

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия музыки имени Гнесиных»
Центр развития творческих компетенций

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
РАМ имени Гнесиных
Протокол № 1 от «26» августа 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор РАМ имени Гнесиных

А.С. Рыжинский
«01» сентября 2025 г.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа художественной направленности
«Художественная мастерская (по видам)»

МОСКВА 2025

Составитель: К.А. Некрасов, руководитель Центра развития творческих компетенций РАМ имени Гнесиных.

СТРУКТУРА

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств
«Художественная мастерская (по видам)»

1.	Характеристика образовательной программы	4
1.1.	Пояснительная записка	4
1.2.	Планируемые результаты	6
1.3.	Оценка качества реализации образовательной программы	7
1.4.	Фонд оценочных средств	8
1.5.	Методическое обеспечение образовательной программы	9
2.	Воспитательная деятельность	11
2.1.	Рабочая программа воспитания	11
2.2.	Календарный план воспитательной работы	13
3.	Рабочий учебный план	14
3.1.	Академический рисунок	14
3.1.	Академическая живопись	14
3.2.	Живописные техники	14
3.3.	Дизайн	14
4.	График образовательного процесса	15
5.	Рабочие программы учебных предметов	16
5.1.	Живописные техники	16
	Краткое содержание дисциплины	16
	Фонд оценочных средств	18
	Методическое сопровождение реализации дисциплины	19
5.2.	Академическая живопись	22
	Краткое содержание дисциплины	22
	Фонд оценочных средств	24
	Методическое сопровождение реализации дисциплины	25
5.3.	Академический рисунок	27
	Краткое содержание дисциплины	28
	Фонд оценочных средств	30
	Методическое сопровождение реализации дисциплины	31
5.4.	Дизайн	33
	Краткое содержание дисциплины	34
	Фонд оценочных средств	37
	Методическое сопровождение реализации дисциплины	38

1. Характеристика образовательной программы

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа художественной направленности «Художественная мастерская (по видам)» (далее – Программа) разработана в соответствии с Письмом Минкультуры России от 21.11.2013 N 191-01-39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (далее – Рекомендации) и определяет содержание и организацию образовательного процесса в Центре развития творческих компетенций (далее – Центр). Программа регулирует порядок приёма, предъявляет требования к материально-технической базе, методическому сопровождению образовательного процесса и ориентирована на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, а также на формирование устойчивой мотивации к продолжению художественного образования.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на развитие личности средствами искусства. Она адресована детям, подросткам и взрослым, что требует использования как педагогических, так и андрагогических методов. Для детей и подростков акцент делается на постепенном освоении художественных навыков, расширении культурного кругозора и воспитании интереса к искусству. Для взрослых — на индивидуализации образовательной траектории, опоре на личный опыт, формировании умений применять художественные навыки в жизни и творчестве.

Организация образовательного процесса в рамках Программы строится в групповой форме, однако основана на принципах индивидуализации. Каждый обучающийся имеет возможность присоединиться к занятиям на любом этапе их реализации и формировать собственный образовательный маршрут. Этот маршрут складывается из последовательности тематических блоков, варьирующихся по объёму и содержанию в зависимости от интересов, уровня подготовки и целей слушателя. Таким образом, участие в группе не предполагает обязательного выполнения одинаковых заданий всеми обучающимися. «Художественная мастерская» является пространством индивидуализированных траекторий развития, где каждый получает возможность раскрывать личный художественный потенциал в своём темпе и через выбранные формы работы.

В целях обеспечения высокого качества образования, его доступности и открытости, а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности в Центре создана комфортная образовательная среда, включающая:

- выявление и поддержку одарённых обучающихся, организацию творческих мероприятий и мастерских;
- посещение музеев, выставок и других учреждений культуры;
- включение обучающихся в проектную и культурно-просветительскую деятельность, в том числе совместно с другими образовательными организациями;

- построение содержания Программы с учётом индивидуальных интересов, уровня подготовки и жизненного опыта обучающихся разных возрастных категорий.

Структура Программы основана на модульном принципе. Общий объём составляет 120 академических часов, рассчитанных на 8 месяцев обучения. Учебное время организовано блоками по 4, 8, 12, 16 или 20 часов, что позволяет выстраивать гибкие образовательные траектории. Такой подход обеспечивает возможность:

- осваивать программу целиком или частями;
- адаптировать образовательный маршрут для слушателей, присоединившихся к обучению не с начала учебного года;
- учитывать индивидуальные интересы обучающихся (например, выбор определённого вида: академический рисунок, академическая живопись, живописные техники или дизайн);
- совмещать разные виды обучения для расширения художественного опыта.

Программа ориентирована на:

- формирование знаний, умений и навыков, позволяющих осваивать художественные техники и приёмы;
- развитие способности к творческому мышлению и образному восприятию;
- воспитание эмоционально-нравственной отзывчивости, внимательности, усидчивости, уважения к культурному наследию;
- раскрытие творческого потенциала и формирование навыков самовыражения;
- развитие коммуникативных умений и навыков взаимодействия в коллективной художественной деятельности.

В соответствии с Правилами приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», реализуемым в Центре развития творческих компетенций, на обучение принимаются слушатели без предъявления требований к уровню предварительной подготовки.

Срок освоения Программы формируется индивидуально, исходя из количества часов, осваиваемых обучающимся, и графика освоения Программы. Максимальный срок освоения Программы составляет 1 год.

Учебный план Программы предусматривает вариативность в части объемов учебной нагрузки и содержания образовательной программы. Слушатель имеет возможность формировать свою собственную траекторию обучения следующим образом:

- освоение Программы полностью с варьированием срока обучения;
- освоение Программы частями в рамках одного вида;
- освоение Программы частями совмещая разные виды.

Программой предусмотрен резерв учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается из расчета двух недель в учебном году, в рамках которого слушатели имеют возможность посетить занятия и изучить пропущенные темы уроков с преподавателем.

Рабочий учебный план формируется из выбранных слушателем дисциплин, объем которых не превышает нормативного объема, установленного Программой.

Объем аудиторной учебной нагрузки на одного слушателя составляет не более 12 часов в неделю без учета времени, предусмотренного учебным планом на участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях. Внеаудиторная работа используется на посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности Центра.

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают возможность достижения результатов, установленных Программой и Рекомендациями. Материально-техническая база Центра соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Центр соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации Программы минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: выставочные пространства, библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотрный видеозал), учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Учебные аудитории, предназначенные для индивидуальных занятий, оснащены необходимыми художественными инструментами. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв. м., учебные аудитории, предназначенные для групповых и мелкогрупповых занятий, – не менее 12 кв. м.

1.2. Планируемые результаты

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, а также личностного и культурного опыта, необходимых для дальнейшего развития в области изобразительного искусства, дизайна и художественного творчества.

В области художественного творчества:

- знания основных понятий и терминологии изобразительного искусства
- знания традиционных и современных художественных материалов, инструментов и технологий
- умение изображать предметы и объекты окружающего мира с натуры, по памяти и воображению
- умение создавать художественный образ и передавать его средствами рисунка, живописи или графики
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла
- навыки работы с подготовительными материалами (наброски, этюды, эскизы, макеты)

- навыки передачи объёма, формы, фактуры, света и тени, умение строить композицию
- навыки анализа и использования цвета в художественном произведении
- умение применять современные средства визуализации
- умение готовить работы к показу и презентации (оформление, экспозиция)

В области истории и теории искусств:

- знание основных произведений мирового и отечественного искусства
- умение узнавать изученные произведения и соотносить их с эпохой, стилем и автором
- представление о ключевых направлениях современного искусства
- умение воспринимать и обсуждать художественное произведение, выразить собственное мнение о нём

В области личностного и культурного развития:

- развитие эстетического вкуса, художественного восприятия и образного мышления
- развитие усидчивости, внимательности и способности к сосредоточенной работе
- расширение воображения, фантазии и способности находить творческие решения
- формирование уверенности в собственных силах и готовности к самовыражению
- умение взаимодействовать в коллективе и участвовать в совместной творческой деятельности
- приобщение к культурным ценностям и уважение к традициям отечественного и мирового искусства

Освоение программы позволяет обучающемуся не только получить знания и технические навыки, но и научиться применять их в реальных жизненных и творческих ситуациях. Согласно таксономии Блума, результаты программы охватывают все уровни: от воспроизведения и понимания художественных приёмов до их самостоятельного применения в собственных работах, анализа произведений искусства, синтеза новых образов и идей, а также критической оценки как своих, так и чужих творческих решений.

В повседневной жизни это проявляется в развитии наблюдательности, эстетического вкуса, креативного мышления и способности выражать себя визуальными средствами. Для ребёнка это путь к формированию уверенности и раскрытию талантов, для взрослого — возможность расширить кругозор, обрести новый способ самовыражения и культурную опору, а также использовать художественные навыки в профессиональной или личной практике.

1.3. Оценка качества реализации образовательной программы

Оценка качества реализации программы включает текущий контроль освоения материала, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится в рамках учебного времени и направлен на отслеживание индивидуального прогресса, поддержание мотивации и формирование

ответственности за процесс обучения. В ходе текущего контроля учитываются интерес и отношение обучающегося к занятиям, регулярность и качество выполнения заданий, степень проявленной инициативы и самостоятельности, темпы продвижения и уровень вовлечённости в творческий процесс. Формами текущего контроля выступают творческие задания, участие в мастерских, выставки и просмотры, презентации работ, устные опросы, письменные задания, тестирование, а также обсуждения и рефлексивные беседы.

Промежуточная аттестация проводится дважды в год и направлена на определение уровня освоения учебных задач и динамики развития обучающегося. Формы промежуточной аттестации включают открытые просмотры, выставки, презентации художественных проектов, защиту творческих заданий, а также устные и письменные работы. Аттестация проходит в рамках учебного времени, при этом акцент делается не только на результате, но и на процессе — способности анализировать свой опыт, корректировать ошибки и развивать личный стиль.

Итоговая аттестация проводится по завершении программы за пределами учебного времени и представляет собой комплексную оценку творческих и образовательных результатов. Она может проходить в форме итоговой выставки, защиты проекта или презентации портфолио. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие текущий контроль и промежуточные этапы оценки.

По результатам успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдается свидетельство об окончании Центра. В случае непрохождения итоговой аттестации слушатель получает справку, подтверждающую количество освоенных часов и участие в образовательном процессе.

Система оценки качества в программе строится на сочетании внешней и внутренней оценки. Она включает наблюдения педагога, экспертную оценку работ, формирующую обратную связь, а также самооценку и рефлексии самих обучающихся. Такой подход позволяет учитывать не только уровень технических умений и знаний, но и личностный рост, развитие художественного мышления, креативности и уверенности в самовыражении.

1.4. Фонд оценочных средств

Для реализации текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям Программы создаётся фонд оценочных средств. В состав фонда входят: описание и объём практических заданий по рисунку, живописи, композиции и дизайну; контрольные вопросы и типовые задания для занятий; примерные темы для творческих проектов; перечень и ориентировочная тематика выставок, просмотров и проектных защит; а также формы письменных и устных рефлексий.

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы и обеспечивают комплексную оценку качества освоенных знаний, навыков и умений, а также развитие у слушателей способности к самоанализу и самостоятельному планированию собственного образовательного маршрута.

Критерии оценки качества освоения программы позволяют:

- определить уровень владения слушателем материалом, предусмотренным учебной программой

- оценить умение использовать полученные знания и навыки в практической художественной деятельности
- зафиксировать динамику творческого роста и прогресс по сравнению с исходным уровнем
- оценить способность слушателя самостоятельно анализировать результаты своей работы, формулировать выводы и направления дальнейшего развития
- учесть степень вовлечённости и инициативность при освоении материала

В рамках программы применяется сочетание итоговой оценки и формирующей обратной связи. Итоговая оценка фиксирует достигнутый результат (выставка, просмотр, проект, портфолио, художественная работа). Формирующая обратная связь строится в диалоге между педагогом и слушателем, помогает выявить сильные стороны и зоны развития, скорректировать траекторию обучения. Важной частью процесса является самооценка и рефлексия: слушатели анализируют собственное продвижение, фиксируют личные открытия и формулируют задачи на дальнейшее обучение.

Критерии уровневой оценки для различных форм аттестации:

Высокий уровень (отлично) — задание выполнено полно и убедительно, художественная работа отличается выразительностью, оригинальностью и композиционной целостностью. Слушатель свободно владеет материалом, способен обосновать свои решения и демонстрирует глубокое понимание художественных принципов.

Хороший уровень (хорошо) — задание выполнено качественно, материал усвоен и воспроизведён уверенно, но присутствуют отдельные технические или стилистические неточности, не влияющие на общий результат.

Базовый уровень (удовлетворительно) — задание выполнено частично: демонстрируется освоение основных умений, однако техника и художественная выразительность недостаточны, есть пробелы в понимании материала.

Начальный уровень (неудовлетворительно) — задание не выполнено, допущены серьёзные ошибки, отсутствует необходимый прогресс.

Достаточный уровень (зачёт) — освоение материала соответствует требованиям программы на данном этапе обучения, слушатель продемонстрировал достаточный результат и готов продолжать обучение.

Таким образом, фонд оценочных средств в рамках Программы не только обеспечивает контроль за освоением материала, но и поддерживает развитие самостоятельности обучающихся, формирует у них навыки самооценки и рефлексии, а также создаёт атмосферу партнёрского взаимодействия и уважительного диалога между преподавателем и обучающимся.

1.5. Методическое обеспечение образовательной программы

В современном обществе, где креативность, способность к саморазвитию и непрерывное обучение становятся важнейшими качествами для профессиональной и личной самореализации, программы художественного развития приобретают особое значение. Программа направлена не только на формирование художественных навыков у обучающихся, но и на развитие способности мыслить образно, нестандартно, применять

визуальные средства для самовыражения, взаимодействовать с культурным контекстом и использовать полученные навыки в личной и профессиональной жизни. Для достижения этих целей необходимо качественное методическое сопровождение, учитывающее специфику обучения как детей, так и взрослых.

Методическое сопровождение программы обеспечивает чёткую организацию образовательного процесса. Оно включает разработку учебных планов, программ, методических рекомендаций и материалов, что позволяет педагогам эффективно выстраивать занятия. Структурированный подход обеспечивает последовательность освоения материала, что особенно важно в художественных дисциплинах, где навыки формируются постепенно через практику.

Каждый обучающийся уникален, обладает своим опытом и мотивацией. Методическое сопровождение обеспечивает возможность индивидуализации обучения: педагог учитывает интересы и цели слушателя, адаптирует задания и методы, поддерживает самостоятельный выбор траектории. Это позволяет глубже вовлекаться в процесс, осознавать личный прогресс и раскрывать творческий потенциал.

Методическое обеспечение играет важную роль и в развитии педагогов. Оно предполагает организацию семинаров, мастер-классов, методических встреч и выставочных практик, которые помогают преподавателям осваивать новые приёмы, обмениваться опытом и формировать современные подходы к обучению. Совместная работа и доступ к актуальным ресурсам способствуют профессиональному росту педагогов и обогащают образовательный процесс.

Методическое сопровождение включает инструменты для оценки результатов обучения. Они позволяют фиксировать уровень освоения материала, отслеживать творческую динамику, выявлять сильные стороны и зоны роста. Регулярный анализ, рефлексия и обратная связь помогают корректировать методы обучения, делая их более точными и эффективными.

Творческое развитие невозможно без соответствующей атмосферы. Методическое обеспечение предусматривает рекомендации по созданию среды, где обучающиеся могут свободно выражать идеи и чувства. Это касается как физического пространства (оборудование мастерских, наличие художественных материалов, использование компьютерных технологий), так и психологического климата занятий — партнёрской и уважительной коммуникации, стимулирующей творчество и самовыражение.

Программа реализуется с использованием интегрированного подхода. В ней изобразительное искусство рассматривается в связях с другими художественными практиками и культурными традициями, что позволяет обучающимся видеть взаимосвязи и расширять горизонты восприятия.

В процессе обучения используются разнообразные методы:

- словесные (объяснение, диалог, обсуждение, разбор художественных произведений);
- наглядные (демонстрация приёмов, копирование, работа с образцами, анализ произведений искусства);
- практические (этюды, упражнения с материалами, постановки с натуры, создание собственных композиций);

- эмоционально-образные (работа через ассоциации, метафоры, символические формы).

Сочетание этих методов делает обучение динамичным и результативным.

Особое внимание уделяется формированию творческой атмосферы. Педагогическая практика включает знакомство с произведениями классического и современного искусства, посещение выставок, музеев, участие в культурных событиях. Эти формы расширяют культурный кругозор и становятся источником вдохновения.

В рамках программы реализуется индивидуально-дифференцированный подход: обучающиеся могут двигаться в собственном темпе, сочетать разные виды деятельности и варьировать степень сложности заданий.

Формы занятий включают: мастер-классы, практикумы, индивидуальные консультации, лекции-беседы, семинары, творческие отчёты, просмотры и выставки работ, проектные защиты. Каждая из форм развивает разные стороны художественного опыта, делая процесс многогранным.

Для реализации программы используется разнообразный дидактический материал: художественные материалы и инструменты, планшеты, компьютерные программы для графики и дизайна, упражнения для самостоятельной работы, задания для развития навыков рисунка и живописи. Методическое обеспечение включает также использование современных технических средств — мультимедийных технологий, проекционного оборудования.

Формы подведения итогов обучения предусматривают выставки, просмотры, защиту проектов, презентации портфолио, а также обсуждения, самооценку и групповую рефлексию. Такой подход позволяет зафиксировать как конкретные художественные навыки, так и личностный прогресс обучающихся.

Значение методического сопровождения программы заключается не только в структурировании процесса, но и в создании условий для саморазвития, формировании устойчивой мотивации и поддержке педагогов. В конечном счёте, качественное методическое обеспечение позволяет формировать сообщество творчески активных людей, готовых к самореализации, культурному диалогу и созданию новых художественных форм.

2. Воспитательная деятельность

2.1. Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, реализуемые в отношении обучающихся Центра, разработаны на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений Президента России, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются частью Программы.

Воспитательная работа в рамках программы «Художественная мастерская» направлена на развитие личности, формирование культурной идентичности и создание условий для самореализации обучающихся через художественное творчество. Она строится

на ценностях российской культуры, уважении к традициям изобразительного искусства и современным нормам общественной жизни. Для взрослых слушателей воспитательная работа акцентируется на личностном росте, укреплении творческой инициативы и развитии социальной активности. Для детей — на воспитании интереса к искусству, формировании основ эстетического вкуса и способности работать в коллективе.

Воспитательная работа способствует формированию у обучающихся устойчивых ценностей: ответственности за собственное развитие, уважения к культурному наследию многонационального народа России, внимательного отношения к труду художника, бережного отношения к природе, старшему поколению и результатам человеческого творчества.

Основными принципами воспитательной работы являются:

- целенаправленность и целесообразность воспитательных действий
- культурно-гражданская направленность, способствующая развитию чувства сопричастности к обществу и культуре
- включение воспитательных задач в учебный и творческий процесс
- развитие личности в коллективе и через коллектив, формирование навыков сотрудничества, диалога и взаимного уважения
- индивидуальный и дифференцированный подход, учитывающий профессиональные, возрастные, личностные и культурные особенности обучающихся
- значимость личного примера педагога, чьё профессиональное и человеческое поведение служит моделью для обучающихся.

Цель воспитательной работы — создание условий для активного культурного участия, гражданского самоопределения и самореализации личности через художественную деятельность, а также для удовлетворения потребностей в культурном, интеллектуальном и социальном развитии.

Воспитательная работа в Центре организуется как культурная и творческая деятельность. Обучающиеся принимают участие в мероприятиях, направленных на расширение культурного кругозора, формирование сообщества, развитие интереса к искусству и приобретение опыта коллективной работы.

Основные формы воспитательной деятельности включают участие в мастер-классах и выставках Центра, посещение музеев и художественных галерей, участие в дискуссиях и круглых столах, включение в совместные художественные и проектные инициативы.

Воспитательная деятельность Центра реализуется как:

- активная форма участия в культурной и общественной жизни
- индивидуальная работа и поддержка, способствующие личностному и творческому росту.

Воспитательная деятельность способствует самореализации и саморазвитию личности, укреплению идентичности, развитию креативного мышления, эстетического восприятия и эмоциональной устойчивости. Она стимулирует самопознание и самовыражение, формирует умение быть частью культурного и художественного сообщества.

Механизмами воспитательной работы являются:

- формирование культурной среды Центра, соответствующей творческим и интеллектуальным потребностям обучающихся
- вовлечение обучающихся в различные формы индивидуальной и коллективной художественной деятельности
- поддержка инициатив и самостоятельных проектов обучающихся

Воспитательный потенциал художественной деятельности проявляется:

- в выявлении творческих способностей и интересов обучающихся
- в формировании социальных и организационных навыков
- в развитии воображения, креативности и художественного мышления
- в укреплении психологического и социального благополучия личности

Оценка качества реализации рабочей программы воспитания осуществляется в рамках контроля качества образовательного процесса и включает беседы с обучающимися, анкетирование, обсуждение участия в культурных инициативах, анализ выставочной и проектной активности.

2.2. Календарный план воспитательной работы

Период	Мероприятие	Ответственный
в течение срока реализации Программы	посещение творческих мероприятий Центра	педагогические работники
в течение срока реализации Программы	посещение творческих мероприятий внешних учреждений культуры	педагогические работники
в течение срока реализации Программы	посещение спортивно-оздоровительных мероприятий учреждений физической культуры и спорта	педагогические работники
в течение срока реализации Программы	посещение мероприятий РАМ имени Гнесиных	педагогические работники

3. Рабочий учебный план

3.1. Академический рисунок

Наименование дисциплин	Количество часов в неделю	Максимальное количество часов по программе	Форма занятий
Академический рисунок	3-4	120	групповая

3.1. Академическая живопись

Наименование дисциплин	Количество часов в неделю	Максимальное количество часов по программе	Форма занятий
Академическая живопись	3-4	120	групповая

3.2. Живописные техники

Наименование дисциплин	Количество часов в неделю	Максимальное количество часов по программе	Форма занятий
Живописные техники	3-4	120	групповая

3.3. Дизайн

Наименование дисциплин	Количество часов в неделю	Максимальное количество часов по программе	Форма работы
Дизайн	3-4	120	групповая

5. Рабочие программы учебных предметов

5.1. Живописные техники

Рабочая программа учебного предмета «Живописные техники» предназначена для освоения слушателями основ изобразительного искусства и практических приёмов работы с живописными материалами. Программа ориентирована как на детей, так и на взрослых и направлена на формирование навыков художественного мышления, развитие творческих способностей, освоение базовых и усложнённых техник живописи, а также на приобщение к культурным традициям в области изобразительного искусства.

Занятия строятся на сочетании практической работы и ознакомления с образцами мировой и отечественной живописи. Слушатели изучают различные способы работы с цветом, фактурой, композицией, светотенью, а также осваивают технику письма в жанрах натюрморта, пейзажа, анималистики, портрета и сюжетной композиции. Особое внимание уделяется экспериментальным методам, позволяющим раскрыть индивидуальный художественный язык (точечная техника, сграффито, работа мастихином и др.).

Образовательный процесс предполагает постепенное усложнение задач: от освоения простых упражнений по созданию фона и изображения простых форм — к многофигурным композициям, сюжетным и авторским работам. В ходе программы слушатели учатся сочетать наблюдение с натуры и творческое воображение, работать над индивидуальными проектами и готовить работы к выставочной презентации.

В зависимости от уровня подготовки и образовательных целей слушателя обучение в рамках вида «Живописные техники» может строиться как по общей траектории, охватывающей весь спектр тем, так и в индивидуализированном формате, где педагог помогает выстроить личный маршрут: от освоения конкретных техник до подготовки собственного проекта или портфолио.

Таким образом, программа «Живописные техники» создаёт условия для развития художественных и креативных способностей, расширения культурного кругозора и формирования навыков самовыражения через живопись. Она адресована тем, кто стремится глубже понять язык искусства, овладеть практическими навыками работы с живописными материалами и обрести опыт участия в художественной культуре — как в профессиональном, так и в личностном измерении.

Краткое содержание дисциплины

Блок	Содержание	Результаты обучения	Часы
1	Вводное занятие: организация рабочего места, техника безопасности, знакомство с материалами. Постановка руки. Первые приёмы: фон, мазки, фактура	Художественные: знакомство с инструментами, освоение мазков Культурные: понимание традиций мастерской работы Личностные: аккуратность, дисциплина, внимание к процессу	4

Блок	Содержание	Результаты обучения	Часы
2	Живопись цветов	Художественные: изображение простых форм и цветовых сочетаний Культурные: восприятие цветка как художественного образа Личностные: развитие наблюдательности и эстетического вкуса	8
3	Букет: от этюда к композиции	Художественные: построение группы объектов, цветовое единство Культурные: знакомство с жанром букета в искусстве Личностные: умение доводить работу до завершённого вида	8
4	Натюрморт: форма, светотень, фактура	Художественные: работа с объёмом и материалом Культурные: понимание натюрморта как жанра Личностные: усидчивость, внимательность	12
5	Простой пейзаж: основы композиции. Техники мастихина	Художественные: освоение приёмов работы мастихином, передача пространства Культурные: знакомство с традицией пейзажной живописи Личностные: умение видеть красоту природы	16
6	Сложный пейзаж: детали, цветовые переходы, ритм формы	Художественные: изображение сложных планов и глубины Культурные: понимание символики пейзажа Личностные: развитие терпения и воображения	12
7	Морской пейзаж	Художественные: передача движения воды и неба Культурные: знакомство с морской темой в искусстве Личностные: эмоциональная выразительность, умение работать с контрастами	8
8	Городской пейзаж	Художественные: передача архитектурных форм, перспективы Культурные: понимание города как художественного пространства Личностные: развитие внимательности к среде	8

Блок	Содержание	Результаты обучения	Часы
9	Тематическое занятие «Пейзаж» (обзор и закрепление)	Художественные: закрепление техник разных пейзажей Культурные: понимание многообразия жанра Личностные: уверенность в применении навыков	4
10	Анималистика	Художественные: изображение животных, работа с пластикой формы Культурные: понимание образа животного в культуре Личностные: наблюдательность, эмоциональная вовлечённость	8
11	Сюжет: построение композиции	Художественные: построение многоплановой композиции Культурные: понимание сюжетного жанра Личностные: развитие воображения	8
12	Авторский сюжет и портрет. Техники точечная, сграффито	Художественные: освоение экспериментальных техник, изображение лица Культурные: знакомство с портретной традицией Личностные: раскрытие индивидуальности	12
13	Тематическое занятие по блоку «Сюжет и портрет»	Художественные: закрепление навыков сюжетной и портретной живописи Культурные: понимание образа человека в искусстве Личностные: уверенность в самовыражении	8
14	Итоговое занятие: просмотр и обсуждение работ, рефлексия	Художественные: презентация и анализ собственных работ Культурные: опыт участия в выставочной практике Личностные: способность к самооценке и диалогу	4

Фонд оценочных средств

Для реализации текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям Программы создаётся фонд оценочных средств. В его состав входят описание и объём практических заданий по живописи, контрольные вопросы и типовые задания для занятий, примерные темы для творческих проектов, перечень и ориентировочная тематика выставок, а также формы письменных и устных рефлексий.

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы и обеспечивают комплексную оценку качества освоенных знаний, навыков и умений, а также развитие у слушателей способности к самоанализу и самостоятельному планированию собственного образовательного маршрута.

Критерии оценки качества освоения программы

Оценивание строится на сочетании внешней и внутренней оценки и позволяет:

- определить уровень владения материалами и техниками, предусмотренными учебным планом;
- оценить умение использовать полученные знания и навыки в самостоятельной художественной практике;
- зафиксировать динамику творческого роста по сравнению с исходным уровнем;
- учесть инициативность и степень вовлечённости в процесс обучения;
- оценить способность слушателя самостоятельно анализировать свои работы и формулировать направления дальнейшего развития.

Формы и методы оценивания

Текущий контроль (в течение блока занятий): наблюдение за выполнением заданий, анализ промежуточных работ, устные беседы и самооценка.

Промежуточная аттестация (по завершении тематического цикла): просмотр работ, творческий отчёт, обсуждение и рефлексия.

Итоговая аттестация (по завершении программы): выставка или презентация портфолио с устной защитой, письменная или устная рефлексия об освоенном опыте.

Уровневые критерии оценки

Высокий уровень (отлично) — работа выполнена полно и выразительно, демонстрирует оригинальность, высокий уровень техники и композиционной целостности, слушатель свободно владеет материалом и способен обосновать художественные решения.

Хороший уровень (хорошо) — работа выполнена качественно, материал усвоен уверенно, но присутствуют отдельные технические или стилистические неточности, не влияющие на общий результат.

Базовый уровень (удовлетворительно) — задание выполнено частично, техника и художественная выразительность недостаточны, есть пробелы в понимании материала.

Начальный уровень (неудовлетворительно) — задание не выполнено, допущены серьёзные ошибки, отсутствует необходимый прогресс.

Достаточный уровень (зачёт) — освоение материала соответствует требованиям программы на данном этапе, слушатель показал достаточный результат и готов к дальнейшему обучению.

Особенности оценивания

Важной частью является формирующая обратная связь, когда педагог и слушатель обсуждают сильные стороны и зоны роста. Используется самооценка и рефлексия: слушатели анализируют свой прогресс, фиксируют личные открытия и формулируют задачи на будущее. Оценка учитывает не только техническое качество, но и творческую инициативу, культурную осмысленность и личностный рост.

Методическое сопровождение реализации дисциплины

Методическое сопровождение программы «Живописные техники» направлено на развитие у обучающихся художественных навыков, творческого мышления и способности к самостоятельному выражению в изобразительном искусстве. В его основе лежит сочетание теоретической подготовки и практической деятельности, что позволяет

слушателям овладеть необходимыми приёмами живописи и использовать их как в учебных, так и в личных и профессиональных проектах.

Методы обучения

Образовательный процесс строится на многообразии методов, позволяющих учитывать уровень подготовки и индивидуальные особенности обучающихся. В ходе занятий применяются беседы и диалоги, направленные на обсуждение основ композиции, цвета и формы, а также современных тенденций в изобразительном искусстве. Существенное место занимает индивидуальная работа, когда преподаватель сопровождает личные запросы слушателя, корректирует его траекторию и помогает решить конкретные художественные задачи. В коллективной форме занятий используется совместный разбор выполненных работ, обмен мнениями и критический анализ, что способствует развитию навыков самооценки и формированию конструктивного взгляда на художественный процесс. Немаловажным является анализ произведений выдающихся мастеров, позволяющий обучающимся сопоставлять собственный опыт с образцами мировой и отечественной живописи. Практические задания строятся от этюдов и натуральных зарисовок до сюжетных композиций, при этом обучающимся предлагается экспериментировать с техниками и материалами. В образовательный процесс включаются элементы импровизации и игры, что стимулирует креативное мышление и позволяет создавать оригинальные художественные решения.

Рекомендации преподавателю

Эффективность освоения программы во многом определяется организацией практических занятий, которые должны сочетать самостоятельную работу слушателя с анализом существующих художественных решений. Преподавателю рекомендуется акцентировать внимание на формировании у обучающихся представлений о композиции, цвете и форме как базовых элементах художественного процесса. Важно демонстрировать различные приёмы работы с материалами и инструментами, что позволяет сформировать техническую основу для реализации творческих замыслов. Существенным является и проектный подход: слушатели должны осознавать контекст применения своих работ и видеть их место в современной культуре. Дополнительные задания могут включать коллажи, работы в разных стилях или использование экспериментальных техник, что расширяет горизонты художественного поиска и позволяет каждому слушателю развивать собственный язык самовыражения.

Темы для обсуждений

В рамках программы целесообразно организовывать дискуссии, посвящённые истории жанров портрета, пейзажа и натюрморта, а также особенностям различных художественных направлений, от реализма до современного искусства. Важными темами обсуждений становятся влияние технологий на художественную практику и роль художника в обществе, его ответственность за сохранение и развитие культурного наследия. Анализ творчества выдающихся мастеров позволяет видеть в искусстве не только индивидуальные приёмы, но и культурные смыслы, что углубляет понимание обучающимися собственной работы.

Дидактический материал и натурный фонд

Для реализации программы используется широкий набор дидактических и методических материалов: таблицы и схемы, репродукции произведений искусства, учебные пособия, мультимедийные ресурсы. Они помогают закрепить теоретические аспекты искусства и делают занятия более наглядными и доступными. Важную роль играет натуральный фонд, который включает художественные материалы (бумагу, холсты, краски, кисти, мастихины), оборудование мастерской (мольберты, освещение, палитры), а также репродукции и оригинальные произведения искусства, используемые для анализа и копирования. Работа с натурным фондом способствует развитию наблюдательности, внимательности к форме, цвету и фактуре.

Методическое сопровождение программы «Живописные техники» обеспечивает целостность образовательного процесса и формирует условия для раскрытия индивидуального творческого потенциала обучающихся. Оно помогает педагогу выстраивать занятия так, чтобы процесс обучения был не только последовательным и результативным, но и вдохновляющим. Для слушателя методическое сопровождение становится гарантией того, что образовательный процесс будет поддерживающим, гибким и открывающим новые горизонты в области изобразительного искусства.

5.2. Академическая живопись

Рабочая программа учебного предмета «Академическая живопись» предназначена для освоения слушателями основ художественного видения и практических приёмов живописи в академической традиции. Программа ориентирована как на детей, так и на взрослых и направлена на формирование навыков художественного мышления, развитие творческих способностей и освоение базовых и усложнённых жанров живописи.

Занятия включают изучение принципов работы с цветом, светотенью, фактурой, построением композиции и передачей объёмов, а также постепенное освоение жанра натюрморта как основной учебной формы. Слушатели проходят путь от простых этюдов из предметов и фруктов к сложным натюрмортам с драпировками, гаммами и декоративными решениями. Особое внимание уделяется работе в различных цветовых гаммах, изучению тональных решений (гризайль) и эксперименту с фактурами, что позволяет развивать техническую гибкость и художественное воображение.

Образовательный процесс построен на принципе постепенного усложнения задач: от освоения базовых приёмов изображения простых форм — к сложным композициям, декоративным натюрмортам и авторским работам. Такой подход обеспечивает формирование устойчивых технических навыков, а также развитие способности к самостоятельному художественному поиску.

В рамках программы обучающиеся учатся сочетать работу с натуры и творческое воображение, анализировать собственные произведения, а также готовить работы к просмотрам и выставочной презентации. Программа предполагает гибкую организацию обучения: слушатели могут осваивать курс последовательно или формировать индивидуальную траекторию, начиная обучение с любого блока и выстраивая собственный маршрут в зависимости от уровня подготовки и личных целей.

Таким образом, программа «Академическая живопись» создаёт условия для развития художественного и креативного потенциала, расширения культурного кругозора и формирования навыков самовыражения через живопись. Она адресована тем, кто стремится овладеть академическими традициями живописи, укрепить техническую базу и приобрести опыт участия в художественной культуре — как в профессиональном, так и в личностном измерении.

Краткое содержание дисциплины

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
1	Вводное занятие. Основы живописи	Художественные: знакомство с материалами и инструментами, понимание принципов работы с цветом и светотенью Культурные: осознание роли живописи в культуре и образовании Личностные: формирование интереса к художественной деятельности, аккуратность и внимательность	4

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
2	Этюды из 2–3 предметов и фруктов (в цвете и гризайль)	Художественные: освоение приёмов изображения простых форм, работа с пропорциями и светотенью Культурные: знакомство с традицией учебного этюда Личностные: развитие наблюдательности и усидчивости	8
3	Этюды драпировок (в цвете и гризайль)	Художественные: передача фактуры ткани, изображение складок и объёма Культурные: понимание значения драпировки в классической живописи Личностные: внимание к деталям, терпение	12
4	Натюрморт из 2–3 предметов на цветном фоне	Художественные: построение композиции натюрморта, работа с цветовым контрастом Культурные: знакомство с жанром натюрморта в истории искусства Личностные: умение видеть гармонию в простых предметах	12
5	Натюрморт из 2–3 предметов на нейтральном фоне (гризайль)	Художественные: развитие навыков тональной живописи, работа в ограниченной гамме Культурные: понимание выразительности монохромного решения Личностные: развитие внимательности и аналитического взгляда	8
6	Натюрморт из 3–4 предметов	Художественные: усложнение композиции, передача пространства и глубины Культурные: освоение академических принципов работы с натурой Личностные: умение концентрироваться на сложной задаче	12
7	Изучение фактур в живописи (пуантилизм)	Художественные: освоение пуантилизма, работа с мазком и точкой, понимание цветовых сочетаний Культурные: знакомство с направлениями европейской живописи XIX века Личностные: развитие экспериментального подхода и открытости новому	8
8	Натюрморт в тёплой гамме с предметами и драпировками	Художественные: работа с гармонией тёплых оттенков, передача настроения Культурные: понимание символики цвета Личностные: развитие эмоциональной выразительности	16
9	Натюрморт в холодной гамме с предметами и драпировками	Художественные: передача глубины через холодные оттенки, работа с колоритом Культурные: освоение приёмов колористики Личностные: умение управлять эмоциональной выразительностью произведения	12

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
10	Натюрморт с овощами и фруктами	Художественные: передача формы, фактуры и цвета природных объектов Культурные: осознание образа пищи в культуре и искусстве Личностные: развитие наблюдательности и эстетического восприятия	12
11	Декоративный натюрморт с овощами и фруктами	Художественные: освоение декоративных приёмов, стилизация формы и цвета Культурные: знакомство с декоративными направлениями в живописи Личностные: раскрытие индивидуального художественного языка	12
12	Итоговое занятие. Просмотр	Художественные: презентация и анализ собственных работ, аргументация художественных решений Культурные: опыт участия в выставочной практике Личностные: развитие навыков самооценки и конструктивного диалога	4

Фонд оценочных средств

Для реализации текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям Программы создаётся фонд оценочных средств. В его состав входят описание и объём практических заданий по живописи, контрольные вопросы и типовые задания для занятий, примерные темы для творческих проектов, перечень и ориентировочная тематика выставок, а также формы письменных и устных рефлексий.

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы и обеспечивают комплексную оценку качества освоенных знаний, навыков и умений, а также развитие у слушателей способности к самоанализу и самостоятельному планированию собственного образовательного маршрута.

Критерии оценки качества освоения программы

Оценивание строится на сочетании внешней и внутренней оценки и позволяет:

- определить уровень владения материалами и техниками, предусмотренными учебным планом;
- оценить умение использовать полученные знания и навыки в самостоятельной художественной практике;
- зафиксировать динамику творческого роста по сравнению с исходным уровнем;
- учесть инициативность и степень вовлечённости в процесс обучения;
- оценить способность слушателя самостоятельно анализировать свои работы и формулировать направления дальнейшего развития.

Формы и методы оценивания

Текущий контроль (в течение блока занятий): наблюдение за выполнением заданий, анализ промежуточных работ, устные беседы и самооценка.

Промежуточная аттестация (по завершении тематического цикла): просмотр работ, творческий отчёт, обсуждение и рефлексия.

Итоговая аттестация (по завершении программы): выставка или презентация портфолио с устной защитой, письменная или устная рефлексия об освоенном опыте.

Уровневые критерии оценки

Высокий уровень (отлично) — работа выполнена полно и выразительно, демонстрирует оригинальность, высокий уровень техники и композиционной целостности, слушатель свободно владеет материалом и способен обосновать художественные решения.

Хороший уровень (хорошо) — работа выполнена качественно, материал усвоен уверенно, но присутствуют отдельные технические или стилистические неточности, не влияющие на общий результат.

Базовый уровень (удовлетворительно) — задание выполнено частично, техника и художественная выразительность недостаточны, есть пробелы в понимании материала.

Начальный уровень (неудовлетворительно) — задание не выполнено, допущены серьёзные ошибки, отсутствует необходимый прогресс.

Достаточный уровень (зачёт) — освоение материала соответствует требованиям программы на данном этапе, слушатель показал достаточный результат и готов к дальнейшему обучению.

Особенности оценивания

Важной частью является формирующая обратная связь, когда педагог и слушатель обсуждают сильные стороны и зоны роста. Используется самооценка и рефлексия: слушатели анализируют свой прогресс, фиксируют личные открытия и формулируют задачи на будущее. Оценка учитывает не только техническое качество, но и творческую инициативу, культурную осмысленность и личностный рост.

Методическое сопровождение реализации дисциплины

Методическое сопровождение программы «Академическая живопись» направлено на развитие у обучающихся художественных навыков, творческого мышления и способности к самостоятельному выражению в изобразительном искусстве. В его основе лежит сочетание теоретической подготовки и практической деятельности, что позволяет слушателям овладеть необходимыми приёмами живописи и использовать их как в учебных, так и в личных и профессиональных проектах.

Методы обучения

Образовательный процесс строится на многообразии методов, позволяющих учитывать уровень подготовки и индивидуальные особенности обучающихся. В ходе занятий применяются беседы и диалоги, направленные на обсуждение основ композиции, цвета и формы, а также современных тенденций в изобразительном искусстве. Существенное место занимает индивидуальная работа, когда преподаватель сопровождает личные запросы слушателя, корректирует его траекторию и помогает решить конкретные художественные задачи. В коллективной форме занятий используется совместный разбор выполненных работ, обмен мнениями и критический анализ, что способствует развитию навыков самооценки и формированию конструктивного взгляда на художественный процесс. Немаловажным является анализ произведений выдающихся мастеров, позволяющий обучающимся сопоставлять собственный опыт с образцами мировой и отечественной живописи. Практические задания строятся от этюдов и натуральных зарисовок до сюжетных композиций, при этом обучающимся предлагается экспериментировать с

техниками и материалами. В образовательный процесс включаются элементы импровизации и игры, что стимулирует креативное мышление и позволяет создавать оригинальные художественные решения.

Рекомендации преподавателю

Эффективность освоения программы во многом определяется организацией практических занятий, которые должны сочетать самостоятельную работу слушателя с анализом существующих художественных решений. Преподавателю рекомендуется акцентировать внимание на формировании у обучающихся представлений о композиции, цвете и форме как базовых элементах художественного процесса. Важно демонстрировать различные приёмы работы с материалами и инструментами, что позволяет сформировать техническую основу для реализации творческих замыслов. Существенным является и проектный подход: слушатели должны осознавать контекст применения своих работ и видеть их место в современной культуре. Дополнительные задания могут включать коллажи, работы в разных стилях или использование экспериментальных техник, что расширяет горизонты художественного поиска и позволяет каждому слушателю развивать собственный язык самовыражения.

Темы для обсуждений

В рамках программы целесообразно организовывать дискуссии, посвящённые истории жанров портрета, пейзажа и натюрморта, а также особенностям различных художественных направлений, от реализма до современного искусства. Важными темами обсуждений становятся влияние технологий на художественную практику и роль художника в обществе, его ответственность за сохранение и развитие культурного наследия. Анализ творчества выдающихся мастеров позволяет видеть в искусстве не только индивидуальные приёмы, но и культурные смыслы, что углубляет понимание обучающимися собственной работы.

Дидактический материал и натуральный фонд

Для реализации программы используется широкий набор дидактических и методических материалов: таблицы и схемы, репродукции произведений искусства, учебные пособия, мультимедийные ресурсы. Они помогают закрепить теоретические аспекты искусства и делают занятия более наглядными и доступными. Важную роль играет натуральный фонд, который включает художественные материалы (бумагу, холсты, краски, кисти, мастихины), оборудование мастерской (мольберты, освещение, палитры), а также репродукции и оригинальные произведения искусства, используемые для анализа и копирования. Работа с натуральным фондом способствует развитию наблюдательности, внимательности к форме, цвету и фактуре.

Методическое сопровождение программы «Академическая живопись» обеспечивает целостность образовательного процесса и формирует условия для раскрытия индивидуального творческого потенциала обучающихся. Оно помогает педагогу выстраивать занятия так, чтобы процесс обучения был не только последовательным и результативным, но и вдохновляющим. Для слушателя методическое сопровождение становится гарантией того, что образовательный процесс будет поддерживающим, гибким и открывающим новые горизонты в области изобразительного искусства.

5.3. Академический рисунок

Рабочая программа учебного предмета «Академический рисунок» предназначена для формирования у обучающихся основ художественного видения и практических умений графической передачи формы в академической традиции. Программа адресована детям, подросткам и взрослым и ориентирована на развитие наблюдательности, пространственного мышления, конструктивного анализа формы, а также графической грамотности как базовой составляющей художественного образования. Освоение дисциплины направлено на развитие творческих способностей, культуру визуального восприятия и навыки осознанного самовыражения средствами рисунка.

Содержательно программа включает поэтапное освоение материалов и техник академического рисунка (графит, уголь, сангина, соус, тушь), принципов линейно-конструктивного построения, пропорций, перспективы, светотени, тональных отношений, композиции листа. Учебные постановки выстраиваются от простых геометрических тел и предметных натюрмортов к драпировке, гипсовому рельефу, далее — к учебным анатомическим моделям (череп, обрубковка, экорше) и задачам портретного характера. Особое внимание уделяется культуре рабочего места, технике безопасности, чистоте штриха, логике тонального моделирования и аргументации художественных решений.

Образовательный процесс построен на принципе постепенного усложнения и сочетает работу с натуры, по памяти и по представлению. Отработка базовых упражнений (линия, штрих, пятно, тональная шкала) последовательно переводится в решение комплексных учебных задач: от конструктивного анализа формы к передаче фактуры и пространства, от локальных этюдов к цельной композиции. В ходе обучения формируется алгоритм самостоятельной работы: постановка задачи, наблюдение и анализ, построение, тональная разработка, финальная правка и презентация. Итогом становятся портфолио учебных работ и опыт их квалифицированного разбора.

Организация занятий предусматривает групповую форму с индивидуализированными учебными маршрутами. Слушатель может присоединиться к программе на любом этапе и выстраивать собственную траекторию в пределах модульной структуры (блоки различной продолжительности), исходя из уровня подготовки и образовательных целей. Допускается совмещение с другими видами художественной подготовки («Академическая живопись», «Живописные техники», «Дизайн») для расширения художественного опыта. Педагогическое сопровождение опирается на формирующую обратную связь, рефлексию и самооценку, что обеспечивает устойчивую динамику прогресса и перевод технических умений в осмысленное художественное действие.

Таким образом, программа «Академический рисунок» обеспечивает освоение фундаментальных графических компетенций, необходимых для дальнейшего художественного образования и практики: точность наблюдения, конструктивное мышление, уверенное владение материалами и приёмами тонально-пространственной моделировки. Полученные навыки имеют универсальный характер и востребованы как в профессиональной сфере (дизайн, архитектура, живопись, графика), так и в повседневной жизни — развивают внимательность, усидчивость, визуальную культуру и способность ясно выражать мысли средствами изображения.

Краткое содержание дисциплины

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
1	Вводное занятие. Основы академического рисунка	Художественные: знакомство с материалами и инструментами графики, базовые принципы построения формы и перспективы Культурные: понимание роли академического рисунка как основы художественного образования Личностные: формирование интереса к рисунку, развитие внимательности и усидчивости	8
2	Натюрморт из простых геометрических фигур (куб, пирамида), А3	Художественные: построение простых форм, пропорции, передача объёма светотенью Культурные: знакомство с традицией учебного этюда Личностные: развитие аналитического взгляда и терпения	8
3	Натюрморт из сложных геометрических фигур (многогранники, тела вращения), А3	Художественные: построение сложных форм, пространственные характеристики, точность контуров Культурные: осознание роли геометрических моделей в обучении художника Личностные: концентрация внимания, уверенность в технических навыках	8
4	Натюрморт с предметами быта, А3	Художественные: композиция предметной группы, пропорции, фактура Культурные: понимание предметного окружения как части культурной среды Личностные: наблюдательность, умение видеть красоту в повседневном	8
5	Натюрморт мягкими материалами, А3	Художественные: работа углём, соусом, сангиной, тональные отношения Культурные: выразительные возможности различных графических материалов Личностные: гибкость восприятия, творческая инициативность	8
6	Натюрморт из сложных тел вращения (вазы), А3	Художественные: точность пропорций сложных форм, объём и фактура Культурные: традиция изображения декоративных предметов Личностные: усидчивость, внимание к деталям	8
7	Построение драпировки. Тональное решение драпировки, А3	Художественные: передача складок и фактуры ткани, мягкая моделировка формы Культурные: значение драпировки в классической школе рисунка Личностные: терпение, аккуратность	6
8	Натюрморт с драпировкой, А3	Художественные: интеграция драпировки в композицию, пространственное решение Культурные: история изображения ткани в искусстве	6

		Личностные: развитие художественного вкуса	
9	Натюрморт мягкими материалами (вариативный), А3	Художественные: расширение тональной палитры, фактура и светотень мягкими материалами Культурные: выразительность графических техник Личностные: уверенность в самовыражении	6
10	Рисунок гипсового рельефа (простая плита), А3	Художественные: построение рельефа, перспективные сокращения, тональная моделировка Культурные: рельеф как учебная модель в академической практике Личностные: сосредоточенность, внимательность	6
11	Рисунок гипсового рельефа (сложная плита), А3	Художественные: передача сложных переходов формы, точность тоне-рисунка Культурные: элементы классической архитектуры в учебном рисунке Личностные: усидчивость, целеустремлённость	6
12	Рисунок гипсового рельефа с архитектурными элементами, А3	Художественные: работа с композиционно сложными формами, ритм и масштаб Культурные: понимание архитектурного наследия как части художественной практики Личностные: внимание к историческому контексту	6
13	Натюрморт с рельефом мягкими материалами, А3	Художественные: сочетание объёмного построения и тональной выразительности Культурные: синтез учебных задач в единой работе Личностные: умение комбинировать техники	6
14	Рисунок черепа (обрубков), А2	Художественные: пропорции черепа, конструктивный анализ формы Культурные: значение анатомических моделей в художественном образовании Личностные: аналитическое мышление	6
15	Рисунок черепа анатомического, А2	Художественные: детализация формы, точность объёма и планов Культурные: традиция академического изучения анатомии Личностные: усидчивость, точность	6
16	Голова (обрубков, экорше), А2	Художественные: конструкция головы, пластика форм, крупные отношения тонов Культурные: академические традиции анатомического рисунка Личностные: уверенность в изображении сложных форм	6
17	Обрубков головы мягкими материалами, А3	Художественные: передача формы и фактуры головы мягкими графическими материалами Культурные: выразительность графики в учебной постановке Личностные: развитие индивидуального стиля	6

18	Итоговое занятие. Просмотр	Художественные: анализ и презентация собственных работ, аргументация решений Культурные: опыт участия в просмотрах и выставочной практике Личностные: навыки самооценки и конструктивного диалога	6
----	-------------------------------	---	---

Фонд оценочных средств

Для реализации текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям Программы создаётся фонд оценочных средств. В его состав входят описание и объём практических заданий по живописи, контрольные вопросы и типовые задания для занятий, примерные темы для творческих проектов, перечень и ориентировочная тематика выставок, а также формы письменных и устных рефлексий.

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы и обеспечивают комплексную оценку качества освоенных знаний, навыков и умений, а также развитие у слушателей способности к самоанализу и самостоятельному планированию собственного образовательного маршрута.

Критерии оценки качества освоения программы

Оценивание строится на сочетании внешней и внутренней оценки и позволяет:

- определить уровень владения материалами и техниками, предусмотренными учебным планом;
- оценить умение использовать полученные знания и навыки в самостоятельной художественной практике;
- зафиксировать динамику творческого роста по сравнению с исходным уровнем;
- учесть инициативность и степень вовлечённости в процесс обучения;
- оценить способность слушателя самостоятельно анализировать свои работы и формулировать направления дальнейшего развития.

Формы и методы оценивания

Текущий контроль (в течение блока занятий): наблюдение за выполнением заданий, анализ промежуточных работ, устные беседы и самооценка.

Промежуточная аттестация (по завершении тематического цикла): просмотр работ, творческий отчёт, обсуждение и рефлексия.

Итоговая аттестация (по завершении программы): выставка или презентация портфолио с устной защитой, письменная или устная рефлексия об освоенном опыте.

Уровневые критерии оценки

Высокий уровень (отлично) — работа выполнена полно и выразительно, демонстрирует оригинальность, высокий уровень техники и композиционной целостности, слушатель свободно владеет материалом и способен обосновать художественные решения.

Хороший уровень (хорошо) — работа выполнена качественно, материал усвоен уверенно, но присутствуют отдельные технические или стилистические неточности, не влияющие на общий результат.

Базовый уровень (удовлетворительно) — задание выполнено частично, техника и художественная выразительность недостаточны, есть пробелы в понимании материала.

Начальный уровень (неудовлетворительно) — задание не выполнено, допущены серьёзные ошибки, отсутствует необходимый прогресс.

Достаточный уровень (зачёт) — освоение материала соответствует требованиям программы на данном этапе, слушатель показал достаточный результат и готов к дальнейшему обучению.

Особенности оценивания

Важной частью является формирующая обратная связь, когда педагог и слушатель обсуждают сильные стороны и зоны роста. Используется самооценка и рефлексия: слушатели анализируют свой прогресс, фиксируют личные открытия и формулируют задачи на будущее. Оценка учитывает не только техническое качество, но и творческую инициативу, культурную осмысленность и личностный рост.

Методическое сопровождение реализации дисциплины

Методическое сопровождение программы «Академическая живопись» направлено на развитие у обучающихся художественных навыков, творческого мышления и способности к самостоятельному выражению в изобразительном искусстве. В его основе лежит сочетание теоретической подготовки и практической деятельности, что позволяет слушателям овладеть необходимыми приёмами живописи и использовать их как в учебных, так и в личных и профессиональных проектах.

Методы обучения

Образовательный процесс строится на многообразии методов, позволяющих учитывать уровень подготовки и индивидуальные особенности обучающихся. В ходе занятий применяются беседы и диалоги, направленные на обсуждение основ композиции, цвета и формы, а также современных тенденций в изобразительном искусстве. Существенное место занимает индивидуальная работа, когда преподаватель сопровождает личные запросы слушателя, корректирует его траекторию и помогает решить конкретные художественные задачи. В коллективной форме занятий используется совместный разбор выполненных работ, обмен мнениями и критический анализ, что способствует развитию навыков самооценки и формированию конструктивного взгляда на художественный процесс. Немаловажным является анализ произведений выдающихся мастеров, позволяющий обучающимся сопоставлять собственный опыт с образцами мировой и отечественной живописи. Практические задания строятся от этюдов и натуральных зарисовок до сюжетных композиций, при этом обучающимся предлагается экспериментировать с техниками и материалами. В образовательный процесс включаются элементы импровизации и игры, что стимулирует креативное мышление и позволяет создавать оригинальные художественные решения.

Рекомендации преподавателю

Эффективность освоения программы во многом определяется организацией практических занятий, которые должны сочетать самостоятельную работу слушателя с анализом существующих художественных решений. Преподавателю рекомендуется акцентировать внимание на формировании у обучающихся представлений о композиции, цвете и форме как базовых элементах художественного процесса. Важно демонстрировать различные приёмы работы с материалами и инструментами, что позволяет сформировать техническую основу для реализации творческих замыслов. Существенным является и

проектный подход: слушатели должны осознавать контекст применения своих работ и видеть их место в современной культуре. Дополнительные задания могут включать коллажи, работы в разных стилях или использование экспериментальных техник, что расширяет горизонты художественного поиска и позволяет каждому слушателю развивать собственный язык самовыражения.

Темы для обсуждений

В рамках программы целесообразно организовывать дискуссии, посвящённые истории жанров портрета, пейзажа и натюрморта, а также особенностям различных художественных направлений, от реализма до современного искусства. Важными темами обсуждений становятся влияние технологий на художественную практику и роль художника в обществе, его ответственность за сохранение и развитие культурного наследия. Анализ творчества выдающихся мастеров позволяет видеть в искусстве не только индивидуальные приёмы, но и культурные смыслы, что углубляет понимание обучающимися собственной работы.

Дидактический материал и натуральный фонд

Для реализации программы используется широкий набор дидактических и методических материалов: таблицы и схемы, репродукции произведений искусства, учебные пособия, мультимедийные ресурсы. Они помогают закрепить теоретические аспекты искусства и делают занятия более наглядными и доступными. Важную роль играет натуральный фонд, который включает художественные материалы (бумагу, холсты, краски, кисти, мастихины), оборудование мастерской (мольберты, освещение, палитры), а также репродукции и оригинальные произведения искусства, используемые для анализа и копирования. Работа с натурным фондом способствует развитию наблюдательности, внимательности к форме, цвету и фактуре.

Методическое сопровождение программы «Академическая живопись» обеспечивает целостность образовательного процесса и формирует условия для раскрытия индивидуального творческого потенциала обучающихся. Оно помогает педагогу выстраивать занятия так, чтобы процесс обучения был не только последовательным и результативным, но и вдохновляющим. Для слушателя методическое сопровождение становится гарантией того, что образовательный процесс будет поддерживающим, гибким и открывающим новые горизонты в области изобразительного искусства.

5.4. Дизайн

Рабочая программа учебного предмета «Дизайн» направлена на формирование у обучающихся основ проектного мышления, графической культуры и навыков художественного моделирования. Программа адресована детям, подросткам и взрослым и ориентирована на развитие способности работать с формой, цветом, композицией и визуальными средствами коммуникации. Она сочетает освоение фундаментальных знаний в области проектной графики и композиции с практикой создания собственных дизайн-объектов — от простейших орнаментальных модулей до логотипов, объёмных коллажей и эскизных проектов.

Содержание программы включает знакомство с материалами, инструментами и технологиями дизайна, основы конструктивного рисунка, проектной графики и стилизации формы, принципы композиции, работу со шрифтом, цветоведение и колористику, приёмы комбинаторики и орнаментальных построений, основы объёмно-пространственного моделирования и скетчинга. Постепенное усложнение учебных задач позволяет выстраивать траекторию от освоения базовых знаний и умений к созданию самостоятельных проектов и презентации собственных решений.

Организация образовательного процесса учитывает возрастные особенности обучающихся. Для детей до 9 лет длительность одного занятия составляет не более 3 академических часов, что соответствует санитарно-педагогическим нормам и особенностям восприятия младшего возраста. Для подростков и взрослых длительность занятия может составлять 4 академических часа, что обеспечивает более глубокую проработку материала и закрепление практических навыков.

Программа построена по модульному принципу: учебные блоки имеют кратность трём или четырём академическим часам (3, 6, 9, 12, 15, 18 или 4, 8, 12, 16, 20), что позволяет гибко формировать образовательные маршруты. Такой подход обеспечивает возможность начать обучение в любое время года и выстраивать индивидуальные траектории: от освоения отдельных блоков до прохождения всей программы в полном объёме.

Занятия строятся на сочетании практической работы и анализа образцов мировой и отечественной визуальной культуры. В образовательный процесс включены обсуждения, коллективные и индивидуальные задания, проектная деятельность, подготовка и защита собственных проектов. Особое внимание уделяется рефлексии, умению аргументировать собственные решения и воспринимать обратную связь.

Таким образом, программа «Дизайн» создаёт условия для развития художественных, проектных и креативных компетенций, формирует у обучающихся визуальную культуру, умение мыслить образами и превращать идеи в конкретные продукты. Она адресована тем, кто стремится овладеть современными языками визуального выражения, расширить культурный кругозор и приобрести опыт самостоятельного проектирования — как в сфере профессионального самоопределения, так и для личностного роста.

Краткое содержание дисциплины

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
1	Основы дизайна: материалы, инструменты, технологии, ТБ	Художественные: знакомство с материалами и базовыми инструментами, освоение элементарных приёмов работы Культурные: понимание роли дизайна в современной визуальной культуре Личностные: формирование интереса к проектной деятельности, аккуратность и внимательность	4
2	Конструктивный рисунок и графическая визуализация предмета	Художественные: построение формы, пропорции, перспектива, передача объёма линией и пятном Культурные: знакомство с традицией проектного рисунка в дизайне Личностные: развитие пространственного мышления и наблюдательности	8
3	Основы проектной графики: композиционные сетки, иерархия, пиктограммы	Художественные: владение сетками и модулями, визуальная иерархия, создание простых пиктограмм Культурные: понимание места проектной графики в истории визуальной коммуникации Личностные: системное мышление, аккуратность исполнения	12
4	Трансформация и стилизация формы	Художественные: упрощение и обобщение формы, абстрагирование, морфологический анализ Культурные: знание стилистических подходов и школ дизайна Личностные: креативность, вариативность решений	12
5	Комбинаторика и орнаментальные модули; основные принципы композиции	Художественные: создание орнаментальных модулей и паттернов, симметрия и ритм, баланс, контраст, масштаб Культурные: связь орнамента с декоративным искусством и ремесленными традициями Личностные: внимание к деталям, чувство гармонии	16
6	Цветоведение: модель цвета, контрасты, температура, оптические эффекты	Художественные: понимание цветового круга, контрастов, тёпло-холодных отношений, иллюзий Культурные: символика и культурные коды цвета в различных контекстах Личностные: развитие цветовой чувствительности	12

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
7	Колористика и управление цветом в проекте; шрифт как элемент композиции	Художественные: подбор и тестирование палитр, правила контрастности и доступности, выбор и сочетание шрифтов, микротипострофика Культурные: типографическая культура и роль цвета в визуальной коммуникации Личностные: выразительность, умение аргументировать выбор решений	20
8	Знак-логотип: стилизованная трансформация силуэта в знак, модульные сетки, версии	Художественные: разработка знака от эскиза до вариативных версий, работа с пропорциями и негативным пространством Культурные: понимание роли символа и знака в брендинге и навигации Личностные: ответственность за решение, умение защищать концепцию	16
9	Объёмный коллаж и объёмно-пространственное моделирование	Художественные: создание объёмных композиций, работа с материалами, прототипирование формы Культурные: связь пространственных практик дизайна с современным искусством и архитектурой Личностные: уверенность в эксперименте, работа в команде	12
10	Эскизное проектирование (скетчинг) и презентация концепции	Художественные: скорость эскизирования, сториборд, сбор презентационного листа и макета Культурные: практика публичной презентации проектных решений Личностные: навыки самопрезентации, рефлексия и самооценка	8

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
1	Вводное занятие. Основы дизайна, материалы и инструменты	Художественные: знакомство с материалами и базовыми приёмами работы Культурные: понимание роли дизайна в современной культуре Личностные: развитие интереса к проектной деятельности	3
2	Конструктивный рисунок и основы графической визуализации	Художественные: построение формы, пропорций и объёма Культурные: знакомство с традицией проектного рисунка Личностные: развитие наблюдательности и пространственного мышления	6

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
3	Основы проектной графики и стилизация формы	Художественные: освоение средств проектной графики и трансформации формы Культурные: знание стилистических школ дизайна Личностные: креативность и вариативное мышление	9
4	Комбинаторика и орнаментальные модули	Художественные: умение строить орнаментальные композиции Культурные: понимание роли орнамента в декоративном искусстве Личностные: внимательность к деталям, чувство гармонии	12
5	Основы композиции и шрифт как элемент дизайна	Художественные: построение композиции, работа с ритмом и балансом; использование шрифта как графического элемента Культурные: понимание роли типографики в визуальной культуре Личностные: развитие выразительности и эстетического вкуса	15
6	Цветоведение: теория и практика работы с цветом	Художественные: знание модели цвета, контрастов, цветовой гармонии Культурные: символика цвета в культуре Личностные: развитие цветовой чувствительности и умение применять её в жизни	18
7	Колористика и управление цветом в проекте	Художественные: подбор палитр, работа с цветовыми акцентами, колористические решения Культурные: использование цвета в традиции и современности Личностные: умение аргументировать выбор решений	15
8	Логотип и знак: стилизация силуэта, разработка концепции	Художественные: разработка знака от эскиза до готового логотипа Культурные: понимание роли символа в коммуникации Личностные: уверенность в самопрезентации и защите решений	18
9	Объёмный коллаж и объёмно-пространственное моделирование	Художественные: освоение техники коллажа и макетирования, работа с пространственной формой Культурные: понимание связей дизайна и архитектуры Личностные: умение экспериментировать и работать в команде	12

Блок	Содержание	Результат обучения	Часы
10	Эскизное проектирование (скетчинг) и итоговая презентация	Художественные: создание скетчей и презентационных листов Культурные: опыт публичного представления проектных решений Личностные: развитие навыков рефлексии и самопрезентации	12

Фонд оценочных средств

Для реализации текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям Программы создаётся фонд оценочных средств. В его состав входят описание и объём практических заданий по живописи, контрольные вопросы и типовые задания для занятий, примерные темы для творческих проектов, перечень и ориентировочная тематика выставок, а также формы письменных и устных рефлексий.

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы и обеспечивают комплексную оценку качества освоенных знаний, навыков и умений, а также развитие у слушателей способности к самоанализу и самостоятельному планированию собственного образовательного маршрута.

Критерии оценки качества освоения программы

Оценивание строится на сочетании внешней и внутренней оценки и позволяет:

- определить уровень владения материалами и техниками, предусмотренными учебным планом;
- оценить умение использовать полученные знания и навыки в самостоятельной художественной практике;
- зафиксировать динамику творческого роста по сравнению с исходным уровнем;
- учесть инициативность и степень вовлечённости в процесс обучения;
- оценить способность слушателя самостоятельно анализировать свои работы и формулировать направления дальнейшего развития.

Формы и методы оценивания

Текущий контроль (в течение блока занятий): наблюдение за выполнением заданий, анализ промежуточных работ, устные беседы и самооценка.

Промежуточная аттестация (по завершении тематического цикла): просмотр работ, творческий отчёт, обсуждение и рефлексия.

Итоговая аттестация (по завершении программы): выставка или презентация портфолио с устной защитой, письменная или устная рефлексия об освоенном опыте.

Уровневые критерии оценки

Высокий уровень (отлично) — работа выполнена полно и выразительно, демонстрирует оригинальность, высокий уровень техники и композиционной целостности, слушатель свободно владеет материалом и способен обосновать художественные решения.

Хороший уровень (хорошо) — работа выполнена качественно, материал усвоен уверенно, но присутствуют отдельные технические или стилистические неточности, не влияющие на общий результат.

Базовый уровень (удовлетворительно) — задание выполнено частично, техника и художественная выразительность недостаточны, есть пробелы в понимании материала.

Начальный уровень (неудовлетворительно) — задание не выполнено, допущены серьёзные ошибки, отсутствует необходимый прогресс.

Достаточный уровень (зачёт) — освоение материала соответствует требованиям программы на данном этапе, слушатель показал достаточный результат и готов к дальнейшему обучению.

Особенности оценивания

Важной частью является формирующая обратная связь, когда педагог и слушатель обсуждают сильные стороны и зоны роста. Используется самооценка и рефлексия: слушатели анализируют свой прогресс, фиксируют личные открытия и формулируют задачи на будущее. Оценка учитывает не только техническое качество, но и творческую инициативу, культурную осмысленность и личностный рост.

Методическое сопровождение реализации дисциплины

Методическое сопровождение программы «Академическая живопись» направлено на развитие у обучающихся художественных навыков, творческого мышления и способности к самостоятельному выражению в изобразительном искусстве. В его основе лежит сочетание теоретической подготовки и практической деятельности, что позволяет слушателям овладеть необходимыми приёмами живописи и использовать их как в учебных, так и в личных и профессиональных проектах.

Методы обучения

Образовательный процесс строится на многообразии методов, позволяющих учитывать уровень подготовки и индивидуальные особенности обучающихся. В ходе занятий применяются беседы и диалоги, направленные на обсуждение основ композиции, цвета и формы, а также современных тенденций в изобразительном искусстве. Существенное место занимает индивидуальная работа, когда преподаватель сопровождает личные запросы слушателя, корректирует его траекторию и помогает решить конкретные художественные задачи. В коллективной форме занятий используется совместный разбор выполненных работ, обмен мнениями и критический анализ, что способствует развитию навыков самооценки и формированию конструктивного взгляда на художественный процесс. Немаловажным является анализ произведений выдающихся мастеров, позволяющий обучающимся сопоставлять собственный опыт с образцами мировой и отечественной живописи. Практические задания строятся от этюдов и натуральных зарисовок до сюжетных композиций, при этом обучающимся предлагается экспериментировать с техниками и материалами. В образовательный процесс включаются элементы импровизации и игры, что стимулирует креативное мышление и позволяет создавать оригинальные художественные решения.

Рекомендации преподавателю

Эффективность освоения программы во многом определяется организацией практических занятий, которые должны сочетать самостоятельную работу слушателя с анализом существующих художественных решений. Преподавателю рекомендуется акцентировать внимание на формировании у обучающихся представлений о композиции, цвете и форме как базовых элементах художественного процесса. Важно демонстрировать

различные приёмы работы с материалами и инструментами, что позволяет сформировать техническую основу для реализации творческих замыслов. Существенным является и проектный подход: слушатели должны осознавать контекст применения своих работ и видеть их место в современной культуре. Дополнительные задания могут включать коллажи, работы в разных стилях или использование экспериментальных техник, что расширяет горизонты художественного поиска и позволяет каждому слушателю развивать собственный язык самовыражения.

Темы для обсуждений

В рамках программы целесообразно организовывать дискуссии, посвящённые истории жанров портрета, пейзажа и натюрморта, а также особенностям различных художественных направлений, от реализма до современного искусства. Важными темами обсуждений становятся влияние технологий на художественную практику и роль художника в обществе, его ответственность за сохранение и развитие культурного наследия. Анализ творчества выдающихся мастеров позволяет видеть в искусстве не только индивидуальные приёмы, но и культурные смыслы, что углубляет понимание обучающимися собственной работы.

Дидактический материал и натурный фонд

Для реализации программы используется широкий набор дидактических и методических материалов: таблицы и схемы, репродукции произведений искусства, учебные пособия, мультимедийные ресурсы. Они помогают закрепить теоретические аспекты искусства и делают занятия более наглядными и доступными. Важную роль играет натурный фонд, который включает художественные материалы (бумагу, холсты, краски, кисти, мастихины), оборудование мастерской (мольберты, освещение, палитры), а также репродукции и оригинальные произведения искусства, используемые для анализа и копирования. Работа с натурным фондом способствует развитию наблюдательности, внимательности к форме, цвету и фактуре.

Методическое сопровождение программы «Академическая живопись» обеспечивает целостность образовательного процесса и формирует условия для раскрытия индивидуального творческого потенциала обучающихся. Оно помогает педагогу выстраивать занятия так, чтобы процесс обучения был не только последовательным и результативным, но и вдохновляющим. Для слушателя методическое сопровождение становится гарантией того, что образовательный процесс будет поддерживающим, гибким и открывающим новые горизонты в области изобразительного искусства.