

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3"

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программ в области изобразительного искусства «Живопись»
со сроком обучения – 5 лет.**

**ПО.01. «Художественное творчество»
ПО.01.УП.02 «РИСУНОК»
(1-5 классы)**

Санкт-Петербург
2021 год

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
Е.А.Юхневич
« ____ » _____ 2021 г.

Составители программы

- преподаватель рисунка, живописи и композиции Ушаков Анатолий Иванович,
- преподаватель рисунка, живописи и композиции Никандрова Татьяна Николаевна,
- преподаватель рисунка, живописи и композиции Шустров Игорь Викторович,
- преподаватель рисунка, живописи и композиции Теребенина Наталья Сергеевна.

Рецензент

– преподаватель высшей квалификации по рисунку, живописи, композиции; заместитель директора по учебной работе Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени И.П.Саутова»; член Санкт-Петербургского Союза Художников
_____ Смирнова Ирина Николаевна.

Рецензент

– преподаватель рисунка, живописи и композиции СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
_____ Отлейкина Надежда Лукьяновна

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
Учебно-тематический планы	
1 класс	6
2 класс.	8
3 класс.	9
4 класс.	10
5 класс.	11
Содержание учебного предмета	12
1 класс	13
2 класс.	17
3 класс.	20
4 класс.	21
5 класс.	23
Требования к уровню подготовки обучающихся	26
Формы и методы контроля, система оценок	27
Методическое обеспечение учебного процесса (в том числе методические рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся)	28
Материально-техническое обеспечение учебного процесса.	44
Список литературы и средств обучения	46

Пояснительная записка

Рисование не только механическое упражнение руки - оно является и гимнастикой ума, причем упражняются наблюдательность, общее чувство формы, фантазия.

Цель рисования -

- введение ученика в мир прекрасного,
- приобретение особого видения мира и утонченности восприятия,
- теоретических знаний и практических навыков.

Рисунок - тончайший инструмент художника для выражения творческих замыслов, в то же время и средство изучения действительности во всем ее бесконечном многообразии. И каждый художник познает мир, мыслит, творит с помощью рисунка.

Рисование с натуры как учебная дисциплина подготавливает будущего художника к выполнению самых различных работ, будет ли он живописцем, скульптором, графиком или мастером прикладного искусства.

Цель "Рисунка" наряду с другими учебными предметами заключается:

- в выявлении и развитии одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;

- в приобретении детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ.

Для плодотворной деятельности в области изобразительного искусства прежде всего необходимо овладеть грамотой реалистического рисунка.

Программа по рисунку направлена на:

- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося,
- создание основы для приобретения им опыта художественной практики,
- самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства.

В основе обучения рисунку должно лежать рисование с натуры, изучение объективных законов природы. В процессе обучения рисунку ученик приобретает способность:

- абстрагировать,
- обобщать,
- понимать основу формообразования,
- подмечать сходство и различие в характере формы предметов.

В процессе учебного рисования ученик начинает изучать процесс построения изображения. Учебно-аналитические задачи учебного рисунка не исключают творческих моментов, но главное - изучение строения формы и правил построения изображения. Учебное рисование ведется на основе изучения, во имя приобретения знаний и навыков. В учебном рисунке учебно-аналитические задачи должны быть на первом месте.

Рисунок по изучению натуры - ее построения, пропорций, конструктивных связей и рисунок по памяти - все в конечном итоге взаимосвязано. Эти два вида рисунка нельзя отделять друг от друга. Верные и правдивые рисунки по памяти - это итог длительной тренировки зрительной памяти ученика, итог его знаний.

В программе по рисунку заложены принципы, задачи и этапы развития, основанные на лучших традициях мирового и русского искусства. Задания от класса к классу усложняются. В каждом из них ставятся определенные задачи, основанные на единых требованиях программы. Изучая и решая их под руководством преподавателя, учащийся наиболее ясно подходит к познанию закономерностей пластики формы. С помощью преподавателя учащийся познает законы:

- конструктивного строения формы предметов, их наиболее характерные особенности,
- перспективного построения реалистического изображения на плоскости,
- распределения света на предметах.

Все задания развиваются *от простого к сложному*.

Рисунок как учебный предмет требует постоянного, целенаправленного труда, поэтому количества часов, предусмотренных программой для аудиторных занятий, не достаточно для успешного освоения предмета. Поэтому огромное значение имеет самостоятельная, ежедневная работа учащегося, оттачивающая и закрепляющая его практические навыки. Для того, чтобы владеть рисунком, необходимы прежде всего знания и большая любовь к искусству. Надо, чтобы ученик рисовал всегда и везде - это должно стать его естественной потребностью.

Срок реализации учебного предмета – 5 лет.

Учебный план

№	Наименование учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация		1кл.	2кл.	3кл.	4кл.	5кл.
					Зачеты, контрольные уроки	экзамены					
1	Рисунок	990	429	561	1,3...9	2...-8	3	3	3	4	4
2	Консультации			20			4	4	4	4	4

Форма занятий - мелкогрупповая

Режим занятий - занятия проводятся:

С 1 по 3 класс - 2 раза в неделю в объёме 1,5 академического часа;

С 4 по 5 класс - 2 раза в неделю в объёме 1,5 академического часа и 1 раз в неделю в объёме 1 академический час.

Учебно-тематические планы 1 класс

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудит занятия
1	Беседа о предмете	урок	1
2	Деление вертикальных и горизонтальных отрезков на 2,4,3 и 5 частей	Урок	2
3	Рисование листьев разных растений на одном листе бумаги. Линейное решение.	Урок	3
4.	Рисунок простого предмета быта. Техника и материал по выбору учащегося	Урок	3
5.	Рисование плоских фигур (квадрат, прямоугольник, круг и т.п.) на вертикальной плоскости.	Урок	3
6.	Рисунок сухих веток. Линейное решение.	Урок	3
7.	Рисунок овощей и фруктов. Любое решение по желанию учащегося (линейное, силуэтное, декоративное)	Урок	3
8.	Рисование плоских фигур на горизонтальной плоскости на разных уровнях горизонта. Беседа о перспективе.	Урок	3
9.	Рисование разных предметов быта на одном листе. Линейное решение.	Урок	3
10.	Построение овалов из круга лежащего на горизонтальной плоскости разного уровня горизонта.	Урок	3
11.	Рисование растений и животных по представлению и воображению.	Урок	3
12.	Построение простого цилиндрического предмета	Урок	3
13.	Натюрморт из сухих трав.	Урок	3
14.	Рисунок 2-х разновеликих предметов	Урок	3
15.	Рисунок чучела птицы. Тональное решение	Урок	6
16.	Задание на проведение параллельных прямых в разных направлениях (по вертикали, по горизонтали, по диагонали и т.п.)	Урок	3
17.	Силуэтные наброски предметов.	Урок	3
18.	Рисунок трех разновеликих и разных по тону предметов без построения. Решение силуэтное в три тона	Урок	6
19.	Построение простого предмета вращения. Горшок, кувшин, бутылка	Урок	3
20.	Рисунок ветки, раковины, шишек и т.п	Урок	3
21.	Рисование предметов быта по памяти. Решение линейное.	Урок	3
22.	Упражнение по штриховке в разных направлениях. Растяжка тона.	Урок	3
23.	Построение цилиндрического предмета на разных горизонтах.	Урок	6
24.	Натюрморт из овощей и фруктов. Решение тональное.	Урок	6
25.	Портретные зарисовки друг друга.	Урок	3
26.	Рисунок вяленой рыбы.	Урок	3
27.	Рисунок 1 предмета с матовой поверхностью (груша, репа, картофель и т.п.) в тоне.	Урок	3
28.	Наброски человека	Урок	3
29.	Итоговый рисунок натюрморта из 2-3 предметов (овощи) в тоне.	Урок	6

	ИТОГО		99

2 класс

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудит занятия
1	Простой натюрморт из овощей или фруктов	урок	6
2	Построение на плоскости простейшего геометрического тела, выполненного либо из прозрачного материала, либо из проволоки.	Урок	3
3	Построение простого предмета с осевой симметрией	Урок	3
4.	Осенний натюрморт из 2-3 веток и листьев	Урок	6
5.	Построение стеклянных предметов с осью вращения, различных по размеру	Урок	6
6.	Построение ряда несложных предметов, близких к геометрической форме.	Урок	9
7.	Рисунок кастрюли выше,-ниже и на уровне горизонта.	Урок	6
8.	Упражнение на штриховку карандашом, на тональную растяжку.	Урок	3
9.	Рисунок предмета быта с матовой поверхностью.	Урок	6
10.	Рисунок куба на плоскости. Построение и тональный разбор.	Урок	6
11.	Рисунок чучела птицы. Линейное и тональное решение	Урок	9
12.	Несложный натюрморт из 2-3 предметов (кастрюля и два овоща)	Урок	9
13.	Копирование с репродукций работ старых мастеров	Урок	3
14.	Портретные зарисовки друг друга.	Урок	3
15.	Несложный натюрморт из 2-3 предметов (крынка и два овоща).	Урок	9
16.	Силуэтные наброски предметов	Урок	3
17.	Итоговый натюрморт. Проверка полученных знаний и навыков.	Урок	9
	ИТОГО		99

3 класс

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудит занятия
1	Натюрморт из овощей или фруктов с матовой поверхностью.	урок	3
2	Осенний натюрморт (крупные грибы, овощи, сухие листья).	Урок	6
3	Наброски с человека в интерьере.	Урок	3
4.	Рисунок геометрических гипсовых фигур на предметной плоскости.	Урок	12
5.	Рисунок драпировки на вертикальной плоскости, фиксированной в 2-х точках на разных уровнях	Урок	9
6.	Постановка из 2-3 предметов с вертикальной драпировкой	Урок	12
7.	Натюрморт с чучелом птицы с драпировкой и геометрическим телом.	Урок	12
8.	Простой гипсовый орнамент (симметричный).	Урок	9
9.	Постановка с крынкой и овощами.	Урок	12
10.	Рисунок предыдущей постановки по памяти.	Урок	3
11.	Зарисовки головы человека	Урок	6
12.	Итоговый натюрморт	Урок	12
	итого		99

4 класс

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудит занятия
1	Быстрый тематический натюрморт. Овощи фрукты.	Урок	8
2	Осенний натюрморт. Постановка с осенними листьями, цветами, овощами и фруктами.	Урок	12
3	Простой натюрморт из разных по материалу предметов (стекло, дерево, металл и др.)	Урок	12
4.	Натюрморт из крупных предметов на полу.	Урок	12
5.	Сложный гипсовый ассиметричный орнамент (трилистник), с высоким рельефом.	Урок	16
6.	Зарисовки чучела птицы в 2-3х положениях.	Урок	8
7.	Рисунок натюрморта с несложным гипсовым орнаментом.	Урок	16
8.	Натюрморт с чучелом крупной птицы (курицы, тетерева, селезня и др.).	Урок	12
9.	Зарисовки фигуры человека в двух ракурсах на одном листе	Урок	8
10.	Натюрморт из предметов быта, различных по размеру.	Урок	12
11.	Экзаменационный натюрморт	Урок	16
	итого		132

5 класс

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудит занятия
1	Осенний букет.	Урок	12
2	Интерьерная постановка в классной комнате с предметами мебели (стол, стул, мольберт)	Урок	16
3	Наброски с фигуры человека в движении.	Урок	4
4.	Архитектурная деталь «ионик» с драпировкой.	Урок	12
5.	Сложный тематический натюрморт.	Урок	16
6.	Рисунок капители.	Урок	16
7.	Детали головы.Зарисовки фрагментов головы "Давида" Микеланджело (нос,рот, глаз, ухо).	Урок	12
8.	Натюрморт из различных по форме, конструкции и материалности предметов (стекло, керамика, чугун и др.).	Урок	16
9.	Рисунок античной гипсовой маски головы.	Урок	12
10.	Итоговый натюрморт.	Урок	16
	итого		132

Содержание учебного предмета.

Микеланджело говорил: "Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок - источник и корень всякой науки".

Рисунок - средство выражения мыслей, чувств, фантазии, представлений в любой композиционной и проектной работе. Он является графическим способом реалистического изображения действительности.

Рисунок включает в себя такие жанры, как *натюрморт, пейзаж, портрет*. Учебный рисунок представляет собой область разнообразных заданий по рисованию:

- геометрических тел,
- бытовой утвари,
- объектов мира техники и природы,
- гипсовых слепков,
- человека,
- пейзажа,
- архитектуры.

В ДХШ учебный рисунок имеет самостоятельное значение, являясь видом графики и вместе с этим рисунок - основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного.

Учебные задания выполняются учащимися по мере возрастания сложности заданий и в соответствии с возрастными особенностями детей. Даются понятия:

- о средствах рисунка (линия, штрих, тон),
- о форме предмета, как совокупности отдельных ее свойств (объемность, строение, пропорции, окрашенность, материальность),
- световоздушной перспективы,
- среды освещенности,
- линейной перспективы.

На протяжении пяти лет обучения у учащихся развивается объемно-пространственное видение природы. С помощью рисунка дети:

- познают и осваивают окружающую действительность,
- учатся целено видеть,
- обобщать природу,
- передавать ее различными графическими средствами,
- осваивают технику рисунка.

Учащиеся знакомятся со свойствами и особенностями различных материалов (карандаш, ретушь, уголь, сангина, соус, пастель и др.).

В практических занятиях всех классов следует особое внимание уделить изучению пропорций предметов и их перспективному изображению.

1 класс

Задачей первого года обучения является постепенный переход к учебным заданиям, направленным на освоение реалистичного способа изображения окружающего мира. При стремлении учащихся к развитию способности видеть мир глазами художника, важно сохранить непосредственность и эмоциональность восприятия природы. Необходимо помнить, что десятилетние дети еще не могут воспринимать окружающий мир объективно и видеть связи между явлениями. Их сознание еще в большой степени "мифологично" и условно.

"Рисунок" начинается со знакомства с предметом, материалами и средствами выражения. Ученики узнают о таких понятиях, как *линия, штрих, тон, пропорции, перспектива*. На четвертом году обучения начинается знакомство с инструментарием отображения реальности. Это, прежде всего, развитие глазомера. Учащиеся выполняют упражнения на:

- проведение прямых горизонтальных, вертикальных и наклонных линий без помощи линейки;
- деление прямых линий на определенные отрезки,
- рисование параллельных линий в разных направлениях,
- штриховку.

Ставится рука - ребенок учится:

- правильно держать карандаш,
- с его помощью измерять пропорции.

Выполняя простые задания по изображению плоских фигур (геометрических и криволинейных), учащиеся знакомятся с такими понятиями, как *пятно, контур, ритм, масштабность* или *соразмерность* и т.д. Задания можно выполнять карандашом и мягким материалом: *углем, соусом, сангиной, сепией*.

В четвертом классе учащиеся знакомятся с такими понятиями, как *композиция, симметрия*. Даются задания на рисование листьев, овощей и фруктов, позволяющие получить навыки компоновки в листе. Задания на построение цилиндрических предметов знакомят учащихся с симметрией, а рисование квадратов и кругов на разных горизонтальных уровнях с понятием *перспективы*. Начинается серьезное освоение основного графического инструмента - графитного карандаша.

Содержание учебного предмета.

1. Беседа о предмете

Задача: ознакомление учащихся с основами изобразительной грамоты, основными выразительными средствами и способами работы. 1 час

Д/з: приобрести альбомы с репродукциями графических работ. Посетить графический отдел музея, выставки.

2. Деление вертикальных и горизонтальных отрезков на 2,4,3 и 5 частей.

Задача: развитие глазомера, постановка руки.

Материалы: карандаш. Формат А4 2 часа

Д/з: выполнить упражнение на деление отрезков.

3. Рисование листьев разных растений на одном листе бумаги. Линейное решение.

Задача: композиционное заполнение листа, знакомство с симметрией.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки листьев.

4. Рисунок простого предмета быта. Техника и материал по выбору учащегося.

Задача: знакомство с возможностями учащихся, постановка руки.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить линейные зарисовки бытовых предметов.

5. Рисование плоских фигур (квадрат, прямоугольник, круг и т.п.) на вертикальной плоскости.

Задача: тренировка глазомера, знакомство с пропорцией

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: повторить аудиторские упражнения.

6. Рисунок сухих веток. Линейное решение.

Задача: воспитание внимательного отношения к линии.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки веток.

7. Рисунок овощей и фруктов. Любое решение по желанию учащегося (линейное, силуэтное, декоративное)

Задача: изучение натуры, выявление возможностей учащегося, воспитание внимательного отношения к натуре

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки овощей и фруктов

8. Рисование плоских фигур на горизонтальной плоскости на разных уровнях горизонта. Беседа о перспективе.

Задача: ознакомление с законами перспективы.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: повторить аудиторские упражнения.

9. Рисование разных предметов быта на одном листе. Линейное решение.

Задача: композиционное заполнение листа, стремление к точной передаче пропорций предметов.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить линейные зарисовки бытовых предметов.

10. Построение овалов из круга лежащего на горизонтальной плоскости разного уровня горизонта.

Задача: развитие понимания законов перспективы и симметрии.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить построение овалов.

11. Рисование растений и животных по представлению и воображению.

Задача: развитие художественной фантазии.

Материалы: карандаш, перо, гелевая ручка. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки животных и растений

12. Построение простого цилиндрического предмета

Задача: знакомство с правилами построения.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить построение по памяти.

13. Натюрморт из сухих трав.

Задача: умение компоновать в листе.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки растений.

14. Рисунок 2-х разновеликих предметов.

Задача: изучение пропорций.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки предметов быта.

15. Рисунок чучела птицы. Тональное решение

Задача: передача видовых особенностей птицы.

Материалы: карандаш. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить наброски птиц.

16. Задание на проведение параллельных прямых в разных направлениях (по вертикали, по горизонтали, по диагонали и т.п.)

Задача: постановка твердых и уверенных движений руки, различие рисовального и чертежного приемов проведения линии.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: повторять упражнение.

17. Силуэтные наброски предметов.

Задача: развитие целостного восприятия натуры.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить силуэтные наброски домашней утвари.

18. Рисунок трех разновеликих и разных по тону предметов без построения. Решение силуэтное в три тона

Задача: развитие умения видеть тональную разницу между предметами.

Материалы: карандаш, мягкий материал. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить зарисовки домашней утвари.

19. Построение простого предмета вращения. Горшок, кувшин, бутылка

Задача: изучение симметрии, пропорций, знакомство с измерением предметов визуально; следует особое внимание обратить на овалы.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить построение предмета вращения

20. Рисунок ветки, раковины, шишек и т.п.

Задача: умение компоновать в листе; попытка передать линией характер предмета.

Материалы: карандаш. ФорматА4 3часа

Д/з: выполнить зарисовки по памяти.

21. Рисование предметов быта по памяти. Решение линейное.

Задача: развитие зрительной памяти.

Материалы: карандаш. ФорматА4 3часа

Д/з: выполнить зарисовки предметов быта по памяти.

22. Упражнение по штриховке в разных направлениях. Растяжка тона.

Задача: штрихи наносить, свободно двигая кистью руки; стараться не отрывать грифель от листа бумаги.

Материалы: карандаш. ФорматА4 3часа

Д/з: повторять упражнения по штриховке.

23. Построение цилиндрического предмета на разных горизонтах.

Задача: отработка рисования овалов разной степени раскрытия.

Материалы: карандаш. ФорматА4 6часов

Д/з: выполнить построение различных цилиндрических предметов.

24. Натюрморт из овощей и фруктов. Решение тональное.

Задача: понятие света и тени.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. ФорматА4 6часов

Д/з: выполнить зарисовки овощей и фруктов.

25. Портретные зарисовки друг друга.

Задача: знакомство с пропорциями лица.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. ФорматА4 3часа

Д/з: выполнить зарисовки родителей.

26. Рисунок вяленной рыбы.

Задача: знакомство с графическими возможностями материала; понятие фактуры.

Материалы: карандаш, перо, гелевая ручка. ФорматА4 3часа

Д/з: выполнить зарисовки предметов с выразительной фактурой.

27. Рисунок 1 предмета с матовой поверхностью (груша, репа, картофель и т.п.) в тоне.

Задача: понятие света и тень; опыт штриховки по форме предмета.

Материалы: карандаш. ФорматА4 3часа

Д/з: выполнить зарисовки овощей в тоне.

28.Наброски человека.

Задача: умение почувствовать пропорции.

Материалы: карандаш. ФорматА4 3часа

Д/з: выполнить наброски друзей

29. Итоговый рисунок натюрморта из 2-3 предметов (овощи) в тоне.

Задача: выявление полученных знаний и навыков в умении компоновать и разбирать в тоне.

Материалы: карандаш. ФорматА4 6часов

30. Консультации: 4часа

2 класс

Основная задача второго года обучения это выработка навыков компоновки и построения. В этом классе уже можно начинать требовать от учащихся возможно точной передачи пропорций изображаемого предмета. Для этого даются задания на построение предметов разной формы и размеров, 2 – 3 предмета на одном листе. Так же даются задания на рисование по памяти. Задания на построение прозрачного куба или параллелепипеда развивают:

- глазомер,
- чувство перспективы,
- умение ставить предмет на плоскость.

В этом классе учащиеся знакомятся с понятием светотени. Рисунок освещенных предметов позволяет понять взаимосвязь формы, света и тени.

В пятом классе усложняются задания на штриховку. Для овладения техникой необходимо научиться правильно пользоваться рисовальным материалом. При работе карандашом не следует затирать рисунок пальцем, т.к. при такой технике работы тон в тени становится глухим, он не дает нужной прозрачности и теряет свою свежесть. Наоборот, при работе углем, сангиной, соусом растирание помогает добиваться более разнообразных нюансов.

Упражнения для закрепления навыков штриховой техники :

1. Нанесение штриховки с последовательным усилением тона
2. Нанесение штриховки на плоские формы
3. Нанесение штриховки на округлые формы

Учитывая возраст учащихся, следует чередовать задания на построение с рисованием живых форм.

1. Простой натюрморт из овощей или фруктов.

Задача: выявление объемного построения, штриховка по форме.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить зарисовки овощей, фруктов.

2. Построение на плоскости простейшего геометрического тела, выполненного либо из прозрачного материала, либо из проволоки.

Задача: знакомство с законами перспективы; умение поставить предмет на плоскость.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить рисунок по памяти.

3. Построение простого предмета с осевой симметрией

Задача: изучение законов построения тел вращения

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить упражнения на построение

4. Осенний натюрморт из 2-3 веток и листьев

Задача: умение компоновать в листе; передача фактуры листьев.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить зарисовки листьев и веток.

5. Построение стеклянных предметов с осью вращения, различных по размеру.

Задача: тренировать глазомер в определении пропорций различных предметов, сравнение

форм, тренировка построения овалов.

Материалы: карандаш. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить построение стеклянных предметов с "усилением" ближних линий.

6. Построение ряда несложных предметов, близких к геометрической форме.

Задача: освоить линейно-конструктивное построение формы на предметной плоскости.

Материалы: карандаш. Формат А4 9 часов

Д/з: выполнить линейное построение предметов быта.

7. Рисунок кастрюли выше, ниже и на уровне горизонта.

Задача: умение строить предмет на разных уровнях; понятие линии горизонта.

Материалы: карандаш. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить разноуровневые зарисовки простых предметов.

8. Упражнение на штриховку карандашом, на тональную растяжку.

Задача: знакомство с тональными возможностями графитного карандаша.

Материалы: карандаш. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить упражнение на штриховку.

9. Рисунок предмета быта с матовой поверхностью.

Задача: понятие светотени; опыт штриховки по форме предмета.

Материалы: карандаш. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить тональную зарисовку предмета быта.

10. Рисунок куба на плоскости. Построение и тональный разбор.

Задача: изучить конструктивные основы куба, перспективное построение, положение в пространстве, пропорции и ракурсы; научиться лепить объемную форму.

Материалы: карандаш. Формат А4 6 часов

Д/з: выполнить рисунок куба по памяти.

11. Рисунок чучела птицы. Линейное и тональное решение

Задача: знакомство с методом "обрубочки"; обратить внимание на места сочленения форм, составляющих тело птицы; светотеневое решение формы.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 9 часов

Д/з: выполнить зарисовку чучела птицы по памяти.

12. Несложный натюрморт из 2-3 предметов (кастрюля и два овоща).

Задача: умение поставить предметы на плоскость, применить законы распределения светотени на объемной форме.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 9 часов

Д/з: выполнить тональные зарисовки предметов быта.

13. Копирование с репродукций работ старых мастеров

Задача: знакомство с творческим опытом мастеров.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить копию с репродукции.

14. Портретные зарисовки друг друга.

Задача: знакомство с пропорциями лица, развитие объемно-пространственного мышления.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки друзей.

15. Несложный натюрморт из 2-3 предметов (крынка и два овоща).

Задача: закрепить полученные знания и навыки в рисовании бытовых предметов, в компоновке натюрморта на плоскости, в применении законов линейной и воздушной перспективы

Материалы: карандаш. Формат А4 9 часов

Д/з: выполнить натюрморт по памяти.

16. Силуэтные наброски предметов

Задача: развитие целостного восприятия природы, совершенствование композиционных навыков и понятий.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить наброски школьных принадлежностей.

17. Итоговый натюрморт.

Задача: умение применять знания о линейной перспективе, о пропорциональных изменениях, о светотени. Проверка полученных знаний и навыков.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 9 часов

18. Консультации:

4 часа

3 класс

На третьем году обучения закрепляются навыки построения предметов с осью вращения, прямоугольных предметов. Закрепляются навыки грамотного линейно- конструктивного построения; композиционного решения листа. В шестом классе увеличивается количество предметов в натюрморте, различных по размеру и материалу.

Задания на тональное решение гипсовых фигур и драпировок прибавляют к уже известным понятиям света и тени такие, как - рефлекс и полутень (полутон). Развиваются навыки в технике штриха по форме предметов.

1. Натюрморт из овощей или фруктов с матовой поверхностью.

Задача: восстановление навыков, умений; решение тональное с использованием фона.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки овощей и фруктов.

2. Осенний натюрморт (крупные грибы, овощи, сухие листья).

Задача: тональная проработка формы с учетом закона распределения светотени, передача фактуры.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 6 часов

Д/з: выполнить зарисовки грибов, листьев.

3. наброски с человека в интерьере.

Задача: усвоить первоначальные навыки рисования фигуры человека, изучение пропорций.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 3 часа

Д/з: выполнить наброски друзей и знакомых.

4. Рисунок геометрических гипсовых фигур на предметной плоскости.

Задача: углубить знания о законах линейной перспективы, изменении пропорций и формы геометрических тел в зависимости от их положения в пространстве; опыт в технике штриха.

Материалы: карандаш. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить копии рисунка с гипсовыми предметами.

5. Рисунок драпировки на вертикальной плоскости, фиксированной в 2-х точках на разных уровнях.

Задача: изучение закономерностей образования складок свисающей драпировки (прямые, диагональные, радиальные, ромбовидные), особенностей моделирования их в рисунке. Тонально-объемное решение.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 9 часов

Д/з: выполнить копию рисунка складок ткани.

6. Постановка из 2-3 предметов с вертикальной драпировкой.

Задача: освоить способы передачи пространственных планов, умение использовать возможности "мягких" материалов для убедительной передачи рельефа и характера складок

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить зарисовки кухонной утвари.

7. Натюрморт с чучелом птицы с драпировкой и геометрическим телом.

Задача: сформировать представление о законах линейной перспективы, об изменении

пропорций формы предметов в зависимости от их положения в пространстве, развить умение применять эти знания в рисунке.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить зарисовки складок ткани, лежащей на столе. Выполнить зарисовки птиц в зоопарке

8. Простой гипсовый орнамент (симметричный).

Задача: изучение конструктивной формы орнамента; тональный разбор, овладение техникой рисунка карандашом.

Материалы: карандаш. Формат А3 9 часов

Д/з: выполнить зарисовки предметов (объектов) с выраженной симметрией.

9. Постановка с крынкой и овощами.

Задача: композиционное решение в листе; изучение конструктивных основ предметов, входящих в натюрморт, тональный разбор.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить зарисовки предметов кухонной утвари.

10. Рисунок предыдущей постановки по памяти.

Задача: закрепить полученные знания и навыки в рисовании бытовых предметов; развитие зрительной памяти.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А4 3 часа

Д/з: выполнить зарисовки натюрморта по памяти с других ракурсов.

11. Зарисовки головы человека

Задача: выявление конструктивной формы головы; тональное решение.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 6 часов

Д/з: выполнить портретные зарисовки родителей.

12. Итоговый натюрморт.

Задача: выявление полученных знаний за год; умение компоновать, строить, разбирать в тоне.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

13. Консультации:

4 часа

4 класс

Основной учебной задачей обучения в 4 классе ставится:

- закрепление знаний по конструктивному построению предметов,
- дальнейшее освоение ведения натюрморта – овладение работы тоном в передаче объема предметов и световоздушной среды.

В заданиях этого класса одной из важных задач является:

- передача материальности
- и фактуры предметов.

Продолжается закрепление навыков владения различными материалами. Усложняются задачи в изображении гипсовых слепков.

Итоговой работой 4 класса обучения является экзаменационный натюрморт, в котором выявляются все знания, умения и навыки, приобретенные учащимися за год.

В экзаменационной постановке ставятся задачи: пространственное решение натюрморта, умение цельно воспринимать и изображать натуру, передавать объем, освещенность и фактуру предметов.

1. Быстрый тематический натюрморт. Овощи фрукты.

Задача: умение почувствовать образ натюрморта, закомпоновать его в листе, решить цельно, сохраняя свежесть восприятия натуры.

Материалы: соус, сангина, тушь, кисть. Формат А4 8 часов

Д/з: выполнить зарисовки овощей, фруктов.

2. Осенний натюрморт. Постановка с осенними листьями, цветами, овощами и фруктами.

Задача: компоновка, построение, общее тональное решение; изучение приемов передачи материальности предметов и их фактуры.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить зарисовки цветов, листьев.

3. Простой натюрморт из разных по материалу предметов (стекло, дерево, металл и др.)

Задача: передача материальности предметов; овладение приемами работы различными материалами (уголь, сангина, сепия и др.).

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить зарисовки предметов быта из стекла, металла, дерева.

4. Натюрморт из крупных предметов на полу.

Задача: специфика построения - низкий горизонт; показать край пола в композиции листа; тонально-живописное решение.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить зарисовки крупных бытовых предметов (ведро, швабра, таз, пылесос и др.)

5. Сложный гипсовый ассиметричный орнамент (трилистник), с высоким рельефом.

Задача: развить представление о законах линейной перспективы, об изменении пропорций и формы элементов орнамента в зависимости от их положения относительно линии горизонта и

точки зрения рисующего; передать материальность гипса и его освещенность.

Материалы: карандаш. Формат А3 16 часов

Д/з: выполнить копии рисунка с изображением гипсовых предметов.

6. Зарисовки чучела птицы в 2-3х положениях.

Задача: компоновка чучела птицы на листе в разных ракурсах; изучение конструкции, "вхождения" одной формы в другую; поиск графического языка в передаче оперения.

Материалы: карандаш, мягкий материал, тушь, перо. Формат А3 8 часов

Д/з: выполнить наброски птиц на улице, в зоопарке.

7. Рисунок натюрморта с несложным гипсовым орнаментом.

Задача: передать пропорции предметов, материальность гипса в натюрморте, световоздушную среду.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 16 часов

Д/з: выполнить зарисовки бытовых предметов с передачей материальности.

8. Натюрморт с чучелом крупной птицы (курицы, тетерева, селезня и др.).

Задача: хорошо компоновать в листе натюрморт, передать характер и фактуру птицы, а также передать взаимосвязь ее с другими предметами.

Материалы: карандаш, мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: выполнить копии рисунка с изображением крупной птицы.

9. Зарисовки фигуры человека в двух ракурсах на одном листе.

Задача: внимательное изучение пропорций, пластики человека. Правильно найти точку опоры фигуры.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 8 часов

Д/з: выполнить наброски фигуры человека.

10. Натюрморт из предметов быта, различных по размеру.

Задача: построение, композиционное единство, тональная целостность.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 12 часов

Д/з: воспроизвести по памяти натюрморт, изученный в процессе длительного рисунка с натуры.

11. Итоговый натюрморт..

Задача: построение, пространственно-тональное решение натюрморта. Умение целно воспринимать и изображать натуру, передавать объем, освещенность и фактуру предметов, световоздушную среду.

Материалы: карандаш или любой мягкий материал. Формат А3 16 часов

12. Консультации:

4 часа

5 класс

Основные учебные задачи 5 класса:

Продолжается совершенствование навыков линейно-конструктивного построения и тональной моделировки формы. Усложняются задачи и сами объекты изучения, появляются новые задания – интерьерная постановка, сложные архитектурные детали, гипсовые слепки. При изображении архитектурных деталей ставятся задачи выполнения конструктивного построения и продолжения работы над техникой штриха в передаче объема и материальности гипса.

Продолжается работа над рисунком сложного тематического натюрморта. Кроме навыков, приобретенных за годы обучения, накопленного мастерства исполнения рисунка, ставится задача на умение передать стилистику и образ натюрморта.

Задача курса – научить рисовать учащихся неживую и живую натуру, развивать и дальше наблюдательность, умение обдумывать, сравнивать, анализировать т.е. самостоятельно вести работу, творчески подходить к заданиям.

В этих заданиях повышаются требования к выполнению таких задач, как точность соблюдения пропорций, изучение и построение конструкций сложных форм, построение линейной перспективы сложных объектов, поиск взаимосвязи частных составляющих и общей формы.

Задачи курса:

а. умение учащихся осваивать новые сложные формы,

б. научиться грамотно их строить,

в. умение применять знания, полученные в предыдущие годы обучения в конструктивном подходе к построению предметов,

г. передачи их объема и передача световоздушной среды.

1. Осенний букет.

Задача: найти силуэт, передать фактуру цветов, создать целостное, пространственно-объемное решение.

Материалы: мягкий материал, карандаш. Формат А2 12 часов

Д/з: выполнить зарисовки различных цветов.

2. Интерьерная постановка в классной комнате с предметами мебели (стол, стул, мольберт)

Задача: перспективное построение интерьера и предметов в нем. Передача глубины пространства графическими средствами.

Материалы: уголь, сангина, карандаш. Формат А2 16 часов

Д/з: выполнить зарисовки домашнего интерьера.

3. Наброски с фигуры человека в движении.

Задача: передача характера движения человека в различных ракурсах.

Материалы: карандаш. Формат А2 4 часа

Д/з: выполнить наброски людей на улице; во время занятий спортом

4. Архитектурная деталь «ионик» с драпировкой.

Задача: знакомство с искусством древней Греции, с основами архитектуры. Изучение пропорций. Подчеркнуть разницу фактур гипса и драпировки. Решение тональное.

- Материалы: карандаш. Формат А2 12 часов
Д/з: выполнить копии архитектурных деталей.
5. Сложный тематический натюрморт.
Задача: передать взаимосвязь и контрастность предметов. Внимание к касаниям предметов и фона.
Материалы: мягкий материал, карандаш. Формат А2 16 часов
Д/з: выполнить небольшой натюрморт по представлению.
6. Рисунок капители.
Задача: построение сложной формы с учетом пропорциональных отношений и перспективных сокращений.
Материалы: карандаш. Формат А2 16 часов
Д/з: выполнить зарисовки капители в дворцовом интерьере.
7. Детали головы. Зарисовки фрагментов головы "Давида" Микеланджело (нос, рот, глаз, ухо).
Задача: конструктивное построение, изучение пропорций, передача материальности.
Материалы: карандаш. Формат А2 12 часов
Д/з: выполнить зарисовки в других ракурсах (по памяти)
8. Натюрморт из различных по форме, конструкции и материальности предметов (стекло, керамика, чугун и др.).
Задача: конструктивное построение предметов. Передача характера предметов, их фактуры и материальности. Окрашенность предметов – тон. Передача объема предметов и глубины пространства в натюрморте.
Материалы: карандаш. Формат А2 16 часов
Д/з: воспроизвести по памяти натюрморт, изученный в процессе длительного рисунка с натуры.
9. Рисунок античной гипсовой маски головы.
Задача: знакомство с искусством древней Греции и Рима. Изучение пропорций, объемно-тональное решение.
Материалы: карандаш. Формат А2 12 часов
Д/з: выполнить копию рисунка гипсовой маски головы.
10. Итоговый натюрморт.
Задача: учащиеся должны продемонстрировать полученные за годы обучения навыки в рисовании натюрморта: построить плоскость, поставить предметы на нее, конструктивно построить предметы, передать объем, материальность и окрашенность предметов, световоздушную среду, правильно выстроить планы.
Материалы: карандаш. Формат А2 16 часов
11. Консультации: 4 часа

Требования к уровню подготовки обучающихся

В процессе обучения учащиеся получают общие знания, представления и понимание значения рисунка в художественном творчестве. Учащиеся овладевают знанием:

- терминологии изобразительного искусства,
- средств рисунка - *линией, штрихом, тоном*,
- конструктивных, пропорциональных и перспективных закономерностей,
- законов светотеневого решения.

Получая знания о форме предмета, как совокупности отдельных ее свойств, учащиеся вместе с тем приобретают навыки в :

- передаче объема и формы,
- правильном построении предмета,
- точной моделировке формы,
- объединении деталей и всего рисунка в целом,
- передаче фактуры и материальности предмета,
- световоздушной и линейной перспективы.

Овладев техникой рисунка, свойствами и особенностями различных материалов (*карандаш, ретушь, уголь, сангина, соус, сепия* и др.), учащиеся смогут создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач с передачей их эмоционального состояния.

Регулярные занятия развивают *глазомер, твердость руки и художественный вкус*. Вследствие этого вырабатывается умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы и объекты окружающего мира.

Неуклонное поэтапное выполнение задач, поставленных преподавателем перед обучающимися во время работы над рисунком, выработало умение последовательного ведения длительной постановки.

Выполнение домашних заданий по рисунку (наброски с людей и животных, зарисовки домашней утвари, интерьеров) придает ученику уверенности в самостоятельном преодолении технических трудностей при реализации художественного замысла.

У обучающихся вырабатываются такие качества, которые помогают освоению учебной информации. Появляется и развивается умение планировать домашнюю работу и осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью.

Регулярно устраиваемые просмотры работ, выполненных, как во время аудиторных уроков, так и самостоятельно, развивают:

- способность давать объективную оценку своему труду,
- навыки взаимодействия с преподавателем и учениками,
- уважительное отношение к иному мнению и художественным взглядам.

Постоянное обсуждение работ преподавателем вместе с учащимися вырабатывает у детей понимание причин собственного успеха или неудачи в учебном процессе, помогает определить наиболее эффективные способы достижения результата.

Знакомство с творчеством старых мастеров, копирование выдающихся образцов формирует у учащихся правильные эстетические взгляды, нравственные критерии и потребность общения с духовными ценностями.

Регулярные задания для самостоятельной работы, систематическое посещение музеев и временных выставок формируют у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и постигать культурные ценности.

Обучение в форме мелкогрупповых занятий способствует воспитанию детей в

творческой атмосфере, обстановке благожелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

Формы и методы контроля, система оценок

Четкая организация занятий, контроль и своевременная помощь со стороны преподавателя необходимы для плодотворной работы.

Еженедельная проверка домашних набросков, внимательный разбор длительных рисунков во время просмотра и обсуждение их преподавателем совместно с учениками, сравнение работ по результатам способствуют успешному решению учебных задач. Показ во время консультаций работ из методического фонда и репродукций с произведений мастеров помогает овладению профессиональными навыками.

Оценивается точное выполнение поставленных задач. Учитываются все этапы ведения работы: от выбора формата и компоновки до крепко построенного и тонально проработанного рисунка.

По результатам текущих оценок за выполнение длительных постановок и домашних заданий выводится оценка за четверть. По окончании каждой четверти проводится итоговый просмотр учебных работ преподавательским составом школы во главе с директором. На просмотре лучшие работы отбираются для методического фонда.

После просмотра организуется выставка лучших работ. Работы предварительно оформляются преподавателем вместе с учениками. Крупные по размеру работы оформляются в специальные паспарту из бумажной рамки и картона с обратной стороны. Мелкие зарисовки и наброски группируются по темам и наклеиваются на листы бумаги большого формата. Небольшие рисунки также наклеиваются на бумагу с тем, чтобы поля помогали целю увидеть изображение.

Для оформления рисунков и цветных зарисовок, сделанных на белой бумаге, можно применить цветную бумагу. Работы, выполненные на цветной или тонированной бумаге, хорошо смотрятся на белом фоне.

В конце учебного года учащиеся выполняют экзаменационную работу. Оценка за год образуется, как средне-арифметическая за 4 четверти.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании художественной школы. Лучшие работы выпускников по рисунку, живописи, станковой композиции и ДПК, выполненные в течение текущего года, по окончании учебного года оформляются и выставляются на так называемом "директорском объезде".

Методическое обеспечение учебного процесса

Для проведения уроков в форме мелкогрупповых занятий в ДХШ учащимся предоставляются помещения (классы), укомплектованные оборудованием, необходимым для получения знаний и навыков в области художественного творчества. Учащиеся во время обучения пользуются мольбертами, различными по форме их использования в зависимости от возраста ребенка. Для детей младшего и среднего возраста предназначены мольберты для работы в положении сидя. Учащиеся старшей возрастной группы могут использовать мольберты, за которыми работают стоя.

В классах также имеются шкафы и стеллажи, в которых хранятся реквизит и работы учащихся, а также подставки под натюрморты и софиты для правильной подсветки постановок. В реквизит входят предметы быта и утвари, драпировки, муляжи, гипсовые и каркасные геометрические предметы, гипсовые симметричные и асимметричные орнаменты, гипсовые капители (целые, половины и детали), слепки частей головы, гипсовые головы.

Для наглядности и лучшей усваиваемости учебного материала, в школе имеется целый ряд таблиц и пособий, а также специальной литературы: художественные энциклопедии, художественные альбомы с репродукциями произведений из собраний музеев мира, книги о художниках и их творчестве, каталоги выставок и т.д.

В школе также имеется обширный методический фонд, который регулярно пополняется новыми лучшими работами на протяжении более 40 лет.

Внеаудиторная работа направлена на:

- выполнение домашнего задания,
- на посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.),
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- просветительской деятельности ДХШ.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по учебному предмету.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по учебному предмету.

Реализация программы по рисунку (а также и другим предметам) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Краткое обоснование структуры программы

Вводная беседа.

1. Знакомство с предметом
2. Перечень заданий
3. Материалы и инструменты

Вводная беседа сопровождается показом иллюстративного материала. Особо следует позаботиться о подборе и систематизации материала. Репродукции с графических работ художников, книжная графика, лучшие работы учащихся из методического фонда обеспечат наглядность объяснения преподавателя. Папка с иллюстративным материалом-необходимое учебно-методическое пособие.

Преподаватель знакомит учащихся с распорядком занятий; устанавливает порядок ведения урока, проверки и оценки сделанного в учебное время, проверки домашних заданий. Намечаются сроки просмотров работ, а также итогового заключительного просмотра. Особое внимание уделяется самостоятельной работе. Обозначаются форма и сроки представления работ

Методы изображения

Геометральный метод

Учебные задания предполагается выполнять учащимися по мере возрастания сложности заданий и в соответствии с возрастными особенностями детей. При обучении рисунку используется так называемый *геометральный метод*. В основе его - сопоставление натуральных форм с простейшими геометрическими телами. Это позволяет разобраться в закономерностях строения любых сложных объектов и найти кратчайший путь к грамотному освоению рисунка. Геометральный метод удобен для анализа и выявления объемных форм. Он позволяет легко усвоить законы распределения света и теней на любых сложных поверхностях.

Объем предмета - это трехмерная величина (предметы имеют высоту, ширину и длину). Форма любого предмета в основе своей рассматривается как его геометрическая сущность. При рисовании внешних очертаний предметов, необходимо выявить :

- сущность их внутреннего строения,
- конструкцию формы,
- связь отдельных элементов.

В учебном рисунке понятие конструкции формы приобретает особое значение с точки зрения ее:

- пространственной организации,
- геометрической структуры,
- внешнего пластического строения, материала.

Геометрическая основа конструкции простых предметов очевидна, сложные формы также имеют скрытую геометрическую основу. От структуры строения предмета во многом зависят приемы построения его формы на плоскости. На всех этапах ведения рисунка необходима проверка ранее взятых пропорций и тональных отношений. Рисунок, контролируемый с этих позиций, приобретает большую убедительность.

Такой рисунок развивает способность работать *от общего к частному*, способствуя умению:

- цельно видеть,
- понимать сущность деталей,
- определять их значение в большой форме.

Надо помнить, что излишняя увлеченность детализировкой, декоративностью мешает видеть в натуре логическую связь и закономерность построения формы предмета.

Форма и величина предметов зрительно изменяются не только в зависимости от расстояния, но и от положения, в котором мы их видим. Правдиво выразить это на плоскости листа поможет знание законов *перспективы*, дающей возможность изобразить предмет так, как его воспринимает глаз. Любое задание имеет геометрическую основу и строго подчиняется законам перспективы.

1. Линейно-конструктивный метод изображения. Линия. Точка. Конструкция. Пропорция. Перспектива.

Чтобы научиться хорошо и правильно рисовать, нужно приучить себя, наблюдая природу, анализировать ее и ясно представлять ее строение. Трудность заключается в том, что рисующий должен по внешним признакам природы ясно себе представить ее внутреннее строение - конструкцию. Во время рисования с природы, анализируя конструкцию формы предмета, необходимо ясно представить его строение во всех составных частях, как видимых глазом, так и невидимых.

Для метода линейно-конструктивного изображения одним из основных изобразительных средств является линия. Линиями определяют контуры предметов, образующих их форму, ими обозначают объемно-пространственные величины:

- высоту, длину, ширину,
- конструктивные оси,
- вспомогательные линии, в том числе и линии построения,
- намечают тон штрихами и т.д.

Точками фиксируются узлы конструкции, легко устанавливаются взаимно-пространственные расположения узлов, характеризующих конструкцию формы. Использование точек и линий при изображении объемных форм в пространстве - это и есть *линейно-конструктивный* метод изображения.

Линейно-конструктивный рисунок :

- помогает учащимся быстрее и лучше усваивать учебный материал;
- развивает логику мышления;
- учит работать предельно рационально;
- скупыми средствами выражать главное, существенное и самое характерное, не заостряя излишнего внимания на подробностях.

Учащиеся, работая методом линейно-конструктивного изображения, приучают себя :

- мыслить формой,
- рассуждать логически;
- развивают объемно-пространственное и конструктивное мышление.

Следует отметить, что линейно-конструктивное построение должно непременно производиться с учетом знаний пропорций и закономерностей перспективного сокращения форм в пространстве. Работая над линейно-конструктивным рисунком, приходится всякий раз сравнивать отдельные предметы между собой и всю группу в целом, отдельные мелкие детали и крупную форму предмета и т. д.

Начинают рисунок тонкими, легкими линиями, но приближаясь к завершению, их усиливают. Усиливать линии необходимо в связи с факторами и выразительностью формы самого предмета. Нельзя допускать однообразной по нажиму линии, которая приводит к снижению художественной стороны рисунка.

Когда учащийся усвоит принцип **линейно-конструктивного** построения формы предмета, можно приступить к наблюдению закономерностей светотени. Конструктивные линии в рисунке, выражающие форму предмета, служат в то же время границами светотени.

2. Светотеневой метод изображения. Тон. Светотеневые отношения. Связь с фоном. Силуэт. Касания.

Для того, чтобы в рисунке правильно передать объем и форму предмета, надо ясно представить конструкцию предмета, расположение его поверхностей в пространстве по отношению к источнику света. Между линейно-конструктивным изображением формы и тоновой лепкой объема в рисунке существует теснейшая связь.

Для того, чтобы овладеть тональным рисунком, необходимо хорошо освоить

закономерности светотени. Не зная законов распределения света на форме предмета, учащиеся будут бездумно срисовывать лишь видимые пятна без понимания истинных причин, из-за чего рисунки будут менее выразительными и убедительными.

Под словом "тон" понимается количественная и качественная характеристика света на поверхности того или иного предмета, в зависимости от источника света и окраски самого предмета.

Закон распределения света и теней, независимо от сложности форм и характера поверхностей предметов, имеет единую для всех сущность. Рисунок должен быть тонально выдержан, а для этого следует брать верные тональные отношения от самого светлого через промежуточные тона до самого темного, не забывая о связи с фоном. Большое значение приобретают понятия:

- силуэтности предмета к фону,
- касания отдельных участков этого силуэта,
- фона.

Работая с натурой, учащийся начинает осваивать *законы освещения*. *Светотень* дает возможность почувствовать три измерения пространства на плоскости. От правильно найденных *светотеневых отношений*, которые мы наблюдаем в природе, зависит и композиционная собранность в рисунке. Верно взятый тон освобождает учащегося от чрезмерного детализирования предметов, позволяет свободно и убедительно передавать в изображении объем.

Непонимание светотеневых градаций приводит к :

- путанице *рефлексов* в тени,
- *полутонов* в свету,

в результате чего рисунок становится дробленным, теряет цельность.

Каким бы материалом ни выполнялась работа, тени рекомендуется легко наносить сразу же.

Работая светотеневыми отношениями, учащимся следует стремиться к гармоничному единству в рисунке. Все светотональные нюансы:

- свет, блик,
- полутон,
- тень (собственная и падающая),
- рефлекс - должны быть подчинены ансамблю рисунка и не выходить из общего тонального строя.

Таким образом, усваивая законы распределения света и теней, можно переходить к практическому применению их в рисунках с полной тональной проработкой, в единстве с фоном.

1.3-2 Основные этапы работы над рисунком.

"...Каждое дело...требует неизменного порядка, требует, чтобы все сперва начиналось не с середины или конца, а с начала, с основания... Нарушение порядка в делах приносит вред и ведет к совершенной неверности и путанице". П.П.Чистяков

Многолетняя практика художественной школы выработала определенную методическую закономерность и последовательность работы над длительным рисунком, которые предъявляются ко всем учащимся независимо от степени их подготовки. Весь сложный комплекс работы над рисунком разбивается на отдельные этапы, что дает возможность учащемуся, соблюдая строгую последовательность, ясно осознать каждый этап в отдельности.

1. Выбор места

Немалую трудность в начале работы представляет определение мест, с которых учащиеся будут рисовать. Леонардо да Винчи рекомендует располагаться от модели на тройном расстоянии. Действительно, чем дальше располагаешься от объекта, который наблюдаешь, тем легче воспринять его истинные пропорции. Вполне доступно двойное расстояние от постановки. Следует располагаться таким образом, чтобы постановка была слева - для правой, справа - для левой. Сидеть необходимо на расстоянии вытянутой руки от листа бумаги.

Для оптимального решения композиционной задачи следует внимательно рассмотреть постановку со всех сторон и выбрать наилучшую точку зрения, а не довольствоваться случайно выбранным "свободным местом".

2. Композиционный эскиз

Преподаватель вовремя подскажет ученику наиболее выгодный обзор постановки - этому также могут помочь предварительные эскизы. В постановках композиционный эскиз имеет большое значение, т.к. он:

- определяет дальнейший ход работы,
- позволяет творчески подойти к решению поставленной задачи,
- добиться максимальной остроты и выразительности.

Для дальнейшей работы необходимо выбрать из нескольких рисунков наиболее интересный вариант. В практической работе необходимо добиваться обязательной предварительной эскизной подготовки, осмысления хода предстоящей работы.

3. Выбор формата. Компонировка.

Чтобы сделать хорошо продуманное, глубокое изображение предметов на плоскости, надо знать законы композиции. Основа любой композиции строится на законах равновесия основных масс плоскости. Плохо скомпонованный рисунок, где учащийся не добился равновесия и гармонии между изображением и полями, кажется прерванным, незаконченным.

Работа начинается с размещения изображения на листе, формат которого определен *предварительным эскизом*. Для уточнения границ можно воспользоваться *рамкой видеоискателя*, сделанного из бумаги. Размещая группу предметов на плоскости листа бумаги, одновременно следует верно определить:

- *композиционный и*
- *зрительный центры*.

Это дает возможность в изображении подчинить второстепенные детали главному предмету и тем самым придать изображению *композиционную целостность*.

В композиции важно не только группировать предметы, но и учитывать свободные места, которые должны восприниматься в качестве ритмических интервалов и пластического неравенства объемов и масс.

По своим размерам рисунок не должен быть ни слишком крупным, ни слишком мелким, чтобы изображение заняло около 2/3 площади листа. Размещать следует одновременно все предметы, входящие в композиционную группу, а не поочередно, один за другим. Ведя работу над рисунком, следует придерживаться строгой последовательности *"от общего к частному"* и наоборот, решая на каждом этапе определенные изобразительные задачи. Необходимо обратить внимание на то, чтобы в процессе прорисовывания, рисунок не стал произвольно расти или выглядеть очень мелким.

4. Построение

Определив композицию рисунка в листе, следует перейти к *линейно-конструктивному* построению предметов на плоскости. Для построения тел вращения применяется средняя линия (*ось симметрии*). Прежде чем приступить к построению *овалов (эллипсов)*, необходимо определить положение предметов относительно *уровня горизонта* (выше или ниже). Независимо от положения линии горизонта, овалы раскрываются по мере удаления от нее - чем дальше, тем шире. При рисовании *овалов* важно выдерживать *симметрию*; следить за тем, чтобы овал не превратился в *"рыбку"*.

При построении *куба* (или параллелепипеда) нужно внимательно следить за его *перспективным сокращением*. Для проверки построения перспективного рисунка куба используют приемы, давно применяемые старыми мастерами, - это:

- сравнение,
- визирование.

При *линейно-конструктивном* построении рисунок ведется как-бы *"насквозь"*. Невидимые и вспомогательные линии наносятся слегка, а видимые чуть усиливаются в зависимости от их положения в пространстве - чем ближе, тем линия сильнее.

5. Исправление ошибок

По окончании построения необходимо его проверить. Проверять следует, отходя от своего места на расстояние не менее 1-2 м, в зависимости от размера рисунка. Для проверки построения также можно просто перевернуть работу *"вверх ногами"* - смена точки зрения помогает увидеть недочеты. Обнаружив ошибки, следует, не откладывая, исправить их, а затем перейти к длительному рисунку с помощью *света, тени (собственной и падающей), полутени и рефлекса*, т.е. к светотеневому разбору.

6. Светотеневое решение

Для передачи света в рисунке необходима работа тоном. Главное в рисунке *тоном* - это *построение конструкции формы светотенью*. Иначе говоря, выражение формы в тональном рисунке - это, прежде всего правильное понимание *структуры* предмета, а работа тоном есть:

- средство выражения объемных форм и
- передачи пространства на плоскости листа бумаги.

Линии построения должны просматриваться. Очень важно все эти линии построения наносить на бумагу легкими прикосновениями карандаша, чтобы в дальнейшем их не нужно было удалять при помощи резинки.

Первый этап - это прокладка теней, и в первую очередь *собственных теней*, как основного элемента, которым можно выразить объем. Потом приступают к проработке света *полутонами* различной силы в соответствии с освещенностью формы.

При работе тоном учащиеся испытывают сложность при установлении верных тональных отношений. Здесь следует исходить из самых темных и самых светлых тонов на натуре и затем, сопоставляя полутона, привести рисунок к целостному решению. Детали ближнего плана по четкости должны быть более проработаны, чем детали дальнего плана. Рисуя тени, не следует оставлять чистый лист бумаги для рефлексов - вначале надо проложить легкий тон, затем усилить его на светотеневых границах и окружающих его поверхностях. Постепенно усиливая тон, рисунок доводится до нужной тональности.

Довольно часто учащиеся, работая над рефлексом, не справляются с тональной градацией, делая силу тона рефлекса равной силе света, тем самым нарушая общую

тональность и целостность в рисунке. Чтобы избежать подобных упущений, учащимся следует чаще прищуриваться или смотреть на постановку через красное стекло. При таком наблюдении легче увидеть тональные различия и их градации.

Очень часто учащиеся срисовывают контур, а потом заполняют его приблизительной тушевкой. Этого делать нельзя. Границы формы возникают в результате построения объема и рассматриваются как плавное захождение одной формы за другую.

7.Обобщение

Завершающий этап работы требует подчинения отдельных деталей большой форме. В процессе работы происходит постепенное накопление тона на листе. Удачный рисунок тот, где:

- нет *тональной перегруженности* отдельных частей,
- достигается в меру контрастная проработка *собственных и падающих теней, рефлексов, полутонов*.

Пластическая завершенность трактовки форм в учебном рисунке обязательна. Когда рисунок близок к завершению, при необходимости смягчают границы плоскостей различных деталей, протирают резинкой света (блики). Методическая последовательность ведения рисунка сохраняется до конца.

1.3-3 Объем учебных заданий. Общая характеристика

Изобразительная грамота, как и всякая иная, требует соблюдения правил и законов. Программа по рисунку построена по принципу "**от простого к сложному**":

1.Раздел : "Изображение плоских фигур." Общие рекомендации.

"Рисунок" начинается с знакомства с предметом, материалами и средствами выражения. Основные понятия:

1. Точка. Линия. Плоскость (прямолинейная, криволинейная).
2. Отрезки (штрих). Контур (пятно).
3. Деление отрезков. Пропорциональные отрезки. Пропорция.
4. Плоскость (прямолинейная). Перспективное сокращение. Перспектива.
5. Плоскость (криволинейная). Ось симметрии. Овал.

Прежде чем начать рисование с натуры, необходимо приобрести навыки в движении карандашом по бумаге, натренировать руку так, чтобы она участвовала в движении от плеча до пальцев. Умение работать целиком всей рукой, а не только одной кистью ускоряет развитие глазомера и координацию работы глаза одновременно с рукой. Начинать надо без нажима на карандаш, резинкой пользоваться как можно реже.

Особое внимание следует обратить на развитие чувства пропорции. Вначале надо:

- научиться проводить вертикальные и горизонтальные линии через две заданные точки;
- линии, параллельные краям листа;
- диагонали.

Прежде чем провести линию через данные две точки, необходимо сделать несколько движений в нужном направлении по воздуху.

- Затем выработать навыки в делении отрезков на равные части.
- Необходимо научиться проводить различные кривые линии через заданные точки.

После таких упражнений переходят к рисованию геометрических правильных фигур (

квадрата, круга, эллипса, ромба, пятиугольника, треугольника, трапеции) на:

- вертикальной и
- горизонтальной плоскостях.

Во время рисования фигур на горизонтальной плоскости учащиеся знакомятся с понятием перспективы. При изображении круга в перспективе используется ось симметрии.

Работая над линейными построениями, надо всегда различать чертежный прием проведения линии и рисовальный. В рисунке всегда присутствует пространственная среда, поэтому проводить линию надо как бы "вглубь". Получается она различной по своей толщине и силе тона.

Необходимо освоить приемы штрихования поверхностей. Выполняя эти упражнения, ученик должен:

- штрихи наносить, свободно двигая кистью руки в разных направлениях;
- стараться не отрывать грифель карандаша от плоскости листа;
- усиливая тон, не нажимать на карандаш, а накладывать новый ряд штрихов в том же направлении или под другим углом.

Далее нужно проработать приемы штриховки с тоновыми градациями от светлого к темному с плавным и ступенчатым переходами.

Плоские прямолинейные фигуры образуют значительную часть предметов окружающего нас мира. Умея рисовать эти фигуры в перспективе, легко изобразить и объемные тела, ограниченные этими плоскими фигурами.

2.Раздел : "Изображение объемных тел". Общие рекомендации.

Обучение "Рисунку" требует строгого соблюдения последовательности усложнения учебных задач и многократных повторений для овладения техникой.

1.Отдельные предметы

- а. Геометрические тела
- б. Предметы быта
- в. Чучела
- г. Драпировка

2.Группа предметов (натюрморт)

3.Интерьер

1.а. Геометрические тела.

Наиболее подходящей формой для усвоения принципов построения рисунка являются геометрические тела, имеющие в своей основе ясные конструктивные строения. На простых геометрических телах (цилиндр, куб, шар, конус, пирамида, призма) легче всего понять и усвоить:

- основы объемно-пространственной конструкции,
- передачи форм в перспективном сокращении,
- светотеневые закономерности,
- пропорциональные отношения.

1.б. Предметы быта.

После освоения рисунка простых геометрических тел и в соответствии с принципами "от простого к сложному" и "от общего к частному" следует перейти к рисованию более сложных форм. Прежде всего, это предметы быта: кастрюли, бидоны, бутылки, крынки, ящики, табуреты, книги и т.д. Бытовые предметы, простые и ясные по форме и конструкции, наиболее близкие в своей основе к простым геометрическим телам. Постепенно осваивая один предмет за другим, методично и последовательно надо переходить ко все более сложным, включающим в себя несколько геометрических форм.

Построение конструкций предметов осуществляют в *линейно-конструктивном* изображении с учетом пропорций и перспективы. Такой метод способствует развитию пространственного мышления и закреплению навыков перспективного построения предметов.

1.в. Рисунок чучела птицы. Взаимосвязь частей. Пропорциональные отношения. Центр тяжести. Конструкция формы. Светотеневой разбор.

Рисование живой природы - это не срисовывание, а воспроизведение увиденного и понятого. Необходима предварительная подготовка: знакомство с анатомическим строением, внешним покровом (оперением), фактурой.

Прежде, чем приступить к непосредственному изображению живой природы в ее среде обитания, стоит изучить форму и способы изображения чучела птицы. Самое трудное - взять форму не плоскостно, а в пространственном положении. Форма чучела состоит из взаимосвязанных частей (голова, туловище, ноги), важно весь этот комплексный объем изображать как бы направленным в глубину листа бумаги.

При изображении чучела птицы необходимо помнить о :

- пропорциональных отношениях частей к целому,
- посадке головы,
- перспективном сокращении,
- центре тяжести.

При выполнении работы следует соблюдать принцип линейно-конструктивного изображения. Чтобы легче было рисовать, можно представить форму чучела в виде отдельных объемов, приближенных к геометрическим. Очень важно показать, как формы взаимосвязаны, подчеркнуть места сочленения, а не "ползать" по контуру формы.

Выполнив построение, следует перейти к светотеневому разбору. Работа ведется таким же образом, как и при изображении бытовых предметов. Только надо помнить, что, помимо формы, необходимо еще показать характерный рисунок оперения, но следует это делать осторожно, чтобы не разрушить форму.

1.г. Рисунок драпировки. Закономерности образования складок. Классификация складок. Построение складок. Светотеневая моделировка.

Прежде, чем включать драпировки в качестве полноценного элемента в натюрморт, необходимо правильное понимание образования складок и умение их изображать. Представление о явлении образования складок на материи имеет такое же важное значение, как и знание перспективы и анатомии.

Для изучения закономерностей образования складок, в ДХШ учащимся предлагается выполнить рисунок драпировки, висящей на стене и имеющей две точки опоры (возможно, на разных уровнях). Природа складок, в зависимости от свойств и качеств тканей, а также сил,

действующих на их образование, имеет свои характерные особенности в изломах формы. Классифицируя складки по признаку действующих сил и других причин их образования, можно привести три основных вида складок:

1. *прямые* - складки, представляющие собой цилиндрические поверхности,
2. *диагональные* - складки, образованные силой натяжения ткани по диагонали,
3. *радиальные* - складки, идущие от точки опоры или точки натяжения по конической поверхности.

Помимо трех основных имеется так называемая "*гармоника*" - *ромбовидные* складки, часто встречающиеся на узлах сгиба форм.

Кроме этих основных характерных складок имеются многочисленные сопутствующие малозначимые складки. Как правило, учащиеся не могут разобраться, где главные, а где второстепенные, что осложняет работу над рисунком драпировки. Необходимо твердо усвоить, что, рисуя складки:

- не следует отражать в рисунке все второстепенные складки,
- надо выделить и проработать лишь основные характерные на изгибах формы,
- малозначимые, второстепенные можно обобщить,
- важно научиться производить отбор складок (главных и второстепенных).

Рисуя складки, нужно помнить, что любая попытка поверхностного копирования с натуры непременно приведет к грубейшим ошибкам в их освоении, а не к должному результату. Помимо внешней части драпировки, учащимся следует обратить внимание на *донную* часть складок. Складки как бы "врезаются" в форму, зрительно деформируя ее. Во время работы над рисунком драпировки учащиеся должны уметь выявить жесткую конструкцию в мягкой форме ткани. Складки необходимо "построить" сначала при помощи линейно-конструктивного рисунка, а затем выполнив светотеневую моделировку формы складок. Иногда одновременно с первоначальной разметкой рисунка сразу же намечают светотеневые отношения. Однако надо помнить, что света и тени нельзя брать произвольно, их нужно в рисунке сначала найти, т.е. построить.

Ориентиром для успешного усвоения рисунка драпировки служат классические образцы - рисунки выдающихся мастеров изобразительного искусства.

2. Группа предметов - натюрморт (из геометрических тел, из предметов быта).

Следуя методическому принципу "*от простого к сложному*", необходимо после изучения и изображения отдельных предметов перейти к рисованию группы геометрических тел, что представляет собой более сложную задачу. Особенность изображения группы предметов, в отличие от рисования их по отдельности, заключается во взаимосвязи между предметами.

Затем следует освоить рисунок простого натюрморта, составленного из 2-3 бытовых предметов. Предметы должны быть приближены по форме к геометрическим телам и различны по размеру. При этом следует избегать чрезмерной разницы в размерах. Светлые и темные предметы должны быть сопоставлены контрастно.

Рисуя натюрморт из различных предметов, ученик :

- тверже усваивает принципы линейно-конструктивного изображения формы,
- шире знакомится с теорией перспективы,
- учится более свободно владеть тоном.

Учащемуся приходится в рисунке передавать не только объем предметов, но и их:

- фактуру,
- цвет,

- материальность.

Задача в рисунке натюрморта усложняется также введением фона. Особенно важно проследить за касанием фона к натуре в световых и теневых местах. Разрабатывая отдельные куски, нельзя забывать о целом. Решение фона в первых заданиях необязательно.

При составлении натюрморта желательно, чтобы предметы были подобраны сообразно смысловому значению и увязаны между собой, т.е. объединены тематически. *Тематические натюрморты* в учебном задании способствуют развитию не только технических навыков, но и творческих способностей у учащихся.

3. Рисунок интерьера

В учебном задании по рисованию интерьера преследуется цель:

- дальнейшего совершенствования знаний и навыков рисования,
- развития объемно-пространственного мышления,
- закрепления и углубления знаний по применению законов перспективы и светотени,
- расширения композиционных понятий,
- развития чувства пропорции.

В рисовании интерьера особое значение приобретает метод линейно-конструктивного построения изображения и знание закономерностей перспективы, т.к. они позволяют четко проследить за ходом построения изображения предметов в рисунке. Рисование интерьера по своей сути ничем не отличается от рисования предметных форм, здесь также требуется определенная сумма знаний и навыков, необходимых в искусстве рисования.

При изображении интерьера с натуры очень важно правильно выбрать:

- точку зрения,
- угол зрения,
- линию горизонта

- картинную плоскость, учитывая наиболее выгодный ракурс при рисунке помещения.

От того, насколько удачно выбрана точка зрения, зависит правильное композиционное решение задачи рисунка в целом.

3.Раздел : "Изображение гипсовых слепков"

1. Симметричные орнаменты

2. Несимметричные орнаменты

3. Капители. Дорический и ионический ордер. Ионика .

4. Гипсовые детали головы. Античная гипсовая маска головы.

5. Гипсовая голова

Большое значение в практике рисунка имеют *гипсовые слепки*. Их светлая окраска способствует внимательному изучению распределения света, моделировке формы техническими средствами, прививает вкус к рисунку. Следует постоянно включать рисование гипсовых слепков при изучении окружающих нас предметов неживой и живой природы.

1. Симметричные орнаменты

Орнамент в архитектурно-декоративных композициях может располагаться как фриз и

как розетка. Рисуя гипсовые слепки декоративного убранства архитектурных сооружений, ученик:

- осваивает законы перспективного построения сложной формы,
- изучает пластические основы и пропорции художественного выражения формы,
- выявляет конструктивную логику,
- совершенствует свои графические навыки.

Для начала следует выполнить наиболее простой и ясный орнамент. Это позволит легче понять его строение.

Любой орнамент определяет его:

- общую композицию,
- размер,
- взаимосвязь элементов.

Поэтому, прежде чем перейти к изображению орнамента, нужно его изучить со всех сторон, анализируя высоту рельефа на отдельных участках.

Прежде чем приступить к ведению длительного рисунка, желательно сделать *линейно-конструктивную* зарисовку *фронтального* положения, чтобы разобраться в основных членениях и *узловых точках* изображения. Начинать рисунок гипсового орнамента необходимо с *прямоугольной плиты*, а не с самого орнамента. От того, насколько точно определены размеры плиты, во многом зависят основные пропорции орнамента и его составных элементов.

Сущность конструкции орнамента познается через:

- основные направляющие линии,
- узловые опорные точки,

а для этого необходимо увидеть и расчленить сложную форму на простые геометрические фигуры. Учебный рисунок должен содержать как можно больше информации о форме. Рисунок строится от плоскости доски, как бы "изнутри", и выстраиваемые объемы двигаются по направлению к зрителю.

Рисование орнамента требует точной прорисовки *осей симметрии*, которые являются важнейшей частью построения. Для ясности построения конструкции изображения рельефа орнамента нужно прорисовывать легкими линиями, как бы насквозь, все видимые и невидимые формы элементов. При построении изображения гипсовых орнаментов с симметричным расположением орнамента необходимо последовательно намечать симметричные детали как справа, так и слева или, намечая ближнюю, следует намечать и дальнюю с одинаковой степенью прорисовки, но с учетом удаленности.

2. Несимметричные орнаменты

Несимметричные орнаменты представляют собой более сложную форму для рисования с натуры. Здесь, прежде всего, необходимо основываться на характере формы *изгиба* и *завитка*, правильно соотносить их пропорциональные части между собой и с целым. Установив основные пропорциональные отношения, переходят к изображению *изгибов лепестков, цветов, веток*, а также *спиральных кривых завитка*, сопоставляя их с остальными, ранее уточненными деталями.

Приступая к выявлению объемной формы *светотенью*, необходимо подчеркнуть:

- характер изгиба форм,
- плавность переходов линий,

и, главное, правильно сопоставить *силу тонов как в тени, так и на свету*, приближая рисунок к определенной степени завершенности. Светотеневые градации на гипсовых

слепок удобнее всего проследить при искусственном освещении. В работе тоном необходимо руководствоваться заботой о *цельности формы*, о тесной связи с композиционным замыслом рисунка.

Подчинение тональных градаций происходит тогда, когда ученик работает по тональному масштабу, выявляя самое темное и самое светлое места. Остальные тональные градации необходимо строить, сравнивая с самым темным и самым светлым, четко выстраивая отношения тона на рисунке.

В целом рисунок с гипса ведется по тому же плану, как всякий другой - от общего к деталям, и на последнем этапе - возвращение снова к общему, т.е. к *обобщению* и подчинению всех элементов, чтобы частности не мешали образной стороне рисунка.

3. Капители. Дорический и ионический ордер. Ионика.

Изучая и рисуя элементы архитектурных пластических форм, учащиеся:

- познают логику конструктивно-художественной сущности этих форм,
- приобретают и совершенствуют технические и изобразительные навыки,
- развивают пространственное воображение и художественный вкус.

Наиболее ценными учебными моделями для рисования являются детали архитектуры - *классические ордера*. Благодаря своей соразмерности, художественно-конструктивному совершенству, богатству и разнообразию архитектурных форм, классические ордера являются лучшими моделями для изучения и рисования, которые позволяют изучать логику конструктивно-художественной сущности этих форм и совершенствовать изобразительные навыки.

При изображении классических ордеров важно с самого начала как можно точнее выдержать основные пропорциональные величины. От того, насколько правильно будут определены основные размеры капители, будет зависеть правильность соотношения величин остальных ее элементов. Помимо важности соблюдения пропорции, не менее важно уметь правильно построить объемно-пространственную конструкцию капители.

Более сложная по форме ионическая капитель отличается от дорической насыщенностью поверхности дополнительными декоративными элементами - *иониками и волютами*. Для правильного изображения ионической капители необходимо понять конструктивные закономерности строения декоративных деталей во взаимосвязи с конструктивной основой самой капители - квадратом абаки с цилиндром колонны.

Для начала полезно порисовать элементы ионики отдельно. Ионика напоминает яйцевидную форму (*овоид*) со срезанным верхом, обрамленную стилизованным листом и разделенную стрелками.

Непременным условием завершения работы над построением рисунка капители является проверка на расстоянии. Особое внимание следует обратить на:

- пропорции,
- перспективу,
- характер,
- объемно-пространственную форму,
- общее состояние рисунка.

После уточнения построения и исправления допущенных ошибок, приступают к выявлению объемной формы светотенью. Для начала необходимо наметить границы собственных и падающих теней, а затем нанести легкий тон на теневых участках с последующей постепенной проработкой светотени на всем изображении и вокруг него, приводя рисунок к определенной степени завершенности.

4. Гипсовые детали головы. Античная гипсовая маска головы.

- а. Рисунок носа
- б. Рисунок глаза
- в. Рисунок губ
- г. Рисунок уха

Сложность изображения головы человека обусловлена неумением соединить главные части лица в одно целое, "связать" их между собой. Для того, чтобы ученик в дальнейшем своем обучении смог бы легче освоить эту сложную форму, как голова, "не утонуть" в различных деталях - в программу включены задания по изучению и рисованию гипсовых слепков деталей головы с классического образца - "Давида" Микеланджело. Для длительного рисунка можно использовать 1-2 слепка на выбор, по усмотрению преподавателя. С остальных возможно сделать краткосрочные зарисовки для ознакомления.

Методика рисования для всех деталей в общем одинакова. При изображении гипсовых слепков деталей головы и античной маски надо соблюдать следующие правила и порядок работы над рисунком:

- изучение натурной модели со всех сторон, определение характерных особенностей строения формы;
- определение размеров с учетом пропорциональных отношений и перспективных сокращений;
- общая схема конструкции формы в линейно-конструктивном изображении;
- работа над рисунком ведется по принципу "от общего к частному и от частного к общему";
- проверка рисунка на расстоянии, исправление ошибок;
- тональная моделировка общей формы с установлением верных тональных отношений;
- работа тоном начинается с самого темного, затем, сопоставляя полутона, надо привести рисунок к целостному решению;
- особенно следует обратить внимание на рефлексы;
- постепенно усиливая тон, рисунок доводится до нужной тональности;
- прорабатывая гипсовую форму, надо помнить о ее материальности;
- при моделировании тоном штрихи следует класть по форме;
- фон должен быть темнее гипса и уходить в глубину;
- на завершающем этапе излишне раздробленную форму следует обобщить, свет сделать цельным, равномерно убывающим по мере удаления от источника освещения.

При изображении гипсовой античной маски необходимо помнить о симметричности формы. В соответствии с принципом парности строения форм, все симметричные части маски следует строить одновременно. При этом необходимо помнить о перспективных сокращениях удаленной от рисующего части античной маски головы.

5. Гипсовая голова

Это задание на усмотрение преподавателя. Прежде чем браться за это задание, необходимо выполнить рисунок черепа в 2-3-х положениях.

4. Раздел : "Рисунок по памяти и представлению"

Дега заметил: "...гораздо лучше рисовать то, чего больше не видишь, но удержал в памяти, тогда происходит претворение увиденного, при котором воображение сотрудничает с памятью. Изображаешь только то, что тебя поразило, иными словами, - необходимо".
Рисование по представлению:

- развивает образное мышление,
- прививает вкус к самостоятельной работе,
- открывает красоту в жизни, рассказывает о ней выразительными художественными средствами.

В ДХШ рисование по памяти и по представлению необходимо вводить с первых дней обучения. Развивать эти навыки следует в той же последовательности, что и при выполнении основных учебных заданий, т.е. по принципу "от простого к сложному". Рисование по памяти дает возможность контролировать ход работы над рисунком с натуры. Кроме того, оно способствует воспитанию самооценки и является хорошим способом для применения полученных знаний и умений, прежде всего, в области перспективы, пропорции, а также проверки умения выражать графически конструктивную сущность предмета в разнообразных положениях.

Такое рисование способствует развитию:

- зрительной памяти,
- логики,
- воображения, что особенно важно для творческого начала.

Поэтому рисование по памяти необходимо вводить как обязательное упражнение в конце каждой постановки. Разумеется, такие упражнения должны быть основаны, прежде всего, на непосредственном изучении и рисовании натуральных предметов.

Систематические упражнения в рисовании по памяти:

- развивают аналитическое мышление,
- дают возможность отличать механическую работу от осознанной,
- выявлять ошибки, допущенные в рисунках, выполненных ранее с натуры,
- позволяют видеть и запоминать главное и существенное.

Основное в подобных упражнениях - это связь памяти с натурной моделью, что вовсе не означает механического повторения или воспроизведения ранее выполненного рисунка.

5.Раздел : "Копирование"

Ченнино Ченнини в виде совета начинающему художнику писал: "Постоянно трудись и наслаждайся, срисовывая лучшие произведения, какие ты сможешь найти, сделанные рукою великих мастеров".

Изучение наследия старых мастеров:

- расширяет художественный кругозор,
- воспитывает вкус,
- обогащает знания разнообразных художественно-технических средств рисунка,
- знакомит с его материалами и способами их применения.

Старые мастера глубоко понимали свойства материалов: бумаги, угля, сангины, графита, туши, акварели - сухих и мокрых рисовальных материалов, умело соединяя их в одном произведении.

Важно, чтобы копирование не выливалось в процесс бессознательного дублирования оригинала. Оно должно быть целенаправленным и сознательным. Подбор образцов для копий увязывается с заданиями по рисунку и согласовывается с ходом постановки. Объектами для копирования могут служить качественные репродукции.

В зависимости от характера постановок по рисунку могут меняться и сюжеты рисунков для копирования. В подборе оригиналов для копирования необходима помощь преподавателя. Некоторые учащиеся плохо владеют техникой карандаша, светотенью, не чувствуют растяжки тона, небрежны в поисках выразительного контура и т.д. Необходимо вовремя выправлять недостатки, которые могут иметь место в рисунке с натуры.

Энгр в 87 лет копировал гравюру с Джотто и на вопрос, зачем он это делает, ответил: "Затем, чтобы учиться".

6.Раздел : "Зарисовки, наброски"

Зарисовки фигуры человека

Рисование и изучение человека развивает чувство красоты, вкуса, утонченности. Совершенствуется интеллект и мастерство, постигаются законы пропорции, понятия органичности и композиционной целостности, ряд других представлений и закономерностей.

Перед началом работы учащимся необходимо объяснить задачу постановки, ее пластический строй, а также напомнить, что на пути к успешному окончанию рисунка они должны соблюдать методическую последовательность. Последовательность эта диктуется основными законами рисунка, в основе которых умение:

- изображать форму в пространстве средствами линии, светотени и тона,
- "цельно" видеть натуру, отделяя главное от второстепенного.

Необходимо овладение твердыми знаниями закономерностей конструктивного построения, конструктивно-структурными принципами изображения человеческого тела. Кроме того, следует уметь использовать различные средства изображения основных опорных точек, линий и тона, опираясь на которые можно грамотно и быстро решить поставленные перед собой задачи.

Наброски

Особенное внимание во время обучения следует уделять наброскам - они развивают:

- зрительную память,
- композиционное мышление,
- глазомер,
- чувство масштаба.

В набросках фиксируются отдельные сцены, характеры людей, пропорции, движение и т.д. Наброски с движущейся натуры требуют быстроты реакции, умения видеть *общо, цельно*. Не позирующую модель, живую натуру приходится рисовать наполовину от себя, по наблюдению. Упражнения в набросках вырабатывают динамичную активную технику.

Вначале осваиваются наброски *линейные*, затем *с элементами светотени*. Наброски выполняют *мягкими карандашами, металлическими перьями, гелевыми ручками, фломастерами* и т.д. С приобретением опыта расширяется диапазон применяемых материалов и технических приемов. *Мягкий карандаш с широким грифелем* дает в набросках линию разной *толщины и силы*. Линия ослабевает на удаленных частях формы, а на выступающих усиливается.

Длительность наброска 3 - 5 минут. Размер до 1/4 листа. Возможна компоновка нескольких набросков на одном листе. Делая наброски, можно намечать сразу несколько ракурсных положений.

Чтобы научиться охватывать общее, остро и цельно видеть, необходимо много раз повторять упражнение в быстрой фиксации натуры, а главное, рисовать как бы от себя, по представлению.

1.4. Роль преподавателя

При обучении рисунку осуществляется:

- систематическое руководство преподавателя,
- методическая последовательность в изложении учебного материала,
- соблюдение основных дидактических и методических принципов.

Во время обучения необходимо наглядно показать:

- тот или иной прием работы,
- технические возможности материала,
- конструктивную закономерность строения формы.

Поправляя ученику рисунок, надо сопровождать работу ясными и подробными пояснениями. Занимавшийся у Рубенса Давид Тенирс в своих воспоминаниях рассказывал, как однажды Рубенс, заметив его замешательство, взял карандаш и стал продолжать "резкими чертами" начатый рисунок. "Это был самый лучший урок, потому что Рубенс толковал каждую черту".

Преподаватель показывает, как надо держать карандаш, как проводить отдельные штрихи. При постановке руки ученик должен усвоить следующие правила:

1. Сидеть или стоять у мольберта на расстоянии вытянутой руки
2. Изображаемый объект и освещение должны быть слева (для левшей - справа)
3. Карандаш держать всеми пальцами, дальше от острого конца
4. Опирается на работу можно только мизинцем (лучше вообще не опираться)
5. Подвижна только рука (лист бумаги и корпус ученика остаются в покое)
6. Ритмичность движения руки

Рисунок должен правильно передавать характер и формы предметов и пропорций. Если ученик искажает характер формы, неправильно передает пропорции, учитель обязан поправить ученика, показать, как надо вести построение изображения.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

- *Графитные карандаши* различной мягкости в наборах. Карандашом выполняются рисунки длительные и краткосрочные, наброски, рисунок под живопись акварелью, гуашью. Карандашом можно проводить линии разной толщины и силы. Твердый графитный карандаш дает тонкую линию, он используется в длительных рисунках, которые ведутся по этапам, постепенно.

- Самый мягкий карандаш с толстым грифелем хорош для набросков, где требуется живая пространственная линия и для рисунков с тоновой разработкой.

- Карандаши - *ретушь, сепия, сангина* обладают большим диапазоном тона. Пригодны как для линейных, так и для тоновых зарисовок.

- *Фломастеры* употребляются для линейных зарисовок, где нужен сильный ровный контур.

- *Уголь* - материал послушный, хорошо ложится на рыхлую, шероховатую бумагу, легко растирается для получения тоновых пятен. Заточенный уголь дает тонкую линию, положенный плашмя - широкий свободный штрих. При работе углем применяется *растушевка*. Она моделирует форму, смягчает удаленные планы рисунка.

- *Соус* или прессованный уголь. Тон у соуса более сочный и глубокий, чем у обычного угля. Соус хорошо соединяется с поверхностью бумаги. Бумага нужна малопротертая с ровной шероховатой поверхностью. Техника рисунка соусом штриховая или с применением

растушевки. Существует техника *мокрого соуса*, немного напоминающая акварель.

- *Сангина*, так же, как соус, хорошо сцепляется с поверхностью шероховатой бумаги. Имеет красивый теплый коричневый цвет. Рисунок может быть штриховым или тушеванным. Растушевка усиливает яркость цвета сангины. Рисунок сангиной нередко завершается ретушью.

- *Тушь* черная и коричневая применяется для длительных рисунков, набросков, зарисовок. Для работы тушью понадобятся ручка со вставным *пером*, *кисть*, *заточенная палочка*.

- Применяются также *гелевые* ручки различных цветов.

- *Рисовальная* или *чертежная* бумага - плотная, гладкая предназначена для длительного рисунка карандашом, пером, фломастером.

- *Тонкая эскизная* бумага понадобится в большом количестве, чтобы осваивать технику наброска.

- *Блокнот* карманного формата - записная книжка художника. В нем делаются беглые зарисовки интересных мотивов, композиционные наброски пейзажа.

- *Цветная* бумага (нейтральных, спокойных тонов) подойдет для рисунков карандашом и пером (гелевой ручкой). На цветной бумаге выполняются зарисовки в комбинированной технике с применением мягких графических материалов.

- *Резинка* - для удаления плохо нарисованных мест с рисунка - должна быть мягкой, разрезанной по диагонали.

- "*Клячка*" (формопласт) применяется для "смягчения" рисунка при перегруженности тоном.

- *Нож канцелярский* для заточки карандашей.

- *Наждачная бумага* необходима для постоянного поддержания грифеля в остром состоянии.

- *Зажимы, кнопки* для крепления бумаги к мольберту.

Список используемой литературы

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М., 1985.
2. Базанова М.Д. Пленэр. Учебная летняя практика в худ. училище. М.: Изобразительное искусство, 1994
3. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. – М., 1987.
4. Васильева А.А., Шаюнова О.В. Основы рисунка. Учебно-методическое пособие. С-Пб, изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2006
5. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. – М., 1961.
6. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок. М. "ИНФРА-М", 2012
7. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. М. "Высшая школа" 1988
8. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 2012
9. Паррамон Х.М. Основы рисунка – М., 1994.
10. Пучкова А.С., Триселева А.В. Методика работы над натюрмортом. – М. 1982.
11. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. М. "Просвещение", 1973
12. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М. "Просвещение", 1981
13. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок – М., 1985.
14. Сокольников Н.М. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5–8 классов. Из-во Титул 1996.
15. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок. М. "Стройиздат" 1983
16. Учебный рисунок: Учебное пособие. М.: Изобразительное искусство, 1995
17. Энциклопедический словарь юного художника – М., 1983.
18. Юный художник: Журнал.