МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный академический институт

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина

при Российской академии художеств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе:

А.Н. Скляренко

«_____»__________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО КУРСУ РИСУНКА

В ВЕЧЕРНИХ РИСОВАЛЬНЫХ КЛАССАХ

при ИНСТИТУТЕ имени И.Е. РЕПИНА

Дисциплина: Рисунок

Форма обучения: дистанционная

Число учебных недель (01.06.-13.06.2020 г.): 2

Количество часов в неделю: 9

Составитель Кузьмина И.Б.,

заведующая Вечерними

рисовальными классами,

к. иск., доцент

Санкт-Петербург

2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей и взрослых, реализуемые структурным подразделением «Вечерние рисовальные классы», направлены на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых в области изобразительного искусства.

Актуальность «Дополнительной общеобразовательной программы для детей и взрослых по курсу рисунка (четыре года)» определяется, в первую очередь, обеспечением адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной ориентацией, а также выявлением и поддержкой детей, проявивших особые способности в области изобразительного искусства. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании и организация их свободного времени является приоритетным направлением в современном государственном образовательном и воспитательном процессе.

Отличительной особенностью данной программы является дистанционное освоение основ традиционной академической школы изобразительного искусства в области анатомического рисунка.

Новизна данной программы состоит в том, что в распределение учебного времени по видам занятий входит изучение пластитческой анатомии человека, анализ и синтез при анатомическом изображении человека (голова и фигура человека).

Учащийся дистанционно получает задание и самостоятельно выполняет учебную работу.

Форма руководства и передачи педагогом знаний и умений – дистанционная: электронные и/или онлайн-просмотры, электронные и/или онлайн-консультации.

Консультации педагогом проводятся дистанционно, в процессе которых он просматривает электронные фото рисунков учащихся, отмечает недостатки, дает профессиональные советы для продолжения работы.

Дисциплина **«Рисунок».**

Рисунок является важнейшей дисциплиной художественного образования. Задача данного курса рисунка – научить учащегося понимать и анализировать пластические особенности человека с целью уметь изображать человека в традициях академической школы рисунка.

Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу рисунка ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить рисовальные закономерности, освоить рисовальные техники и приемы.

Изучая рисунок, учащемуся необходимо не только развивать технику, но и закреплять в своем сознании основные принципы, правильную последовательность в работе «от общего к частному» и «от частного к обогащенному общему».

1. Задачи и цели дистанционного освоения дисциплины **«Рисунок».**

Целью дистанционного освоения дисциплины «Рисунок» является изучение анатомических особенностей человека и использование данных знаний и навыков в решении задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Задача данного дистанционного курса рисунка – освоение учащимся пластического рисунка методом анализа и синтеза знаний об анатомии человека (головы и фигура) для примения полученных навыков при изображении человека (голова и обнаженная фигура человека) в традициях реалистической школы рисунка.

В процессе дистанционного изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:

-закрепление знаний о законах реалистического рисунка в условиях самостоятельной работы над учебными заданиями, использование данных знаний в своем творчестве;

-освоение способов и приемов передачи анатомических особенностей головы и фигуры человека;

-анлиз и постижение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях; изучение законов освещения и принципов изображения поверхностей тела человека при различном освещении.

-закрепление знаний и умений использования композиционных и тональных закономерностей в рисунке.

-освоение различных рисовальных техники и приемов при работе графитным карандашом.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач, т.е. владение различными способами выражения и различными техническими средствами, и материалами рисунка, в частности графитным каранддашом.

2. Результаты дистанционного освоения дисциплины «Рисунок».

В результате дистанционного изучения дисциплины «Рисунок» учащийся приобретает следующие знания и навыки:

-знание технических и технологических особенностей графитного карандаша;

-знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;

-умение на практике применять полученные теоретические знания об пантомии человека в своём творчестве и художественной деятельности;

-умение последовательно и планомерно вести работу;

-умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании рисунка.

Технологии формирования результатов освоения дисциплины «Рисунок» осуществляется через практические занятия при самостоятельной работе обучающегося.

3. Методические рекомендации для учащегося.

Через всю работу над учебными рисунками должен проводиться принцип «от общего к частному и от частного к целому» (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Самостоятельная работа по рисунку учащимся должна быть грамотно скомпонована. Рисунок должен быть размещен на листе бумаги с учетом формата.

Основой учебного процесса является изучение пластической анатомии человека.

Процесс дистанционного обучения традиционно основан на изучении и на анализе анатомических таблиц, на освоении материала из учебной литературы по анатомии человека.

Анатомические рисунки (темы: «Мышечная система головы, шеи, торса и верхних конечностей человека», «Мышечная система фигуры человека») направлены на углубленное изучение, анализ и синтез анатомических особенностей мышечной системы человека.

Изучая примеры решений задач выдающимися мастерами, аналогичных тем, которые ставятся перед учащимся, следует ориентироваться на анатомические таблицы, репродукции и электронные изображения работ старых мастеров и учебных рисунков (методический фонд Института имени И. Е. Репина и Вечерних рисовальных классов), выполненных в плане традиций реалистической школы.

В процессе обучения учащемуся необходимо развивать следующие качества:

1. Анализ и синтез пластических особенностей человека.
2. Способность применения знаний о пластической анатомии человека в процессе его изображения в традициях реалитсической школы рисунка.
3. Умение передавать пропорциональные отношения всех элементов изображения (друг к другу и к целому).
4. Освоение техники рисунка.

Основными материалами учебного анатомического рисунка является карандаш.

4. Распределение учебного времени по видам занятий.

Дисциплина **«Рисунок»**							
п/№		Тема и задачи				Кол-во часов	
1 год							
1	Костная и мышечная системы головы и шеи человека (вид спереди). Изобразить череп в фасовом повороте и скелетную основу шеи человека. Правую половину данного изображения оставить без изменений, а левую «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем головы и шеи человека.		6			
2	Мышечная система головы и шеи человека (вид сбоку). Изобразить череп в профильном повороте и скелетную основу шеи человека. Данное изображение «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей мышечной системы головы и шеи человека.		6			
3	Костная и мышечная системы головы и шеи человека (вид сзади). Изобразить череп и скелетную основу шеи человека. Левую половину данного изображения оставить без изменений, а правую «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем головы и шеи человека.		6			
Итого 2 недели			**18**			
2 год						
4	Костная и мышечная система головы, шейного, плечевого и верхнегрудного отделов человека (вид спереди). Изобразить череп в фасовом повороте, шейный и верхнегрудной отлелы позвоночника, верхнюю часть грудного и плечевого отделов с ключицами. Правую половину данного изображения оставить без изменений, а левую «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем головы, шеи, верхнегрудного и плечевого отдела человека.			6		
5	Мышечная система головы, шейного, плечевого и верхнегрудного отделов человека (вид сбоку). Изобразить череп в профильном повороте, шейный и верхнегрудной отлелы позвоночника, верхнюю часть грудного и плечевого отделов с ключицей, лопаткой и плечевым суставом. Данное изображение «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей мышечной системы головы, шеи, верхнегрудного и плечевого отдела человека.			6		
6	Костная и мышечная система головы, шейного, плечевого и верхнегрудного отделов человека (вид сзади). Изобразить череп, шейный и верхнегрудной отлелы позвоночника, верхнюю часть грудного и плечевого отделов с лопатками. Левую половину данного изображения оставить без изменений, а правую «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем головы, шеи, верхнегрудного и плечевого отдела человека.			6		
Итого 2 недели					**18**			
3 год								
7	Костная и мышечная система головы и торса человека с руками (вид спереди). Изобразить скелетную основу верхней части фигуры человека: череп, шейный, грудной, плечевой и поясничный отлелы позвоночника, грудная клетка с отведенными в стороны руками (ладони с внутренней стороны), таз. Правую половину данного изображения оставить без изменений, а левую «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем головы, шеи, торса и рук человека.				9			
8	Костная и мышечная система головы и торса человека с руками (вид сзади). Изобразить скелетную основу верхней части фигуры человека: череп, шейный, грудной и поясничный отлелы позвоночника, грудная клетка с отведенными в стороны руками (ладони с внешней стороны), таз. Правую половину данного изображения оставить без изменений, а левую «одеть» мышцами с использованием анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем головы, шеи, торса и рук человека.				9			
Итого 2 недели					**18**			
4 год								
9	Костная и мышечная система человека (вид спереди). Изобразить скелет стоящего человека с фасовым поворотом головы, с опущенными вниз руками (ладонь правой руки с внутренней стороны), стопа правой ноги в профильном повороте. Левую половину данного изображения оставить без изменений, а правую «одеть» мышцами с использование анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем человека.				9			
8	Костная и мышечная системы человека (вид сзади). Изобразить скелет стощего человека с опущенными вниз руками (ладонь правой руки с внешней стороны), стопа правой ноги в профильном повороте. Левую половину данного изображения оставить без изменений, а правую «одеть» мышцами с использование анатомических таблиц и учебной литературы о пластической анатомии человека. Компоновка в формате А3, анализ и синтез анатомических особенностей костной и мышечной систем фигуры человека.				9			
Итого 2 недели					**18**			
Общее количество часов по дисциплине **(2 недели)**					**72**			

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дистанционного учебного процесса.

5.1. Учебная литература:

Основная:

1. Баммес Г. Образ человека: учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / Г. Баммес. – СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. – 508 с.
2. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное изображение / Г. Баммес. – СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. – 240 с.
3. Механик Н. Основы пластической анатомии / Н. Механик. – М.: Изд-во «В. Шевчук», 2011. – 260 с.

Дополнительная:

1. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. – М.: Изд-во «Оникс XXI в., Мир и Образование», 2007. – 480 с.
2. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия / М. Ц. Рабинович. – М.: Изобразительное искусство, 2005. – 225 с.
3. Кузнецов, А. Ю. Атлас анатомии для художников / А. Ю. Кузнецов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 176 с.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для дистанционного освоения дисциплины:

1) Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);

- Педагогическая литература. Режим доступа:

а) Российская сеть культурного наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/><http://www.rchn.org.ru/>;

б) Российский фонд культуры [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru;

в) Агентство культурной информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.aki-ros.ru;

г) Информагентство «Культура» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gif.ru;

д) «Музей будущего» – информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева [Электронный ресурс]. URL: <http://future.museum.ru/>;

е) Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adit.ru/>;

ж) EVA – Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eva-conferences.com/>;

з) Фонд Русская классика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>;

и) [Электронный ресурс] URL:http://www. iskusstvo.ru;

r) [Электронный ресурс] URL: www.paintingart.ru;

2) Официальные сайты музеев и выставочных залов:

а) Русский музей [Электронный ресурс]. <URL:http://rusmuseum.ru/>;

б) Эрмитаж [Электронный ресурс]. [URL:www.hrrmitagemuseum.org](file:///F:\Программы2016-17\Программы2016-17(ТХОМиЮИ)\Программы2016-17(ТХОМиЮИ)\29.03.04.Рисунок\www.hrrmitagemuseum.org);

в) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. [URL:www.nimah.ru](file:///F:\Программы2016-17\Программы2016-17(ТХОМиЮИ)\Программы2016-17(ТХОМиЮИ)\29.03.04.Рисунок\www.nimah.ru).

г) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. [URL:spbsh.ru](file:///F:\Программы2016-17\Программы2016-17(ТХОМиЮИ)\Программы2016-17(ТХОМиЮИ)\29.03.04.Рисунок\spbsh.ru).

6. Описание материально-технической базы, необходимой для дистанционного осуществления образовательного процесса по дисциплине «Рисунок»:

6.1. Демонстрационные и раздаточные материалы:

1. Электронные таблицы по анатомии человека (темы: «Череп и мышцы головы и шеи человека», «Скелет и мышечная система верхних конечностей человека», «Скелет и мышечная система нижних конечностей человека», «Скелет и мышечная система торса человека», «Скелет человека», «Мышечная система человека»);
2. Электронные репродукции и изображения показательных учебных работ анатомических рисунков из методического фонда Института имени И. Е. Репина и Вечерних рисовальных классов (темы: «Анатомические зарисовки головы человека», «Анатомические зарисовки торса человека», «Анатомические зарисовки рук человека», «Анатомические зарисовки ног человека», «Анатомические зарисовки фигуры человека»).