10. Тема:** обобщенное понятие головы человека как структурной геометризованной формы, сводимой к простому целостному объему, усложненному сочленениями граней (плоскостей)

**Задание:** *обрубковка (голова)* – конструктивный рисунок с легким тоном в небольшом ракурсе муляжа головы человека в геометризованном виде с выявлением основных выступающих форм, углублений и ограничивающих объемы плоскостей

**Материал:** бумага A2, карандаш

**11. Тема:** углубленное ознакомление с головой человека как суммы связочных узлов, ее мускулатурного наполнения (пластической анатомии), отвечающего за мимическую выразительность лица человека

**Задание:** *экорше* (голова) – конструктивный рисунок с легким тоном в трехчетвертном ракурсе муляжа головы человека анатомического вида с выявлением основного мускульного строения, характера расположения (продольное, поперечное, наклонное, круговое) мышечных волокон

**Материал:** бумага A2, карандаш

**12. Тема:** знакомство с классическими идеальными пропорциями и строением головы человека на примере признанных образцов древнегреческой скульптуры – женская голова

**Задание:** *античная голова (Артемида)* – конструктивный рисунок с легким тональным решением головы богини, компоновка в листе, строение и общий характер, узнаваемые детали, особые представления и образность древнегреческой скульптуры на уровне передачи основных форм

**Материал:** бумага A2, карандаш

**13. Тема:** углубленное ознакомление с классическими идеальными пропорциями и строением головы человека на примере признанных образцов древнегреческой скульптуры – мужская голова

**Задание:** *античная голова (Антиной)* – тональный рисунок головы древнегреческого бога, компоновка в листе, строение и характер, узнаваемые детали, особые представления и образность с углублением в детализацию и светотеневую штриховку, выявляющую и объем, и характер освещения

**Материал:** бумага A2, карандаш

**14. Тема:** ознакомление с частными приметами головы, имеющей существенные отклонения от идеальных классических пропорций, но сохраняющей чувство целостной обобщенной формы, понятие портретности

**Задание:** *античная голова (Сократ)* – тональный рисунок эллинистической головы, компоновка в листе, особое строение и узнаваемый характер, портретность, образность с углублением в детализацию формы и светотеневую штриховку, выявляющую специфику объема и деталей, характер освещения

**Материал:** бумага A2, карандаш

**15. Тема:** ознакомление с анатомическим строением фигуры человека на уровне костяка, усвоение классических пропорций и их вариаций (по Поликлету, Леонардо да Винчи, Дюреру, Корбюзье)

**Задание:** *скелет* – конструктивный рисунок костяка человеческой фигуры с легким тональным решением; зарисовки различных пропорциональных схем; наброски с фигур людей в разнообразных позах и в различных материалах

**Материал:** бумага А2, карандаш; бумага А4, карандаш, сангина, соус, тушь, перо, кисть

**16. Тема:** приложение отвлеченных пропорций человека к натуре, особенности строения, телосложения конкретного человека как форма индивидуализации общих правил, влияние этих изменений на специфический образ и воображаемый характер

**Задание:** *фигура* – конструктивный рисунок с легким тональным решением; наброски с фигур людей в разнообразных позах и в различных материалах

**Материал:** бумага А2, карандаш; бумага А4, карандаш, сангина, соус, тушь, перо, кисть

### III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Академический рисунок»:

- умение организовать композицию листа и его графическое наполнение
- овладение грамотным построением форм, различными возможностями штриха и тона
- навыки конструктивного, тонального рисунка, зарисовок и набросков
- дифференцирование стадий графической работы
- усвоение основ пластической анатомии
- владение основными материалами и техниками рисунка

#### **IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Вводная часть урока посвящается постановке задачи и разъяснения ее сути в доступной форме и на примерах репродукций и/или готовых работ детей с дальнейшим практическим сопровождением основных стадий исполнения работы рисованием принципиальных (этапных) методических схем, сложных деталей. Основное учебное время программы отводится для самостоятельного выполнения заданий и по необходимости – коррекции работы. Известные методы обучения как: демонстрационный (мастер-классы), аналоговый (показ репродукций, иллюстраций), конкурентный (сопоставление работ учащихся), обладают своими преимуществами, потому наиболее плодотворным является их чередование/сочетание в процессе обучения.

Задания направлены на формирование базовых знаний средств выразительности различных искусств (живописи, графики, лепки, дизайна), основных жанров и видов (натюрморт, пейзаж, портрет, рельеф, орнамент, плакат, коллаж) и начальных навыков в изображении отдельных предметов, групп предметов, природных элементов, простейшей архитектуры, животных, птиц и человека.

#### **V. СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

##### ***Методическая литература***

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для учителя. М., 1984
2. Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987
4. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1981

5. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка. М., 1981
6. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Русская и советская школа рисунка. М., 1982
7. Смит С. Рисунок: полный курс. М., 2005
8. Учебный рисунок в Академии художеств/ под ред. Б.С. Угарова; авт.-сост. Д.А. Сафаралиева. М., 1990

### ***Список учебной литературы***

1. Анисимов Н.Н. Основы рисования. Москва, Стройиздат, 1974
2. Барчаи Ё. Анатомия для художников. М., 2001
3. Баммес Г. Изображение фигуры человека. Пособие для художников, преподавателей и учащихся. М., 1999
4. Евтых С.Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы. Оренбург, 2003
5. Кирьянов В.Ф. Рисование интерьера. Учебное пособие по рисунку, 1982.
6. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М., 2005
7. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., 2006
8. Могилевцев В.А. Основы рисунка. СПб, 2007
9. Осмоловская О.В. Рисунок. Учебное пособие. МАРХИ. М., 2009
10. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учебное пособие. М., 1973
11. Сокольникова Н.М. «Основы композиции», «Основы рисунка», «Основы живописи». Обнинск, 1996
12. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок: Учебное пособие для вузов. М., 1995
13. Топчий И.В. Рисунок. Курс довузовской архитектурной подготовки. Мультимедийное пособие. М., 2006
14. Чурилин П.И. «Строение головы человека». Учебное пособие по рисунку. М., 1978

15. Чурилин П.И. «Анатомия фигуры человека». Учебное пособие по рисунку. М., 1980

16. Шембель Л.Ф. Основы рисунка: Учебник для профессиональных учебных заведений. М., 1994

### **Средства обучения**

- **материально-технические:** учебные аудитории, оборудованные наглядными пособиями, соответствующей мебелью (мольберты, столики для натюрмортов и красок, стеллажи), натюрмортным фондом;

- **наглядно-плоскостные демонстрационные:** наглядные методические пособия, схемы, карты, плакаты, репродукции, фонд работ учащихся, иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- **постановочные демонстрационные:** натюрмортный фонд из гипсовых форм, муляжей, чучел птиц и животных, гербариев, демонстрационных моделей, драпировок;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, презентационные программы, аудио-записи.