

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 № 4 от «23» ноября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор РАМ имени Гнесиных

_____ А.С. Рыжинский
«23» ноября 2023 г.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа художественной направленности
«Основы рисунка и живописи»

МОСКВА 2023

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

СТРУКТУРА

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств
«Основы рисунка и живописи»

1.	Характеристика образовательной программы	4
1.1.	Пояснительная записка	4
1.2.	Планируемые результаты освоения обучающимися Программы	6
1.3.	Оценка качества реализации общеобразовательной программы	6
1.4.	Фонд оценочных средств	7
1.5.	Методическое обеспечение образовательной программы	8
2.	Воспитательная деятельность	11
2.1.	Рабочая программа воспитания	11
2.2.	Календарный план воспитательной работы	12
3.	Рабочий учебный план	13
4.	График образовательного процесса	13
5.	Рабочие программы учебных предметов	14
5.1.	Основы живописи	14
5.2.	Основы рисунка	18

1. Характеристика образовательной программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа художественной направленности «Основы рисунка и живописи» (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, создание основы для продолжения творческого образования.

1.1.2. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми начальных знаний, необходимых для продолжения собственного творческого образования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями;
- приобщение детей к коллективному творчеству.

1.1.3. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; а также, с целью духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности в Центре создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области искусств, организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий;
- посещений обучающимися учреждений культуры;
- творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими школами искусств, в том числе по различным видам искусств;
- построения содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей города Москвы.

1.1.4. Программа ориентирована на:

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать дополнительные общеобразовательные программы в области искусств;
- приобретение навыков творческой деятельности;

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе.

1.1.5. В соответствии с Правилами приема 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 дети и взрослые без предъявления требований к уровню подготовки.

1.1.6. Срок освоения Программы составляет до 1 года.

1.1.7. Учебный план Программы предусматривает вариативность в части объемов учебной нагрузки и содержания образовательной программы.

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

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

1.1.10. Объем аудиторной учебной нагрузки на одного обучающегося составляет не более 10 часов в неделю без учета времени, предусмотренного учебным планом на участие обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях. Внеаудиторная работа используется на посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности Центра.

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

1.1.12. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34 недели реализация аудиторных занятий, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.

1.1.13. При реализации Программы планируется работа концертмейстеров, натурщиков с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности.

1.1.14. Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают возможность достижения обучающимися 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.

1.1.15. 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 освоения обучающимися Программы

1.2.1. Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в выбранных предметных областях:

1.2.2. в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
 - знания основных методов дизайн-проектирования;
 - знания основных изобразительных и технических средств и материалов проектной графики, приемов и методов макетирования;
 - умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
 - умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
 - умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
 - умения применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;
 - навыков анализа цветового строя произведений живописи;
 - навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
 - навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
 - навыков подготовки работ к экспозиции;
- 1.2.3. в области истории искусств:
- знания основных произведений изобразительного искусства;
 - умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и стилем;
 - навыков восприятия современного искусства.

1.3. Оценка качества реализации общеобразовательной программы

1.3.1. Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

1.3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. В рамках текущего контроля знаний учитываются: отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; качество выполнения предложенных заданий; инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней работы; темпы продвижения. В качестве видов текущего контроля успеваемости используются выставки,

академические концерты, прослушивания, контрольные работы, технические зачеты, устные опросы, письменные работы, тестирование, а также контрольный урок.

1.3.3. Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач в конце каждого полугодия учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов и экзаменов, которые могут проходить в виде открытых выставок, презентации работ, исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебного года учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами времени аудиторных учебных занятий в конце учебного года.

1.3.4. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения Программы за пределами учебного времени. Обучающиеся, не прошедшие текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию, к итоговой аттестации не допускаются.

1.3.5. По итогам успешного освоения Программы и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдается свидетельство об окончании Центра.

1.3.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, получают справку об обучении в Центре.

1.4. Фонд оценочных средств

1.4.1. Для реализации контроля знаний, умений и навыков обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям Программы создан фонд оценочных средств. Эти фонды включают: объём и описание инструктивного материала для выставок, презентаций художественных работ, технических зачетов, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, количество и примерную тематику исполнительских программ, тематику письменных работ, рефератов и т.п.

1.4.2. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы. Они обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков.

1.4.3. Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют: определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по учебному предмету; оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач; оценить обоснованность изложения ответа.

1.4.4. Критерии оценки для различных форм аттестации:

1.4.5. Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если задание выполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме, проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла, выявлено свободное владение материалом, соответствие объёма знаний программным требованиям.

1.4.6. Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, в том случае, когда продемонстрировано достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие технические и стилистические неточности,

небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания, выявлено понимание материала в целом.

1.4.7. Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрации достаточного минимума в выполнении поставленной задачи, в том случае, когда продемонстрировано недостаточное владение техническими приемами, неярко, необразное отображение произведения, требования выполнены со значительными неточностями и ошибками, слабо проявлены осмысленность и индивидуальное отношение, выявлены пробелы в усвоении отдельных тем и неполный объём знаний в целом.

1.4.8. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при невыполнении минимального объема поставленной задачи, допущены грубые технические ошибки, выявлены значительные пробелы в усвоении всех тем и плохое владение материалом в целом.

1.4.9. Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения, соответствующий программным требованиям.

1.5. Методическое обеспечение образовательной программы

1.5.1. В современном обществе, где креативность и инновационное мышление становятся основополагающими навыками для достижения успеха в жизни и карьере, образовательные программы, ориентированные на творческое развитие, занимают важное место. Программа направлена не только на формирование художественных навыков у учащихся, но и на развитие их способности мыслить нестандартно, самовыражаться и взаимодействовать с окружающей действительностью. Для достижения этих целей необходима качественная методическая поддержка.

1.5.2. Методическое сопровождение Программы создает четкую организацию учебного процесса. Оно включает в себя разработку учебных планов, программ, методических рекомендаций и материалов, что позволяет педагогам эффективно проводить занятия. Структурированный подход обеспечивает последовательность обучения, что особенно важно в творческих дисциплинах, где навыки развиваются постепенно.

1.5.3. Каждый ученик уникален, и его творческие способности могут проявляться по-разному. Методическое сопровождение помогает педагогам внедрять индивидуально-дифференцированный подход, адаптируя задания и методы обучения к интересам и потребностям каждого обучающегося. Это создает условия для более глубокого вовлечения учащихся в процесс обучения и способствует раскрытию их уникального творческого потенциала.

1.5.4. Методическое сопровождение играет важную роль в профессиональном росте учителей. Оно включает в себя организацию семинаров, мастер-классов и тренингов, которые помогают педагогам осваивать новые методы и техники преподавания. Обмен опытом между учителями и доступ к современным ресурсам способствуют повышению качества образования и вдохновляют на новые идеи.

1.5.5. Методическое сопровождение также включает инструменты для оценки результатов обучения. Это позволяет не только измерять уровень усвоения материала, но и отслеживать творческий прогресс учащихся. Регулярный анализ помогает выявлять сильные и слабые стороны в обучении, что дает возможность своевременно корректировать подходы и методы работы.

1.5.6. Творческое развитие невозможно без соответствующей атмосферы. Методическое сопровождение включает рекомендации по созданию вдохновляющей среды, где учащиеся могут свободно выражать свои мысли и идеи. Это может быть как физическое пространство (например, оформление классов), так и эмоциональная поддержка со стороны педагогов, способствующая раскрытию творческого потенциала каждого ученика.

1.5.7. Интегрированный подход в обучении:

В рамках образовательной программы применяется интегрированный подход, при котором музыкальные произведения рассматриваются в контексте изобразительного искусства. Это позволяет создать единое целостное восприятие искусства, где каждый вид творчества дополняет и обогащает другой. Обучающиеся учатся видеть взаимосвязь между различными художественными формами, что способствует более глубокому пониманию как музыки, так и визуального искусства.

1.5.8. Методы обучения:

В процессе обучения используются разнообразные методы, которые включают:

Словесные методы: объяснения, беседы и рассказы помогают обучающимся усваивать материал через устное общение.

Наглядные методы: демонстрация, показ и наблюдение за работой позволяют учащимся видеть процесс создания искусства в реальном времени.

Практические методы: активное участие обучающихся в творческих заданиях способствует закреплению знаний и навыков.

Эмоциональные методы: использование ассоциаций, образов и художественных впечатлений помогает создать эмоциональную связь с изучаемым материалом.

Эти разнообразные подходы делают обучение более динамичным и увлекательным.

1.5.9. Создание творческой атмосферы

Педагогическая практика включает в себя знакомство детей с произведениями известных художников, народных мастеров, а также шедеврами живописи и графики. Важным аспектом формирования творческого интереса является организация посещений художественных выставок, музеев и театров. Проведение экскурсий и других мероприятий, направленных на погружение учащихся в мир искусства, значительно обогащает их опыт и вдохновляет на собственное творчество.

1.5.10. Индивидуально-дифференцированный подход

В рамках образовательного процесса реализуется индивидуально-дифференцированный подход к обучению. Задания разделяются по уровню сложности: для более подготовленных учащихся предлагаются более сложные задачи, тогда как менее опытные обучающиеся получают доступные и развивающие задания. Этот метод позволяет каждому ребенку развивать свои способности в комфортном для него темпе, что способствует формированию уверенности в своих силах.

1.5.11. Формы занятий и способы работы с детьми

Образовательный процесс включает в себя различные формы занятий и методы работы с детьми, среди которых:

Выставки

Гостевые встречи

Защита проектов

Конкурсы

Конференции
Круглые столы
Лекции и беседы
Практические занятия
Мастер-классы
Презентации
Семинары
Творческие отчеты
Экзамены
Экскурсии

Каждая из форм направлена на развитие различных навыков и умений у обучающихся, что делает процесс обучения многогранным и увлекательным.

1.5.12. Дидактический материал

Для эффективного обучения используются разнообразные дидактические материалы, включая:

Карточки
Рабочие тетради
Раздаточные материалы
Вопросы и задания для устного или письменного опроса
Тесты
Практические задания
Упражнения

Эти материалы помогают углубить понимание тем и способствуют активному вовлечению обучающихся в учебный процесс.

1.5.13. Техническое оснащение занятий

Занятия обеспечиваются необходимым техническим оснащением, которое включает перечень оборудования, инструментов и материалов. Это оборудование важно для реализации программы и создания условий для полноценного творческого процесса.

1.5.14. Формы подведения итогов

Формы подведения итогов включают в себя оценку ожидаемых результатов освоения образовательной программы. Итоги подводятся на основе знаний, умений, а также практических и коммуникативных навыков, которыми овладели обучающиеся. Это позволяет оценить не только уровень усвоения материала, но и общий прогресс обучающихся в их творческом развитии.

1.5.15. Значение методического сопровождения Программы трудно переоценить. Оно не только структурирует процесс обучения, но и создает условия для индивидуализации, поддерживает педагогов и помогает оценивать результаты. В конечном счете, качественное методическое сопровождение способствует формированию нового поколения творческих личностей, готовых к вызовам современного мира и способных внести значимый вклад в его развитие. Творчество — это не просто навык, а образ мышления, который необходимо развивать с раннего возраста, и методическое сопровождение является ключом к этому процессу.

2. Воспитательная деятельность

2.1. Рабочая программа воспитания

2.1.1. 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 образования Российской Федерации.

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

2.1.3. Воспитательная работа, проводимая с обучающимися, это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, основанная на следующих принципах:

2.1.4. Целенаправленности и целесообразности воспитания.

2.1.5. Гражданско-патриотической направленности воспитания, нацеливающим воспитательный процесс на формирование у обучающихся высоких качеств гражданина и патриота.

2.1.6. Воспитания в ходе учебной и творческой деятельности.

2.1.7. Воспитания личности в коллективе и через коллектив, предполагающим существенное влияние межличностных отношений в коллективе и коллективного мнения на процесс развития личности, ее настроение, мотивацию и результат деятельности.

2.1.8. Индивидуального и дифференцированного подхода, определяющим необходимость учета в процессе воспитания индивидуальных и групповых психологических, профессиональных, национальных, возрастных и иных особенностей обучающихся.

2.1.9. Личного примера, выражающего прямую зависимость эффективности воспитательной работы от профессионального и личностного авторитета преподавателя.

2.1.10. Целью воспитательной работы является создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

2.1.11. Воспитательная работа в Центре организована как досуговая, творческая деятельность, в рамках которой обучающиеся принимают активное участие в различных мероприятиях культурной направленности, посещают мероприятия учреждений гражданско-патриотической, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности.

2.1.12. Воспитательная работа Центра, транслируемая педагогическими работниками и администрацией, выражена как:

2.1.13. пассивная деятельность в свободное время;

2.1.14. активная деятельность в свободное время.

2.1.15. Досуговая деятельность способствует самореализации, саморазвитию и личности; усилению позиций самопознания, самовыражения, самоутверждения и повышает удовлетворение потребностей личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья.

2.1.16. Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся выступают:

2.1.17. формирование культурной среды Центра, соответствующей творческим и интеллектуальным потребностям обучающихся;

2.1.18. вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и объединения обучающихся и др.

2.1.19. Воспитательный потенциал досуговой, творческой деятельности заключается:

2.1.20. в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в ходе вовлечения их в разнообразные формы и виды интеллектуальной и творческой активности;

2.1.21. в формировании социальных и организационных навыков;

2.1.22. в развитии креативного мышления, профилактике психологического, физического и социального здоровья личности.

2.1.23. Оценка качества реализации рабочей программы воспитания производится в рамках текущего контроля качества образования через личные беседы с обучающимися.

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

5. Рабочие программы учебных предметов

5.1. Основы живописи

5.1.1. Рабочая программа по дисциплине «Основы живописи» предназначена для детей и взрослых, стремящихся развить свои творческие способности и углубить понимание основ художественного творчества. В современном мире, где визуальная культура играет ключевую роль, умение создавать выразительные портреты и впечатляющие пейзажи становится не только искусством, но и важным инструментом самовыражения.

5.1.2. Формирует знания, умения и навыки в области художественного творчества и истории искусств.

5.1.3. Краткое содержание дисциплины на три года обучения

1 год обучения

№	Наименование разделом и тем	Кол-во ауд. часов
1.	Вводное занятие. Основы живописи.	4
2.	Этюды из 2-3 предметов и фруктов, этюды из 2-3 предметов и фруктов (грисайль градации одного тона).	12
3.	Этюды драпировок, этюды драпировок (грисайль).	12
4.	Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне.	12
5.	Натюрморт из 2-3 предметов на нейтральном фоне (грисайль).	12
6.	Натюрморт из 3-4 предметов.	12
7.	Изучение фактур в живописи (пуантелизм).	12
8.	Натюрморт в теплой гамме с предметами и драпировками.	12
9.	Натюрморт в холодной гамме с предметами и драпировками.	12
10.	Натюрморт с овощами и фруктами.	12
11.	Декоративный натюрморт с овощами и фруктами.	12
12.	Итоговое занятие. Просмотр.	4
	Всего	120

№	Наименование разделом и тем	Кол-во ауд. часов
1.	Вводное занятие. Основы живописи.	6
2.	Этюды из 2-3 предметов и фруктов, этюды из 2-3 предметов и фруктов (грисайль градации одного тона).	6
3.	Этюды драпировок, этюды драпировок (грисайль).	6
4.	Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне.	6
5.	Натюрморт из 2-3 предметов на нейтральном фоне (грисайль).	6
6.	Натюрморт из 3-4 предметов.	6
7.	Изучение фактур в живописи (пуантелизм).	6
8.	Натюрморт в теплой гамме с предметами и драпировками.	6

9.	Натюрморт в холодной гамме с предметами и драпировками.	6
10.	Натюрморт с овощами и фруктами.	6
11.	Декоративный натюрморт с овощами и фруктами.	6
12.	Итоговое занятие. Просмотр.	6
	Всего	72

5.1.4. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств предназначен для объективной оценки знаний и умений обучающихся в процессе освоения дисциплины «Основы живописи». Оценка будет основываться на выполнении практических заданий, творческих работ и участия в обсуждениях.

Оценочные средства

1. Вводное занятие. Основы живописи

Цель: Оценка понимания базовых понятий и техник живописи.

Методы оценки:

Устный опрос по основным терминам.

Тестирование (многочисленные выборы).

Наблюдение за активностью на занятии.

2. Этюды из 2-3 предметов и фруктов (гризайль)

Цель: Оценка навыков работы с градациями одного тона.

Методы оценки:

Оценка выполненных этюдов по критериям: композиция, передача объема, точность градаций.

Самооценка обучающихся по разработанным критериям.

3. Этюды драпировок (гризайль)

Цель: Оценка умения передавать текстуру и объем драпировок.

Методы оценки:

Анализ работ на предмет передачи света и тени, работы с формой.

Обсуждение работ в группе с выделением сильных и слабых сторон.

4. Натюрморт из 2-3 предметов на цветном фоне

Цель: Оценка способности работать с цветом и композицией.

Методы оценки:

Оценка цветового решения и взаимодействия предметов.

Обратная связь от преподавателя и сверстников.

5. Натюрморт из 2-3 предметов на нейтральном фоне (гризайль)

Цель: Оценка навыков работы с оттенками серого.

Методы оценки:

Анализ работ по критериям: контраст, объем, композиция.

Самооценка и рефлексия по итогам выполнения.

6. Натюрморт из 3-4 предметов

Цель: Оценка комплексного подхода к созданию натюрморта.

Методы оценки:

Оценка композиции, цветового решения и взаимодействия предметов.

Презентация работы с аргументацией выбора композиции.

7. Изучение фактур в живописи (пуантилизм)

Цель: Оценка понимания техники пуантелизма и ее применения.

Методы оценки:

Практическое задание с использованием пуантелизма.

Обсуждение работ на предмет передачи фактуры.

8. Натюрморт в теплой гамме с предметами и драпировками

Цель: Оценка работы с теплой цветовой гаммой.

Методы оценки:

Оценка гармонии цвета и композиции.

Обратная связь от преподавателя.

9. Натюрморт в холодной гамме с предметами и драпировками

Цель: Оценка работы с холодной цветовой гаммой.

Методы оценки:

Анализ работ по критериям: эмоциональная передача, цветовые решения.

Групповое обсуждение.

10. Натюрморт с овощами и фруктами

Цель: Оценка навыков передачи формы и цвета.

Методы оценки:

Оценка композиции, цветового решения и текстуры.

Самооценка обучающихся.

11. Декоративный натюрморт с овощами и фруктами

Цель: Оценка креативности в работе над декоративным натюрмортом.

Методы оценки:

Оценка оригинальности идеи и исполнения.

Презентация работы с акцентом на концепцию.

12. Итоговое занятие. Просмотр

Цель: Обобщение знаний и умений, полученных в ходе курса.

Методы оценки:

Выставка работ обучающихся с последующим обсуждением.

Оценка общего прогресса каждого обучающегося по всем критериям курса.

Общие критерии оценки:

1. Композиция

2. Цветовое решение

3. Передача объема и фактуры

4. Техника исполнения

5. Креативность и оригинальность

Заключение

Эти оценочные средства помогут объективно оценить достижения обучающихся в процессе обучения основам живописи, а также способствовать их дальнейшему развитию как художников.

Фонд оценочных средств обеспечивает комплексный подход к оценке знаний и навыков обучающихся в области академического рисунка, что способствует их творческому развитию и профессиональному росту.

5.1.5. Методическое сопровождение реализации дисциплины

Методическое сопровождение программы «Основы живописи» направлено на всестороннее развитие обучающихся в области изобразительного искусства. Программа

включает теоретические знания, практические навыки и творческое самовыражение, способствуя формированию уверенных и креативных художников, готовых к самостоятельной деятельности в различных сферах художественного творчества.

Методы обучения

В процессе реализации программы рекомендуется использовать следующие методы:

1. Беседы и диалоги:

Обсуждение ключевых основ живописи, включая цвет, композицию и технику.

Актуальные тренды в изобразительном искусстве.

2. Индивидуальные консультации:

Персонализированное сопровождение для решения конкретных вопросов и задач, связанных с творческим процессом.

3. Коллективные обсуждения:

Обсуждение работ и идей участников для обмена мнениями и критического восприятия.

4. Анализ образцов искусства:

Изучение работ известных художников для понимания их подходов, техник и стилей.

5. Практические занятия:

Выполнение заданий по созданию натюрмортов, портретов и пейзажей с использованием различных художественных техник.

6. Игровые методы:

Использование игровых форматов для стимулирования креативного мышления и командной работы.

Рекомендации преподавателю

1. Организация практических занятий:

Освоение учебной программы должно включать анализ существующих художественных решений в сочетании с изучением теоретических основ.

2. Изучение основ композиции, цвета и формы:

Эти элементы являются ключевыми в любом художественном проекте.

3. Показ различных приемов работы с художественными материалами:

Это поможет учащимся освоить инструменты, необходимые для реализации их идей.

4. Создание проектов с учетом реальных потребностей:

Учащиеся должны понимать контекст применения своих работ.

5. Дополнительные задания:

Создание коллажей, разработка арт-портретов или пейзажей в различных стилях для углубления навыков и расширения горизонтов художественного самовыражения.

Темы для обсуждений

Темы для бесед могут включать:

1. История живописи: от первых примеров до современности.

2. Анализ различных стилей и направлений (реализм, импрессионизм, сюрреализм и др.).

3. Влияние технологий на современное искусство.

4. Роль художника в обществе и его ответственность.

5. Изучение работ выдающихся художников и их вклад в развитие жанра.

Эти обсуждения помогут обучающимся лучше понять контекст своей работы и вдохновят на собственные творческие поиски.

Дидактический материал

Для успешного проведения занятий необходим разнообразный дидактический материал:

Таблицы и схемы по основам композиции.

Цветовой круг.

Техники живописи.

Принципы художественной выразительности.

Тенденции современного изобразительного искусства.

Эти ресурсы помогут учащимся лучше усвоить теоретические аспекты искусства и применить их на практике.

Натурный фонд

Натурный фонд для занятий должен включать:

Примеры различных художественных работ (портреты, пейзажи).

Материалы для практических работ (бумага, холст, краски, кисти).

Инструменты для создания макетов (мольберты, палитры).

Это разнообразие материалов позволит учащимся развивать навыки наблюдения и передачи формы, цвета и текстуры в своих работах.

Заключение

Эти методические рекомендации помогут преподавателям эффективно реализовать дисциплину «Основы живописи», создавая условия для всестороннего развития обучающихся как художников. Важно поддерживать атмосферу творчества и эксперимента, что будет способствовать формированию уникального художественного голоса каждого обучающегося

5.2. Основы рисунка

5.2.1. Рабочая программа по дисциплине «Основы рисунка» предназначена для детей и взрослых, стремящихся развить свои творческие способности и углубить понимание основ художественного творчества. В современном мире, где визуальная культура играет ключевую роль, умение создавать выразительные портреты и впечатляющие пейзажи становится не только искусством, но и важным инструментом самовыражения.

5.2.2. Формирует знания, умения и навыки в области художественного творчества и истории искусств.

5.2.3. Краткое содержание дисциплины

№	Наименование разделом и тем	Кол-во ауд. часов
1.	Вводное занятие. Основы академического рисунка.	8
2.	Рисунок натюрморта из простых геометрических фигур (куб, пирамида). А3.	8
3.	Рисунок натюрморта из сложных геометрических фигур (многогранники, тела вращения). А3.	8
4.	Рисунок натюрморта с предметами быта. А3.	8

5.	Рисунок натюрморта мягкими материалами. А3.	8
6.	Рисунок натюрморта из сложных тел вращения (вазы). А3	8
7.	Построение драпировки. Тональное решение драпировки. А3.	6
8.	Рисунок натюрморта с драпировкой. А3.	6
9.	Рисунок натюрморта мягкими материалами. А3.	6
10.	Рисунок гипсового рельефа (плита простая). А3.	6
11.	Рисунок гипсового рельефа (плита сложная). А3.	6
12.	Рисунок гипсового рельефа с архитектурными элементами. А3.	6
13.	Рисунок натюрморта с рельефом мягкими материалами. А3.	6
14.	Рисунок черепа – обрубковки. А2.	6
15.	Рисунок черепа анатомического. А2.	6
16.	Рисунок головы обрубковки экорше. А2.	6
17.	Рисунок обрубковки головы мягкими материалами. А3.	6
18.	Итоговое занятие. Просмотр.	6
	Всего	120

№	Наименование разделом и тем	Кол-во ауд. часов
1.	Вводное занятие. Основы академического рисунка.	4
2.	Рисунок натюрморта из простых геометрических фигур (куб, пирамида). А3.	4
3.	Рисунок натюрморта из сложных геометрических фигур (многогранники, тела вращения). А3.	4
4.	Рисунок натюрморта с предметами быта. А3.	4
5.	Рисунок натюрморта мягкими материалами. А3.	4
6.	Рисунок натюрморта из сложных тел вращения (вазы). А3	4
7.	Построение драпировки. Тональное решение драпировки. А3.	4
8.	Рисунок натюрморта с драпировкой. А3.	4
9.	Рисунок натюрморта мягкими материалами. А3.	4
10.	Рисунок гипсового рельефа (плита простая). А3.	4
11.	Рисунок гипсового рельефа (плита сложная). А3.	4
12.	Рисунок гипсового рельефа с архитектурными элементами. А3.	4
13.	Рисунок натюрморта с рельефом мягкими материалами. А3.	4
14.	Рисунок черепа – обрубковки. А2.	4
15.	Рисунок черепа анатомического. А2.	4
16.	Рисунок головы обрубковки экорше. А2.	4
17.	Рисунок обрубковки головы мягкими материалами. А3.	4
18.	Итоговое занятие. Просмотр.	4
	Всего	72

5.2.4. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств предназначен для объективной оценки знаний и умений обучающихся в процессе освоения дисциплины «Основы рисунка». Оценка будет

основываться на выполнении практических заданий, творческих работ и участия в обсуждениях.

Оценочные средства

1. Вводное занятие

Критерии оценки:

Активность на занятии

Умение работать с материалами

2. Основы академического рисунка

Критерии оценки:

Понимание основных принципов построения

Качество выполненных упражнений

3. Рисунок натюрморта из простых геометрических фигур (куб, пирамида). АЗ

Критерии оценки:

Точность пропорций и форм

Тональное решение

4. Рисунок натюрморта из сложных геометрических фигур (многогранники, тела вращения). АЗ

Критерии оценки:

Композиция и расположение объектов

Объемность и светотень

5. Рисунок натюрморта с предметами быта. АЗ

Критерии оценки:

Детализация и проработка объектов

Эмоциональная выразительность работы

6. Рисунок натюрморта мягкими материалами. АЗ

Критерии оценки:

Использование текстур и материалов

Тональное решение и цветовая гармония

7. Рисунок натюрморта из сложных тел вращения (вазы). АЗ

Критерии оценки:

Пропорции и форма объектов

Работа с отражениями и тенями

8. Построение драпировки. Тональное решение драпировки. АЗ

Критерии оценки:

Умение передать складки и объем ткани

Тональное решение и работа со светом

9. Рисунок натюрморта с драпировкой. АЗ

Критерии оценки:

Композиционное построение

Интеграция драпировки с предметами

10. Рисунок гипсового рельефа (плита простая). АЗ

Критерии оценки:

Передача объема и формы рельефа

Тональное моделирование

11. Рисунок гипсового рельефа (плита сложная). АЗ

Критерии оценки:

Сложность передачи деталей

Объемность и светотень

12. Рисунок гипсового рельефа с архитектурными элементами. А3

Критерии оценки:

Проработка архитектурных деталей

Композиционное решение

13. Рисунок натюрморта с рельефом мягкими материалами. А3

Критерии оценки:

Использование мягких материалов для передачи рельефа

Текстура и тональное решение

14. Рисунок черепа – обрубковки. А2

Критерии оценки:

Пропорции и анатомическая точность

Объемность и светотень

15. Рисунок черепа анатомического. А2

Критерии оценки:

Углубленное понимание анатомии

Тональное моделирование и детали

16. Рисунок головы обрубковки экорше. А2

Критерии оценки:

Пропорции и структура головы

Работа с объемом и светом

17. Рисунок обрубковки головы мягкими материалами. А3

Критерии оценки:

Использование мягких материалов для передачи формы

Тональное решение и текстура

18. Итоговое занятие. Просмотр

Критерии оценки:

Участие в обсуждении работ

Способность аргументировать свои решения и выбор материалов

Заключение

Фонд оценочных средств обеспечивает комплексный подход к оценке знаний и навыков обучающихся в области академического рисунка, что способствует их творческому развитию и профессиональному росту.

5.2.5. Методическое сопровождение реализации дисциплины

Методическое сопровождение программы «Основы рисунка» направлено на всестороннее развитие обучающихся в области изобразительного искусства. Программа включает теоретические знания, практические навыки и творческое самовыражение, способствуя формированию уверенных и креативных художников, готовых к самостоятельной деятельности в различных сферах художественного творчества.

Методы обучения

В процессе реализации программы используются разнообразные методы, способствующие глубокому пониманию и освоению предмета:

1. Беседы и диалоги: Обсуждение ключевых основ академического рисунка, а также актуальных трендов в изобразительном искусстве.

2. Индивидуальные консультации: Персонализированное сопровождение для решения конкретных вопросов и задач, связанных с творческим процессом.

3. Коллективные обсуждения: Обсуждение работ и идей участников, что способствует обмену мнениями и идеями, а также критическому восприятию.

4. Анализ образцов искусства: Изучение успешных работ известных художников для понимания их подходов, техник и стилей.

5. Практические занятия: Выполнение заданий по созданию академических рисунков с использованием различных художественных техник.

6. Игровые методы: Использование игровых форматов для стимулирования креативного мышления и командной работы.

Обучающиеся будут вовлечены в импровизации, эксперименты и создание проектов, что позволит развить креативность и оригинальность. Сотворчество также играет важную роль в обучении, позволяя учащимся обмениваться идеями и находить новые подходы к творческому процессу.

Рекомендации преподавателю

Освоение учебной программы должно быть организовано в формате практических занятий, основанных на анализе существующих художественных решений в сочетании с изучением теоретических основ. Преподаватель должен акцентировать внимание на:

Изучении основ композиции, цвета и формы: Эти элементы являются ключевыми в любом художественном проекте.

Показе различных приемов работы с художественными материалами: Это поможет учащимся освоить инструменты, необходимые для реализации их идей.

Создании проектов с учетом реальных потребностей: Учащиеся должны понимать контекст применения своих работ.

Дополнительные задания могут включать создание коллажей, разработку арт-портретов или пейзажей в различных стилях, что поможет обучающимся углубить свои навыки и расширить горизонты художественного самовыражения.

Темы для обсуждений

Темы для бесед об основах портретного и пейзажного рисования могут охватывать широкий спектр вопросов:

История портрета и пейзажа: от первых примеров до современности.

Анализ различных стилей и направлений (реализм, импрессионизм, сюрреализм и др.).

Влияние технологий на современное искусство.

Роль художника в обществе и его ответственность.

Изучение работ выдающихся художников и их вклад в развитие жанра.

Эти обсуждения помогут обучающимся не только лучше понимать контекст своей работы, но и вдохновят их на собственные творческие поиски.

Дидактический материал

Для успешного проведения занятий необходим разнообразный дидактический материал. Включите таблицы и схемы, такие как:

Основы композиции

Цветовой круг

Техники рисования

Принципы художественной выразительности

Тенденции современного изобразительного искусства

Эти ресурсы помогут учащимся лучше усвоить теоретические аспекты искусства и применить их на практике.

Натурный фонд

Натурный фонд для занятий должен включать:

Примеры различных художественных работ (портреты, пейзажи).

Материалы для практических работ (бумага, холст, краски, кисти).

Инструменты для создания макетов (мольберты, палитры).

Это разнообразие материалов позволит учащимся развивать навыки наблюдения и передачи формы, цвета и текстуры в своих работах.

Заключение

Методическое сопровождение программы «Основы рисунка» направлено на создание комфортной и продуктивной образовательной среды для участников всех возрастов. Использование разнообразных методов работы позволит максимально эффективно развивать творческий потенциал и навыки участников, готовя их к дальнейшей деятельности в сфере изобразительного искусства.