

Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
Дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОМСКА

ОДОБРЕНА

Педагогическим Советом МАОУДО «ДХШ №2»
Протокол №7 от 13.06.2023 г.

Программа

СТУДИЯ ПОРТРЕТА

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Специальные курсы для взрослых «Студия портрета»

Срок реализации: 8 месяцев
Возраст обучающихся: от 14 лет

Автор:
Шведов В.А.,
преподаватель МАОУДО ДХШ №2

Томск
2023

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	5
Содержание программы	7
Условия реализации	8
Литература	9

Пояснительная записка

Портрет является одним из основных и интереснейших жанров изобразительного искусства. Ни литературные произведения, ни труды историков, ни достоверно написанные мемуары не могут дать такого яркого представления о характере человека и даже целых эпох и народов, как правдивый портрет. Недаром к этому жанру всегда был особый интерес, не утратил он своей привлекательности и сейчас.

Типовых программ данной направленности, отвечающих всем условиям преподавания на вечерних курсах ДХШ в перечне программ, рекомендуемом Министерством культуры РФ не приводится. Программа составлена самостоятельно на основе богатого опыта преподавания жанра портрета, имеющегося у автора. Прошла стадию эксперимента с 2006-2007 учебный год. Одобрена педагогическим советом, протокол №1 от 11.09.2006, утверждена директором 11.09.2006, приказ №44-б от 11.09.2006 о введении в учебный процесс.

Новизна программы в её нацеленности на быстрый и качественный результат, доступность для разновозрастной категории граждан, имеющих различную степень специальной подготовки.

Разработка данной программы актуальна в концепции современного образования, которое должно удовлетворять образовательным, социокультурным и духовным запросам личности, праву каждого человека на получения образования в соответствии с его интересами и потребностями.

Направленность программы: художественная.

Цель данного курса: удовлетворение образовательных запросов обучающихся, связанных с их стремлением овладеть основами изображения портрета.

Задачи:

- знакомить учащихся с историей развития портрета, как жанра изобразительного искусства (виды портрета, история развития художественного портрета);
- знакомить учащихся с традиционными методами исполнения портрета (графический портрет, живописный портрет);
- знакомить учащихся с особенностями строения человека (строение тела и головы, основные пропорции и модульные соотношения головы);
- знакомить учащихся с инструментами, материалами, принадлежностями, необходимыми при изображении человека. Обучать техническим приемам, используемым при работе различными материалами (карандаш, тушь, пастель, уголь, мел и сепия, акварель, фломастеры, цветные карандаши, перья и кисти, эстампы, резинки, масляная краска, бумага для рисования);
- изучать основы перспективы (воздушная перспектива, перспективное построение, деление во фронтальной перспективе, перспектива падающих теней);
- изучать тональные отношения, цветовые гармонии;
- изучать главные принципы композиции;
- воспитывать осознанное восприятие произведений изобразительного искусства, умение видеть их художественную, эстетическую ценность;
- развивать интерес к творчеству, художественный вкус обучающихся; выявлять и развивать индивидуальные наклонности учащихся.

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. На курс «Студия портрета» принимаются все желающие в возрасте от 14 и более лет.

Срок освоения программы. Продолжительность курса 8 месяцев.

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 учебных часа (1 учебный час равен 40 минутам). Всего курс составляет 96 учебных часов.

Формы занятий. Групповая. Количественный состав групп 10–15 человек.

Особенности набора обучающихся. Выполнение портрета требует определенных знаний и навыков. Программ курса «Студия портрета» разработана, прежде всего, для учащихся прошедших начальную подготовку на базе художественных школ, студий и т.п.

Она также будет интересна и начинающим художникам при условии, что педагог проявит индивидуальный подход к этой категории учащихся, определит степень их подготовки и разработает дополнительные упражнения в качестве домашних заданий. В зависимости от успеваемости группы, индивидуальных особенностей учащихся допустимо изменять последовательность выполнения заданий, количество часов, предусмотренных на их выполнение программой курса.

В основу обучения положено рисование с натуры. Целесообразным видом изобразительной деятельности при обучении является также копирование образцов. Однако копировать следует преимущественно хорошие оригиналы или их факсимильные издания. Учащимися выполняются как длительные, так и кратковременные рисунки; используются различные материалы.

Анализ рисунков мастеров, проводимый под руководством педагога, позволит полнее осознать сложность и пути решения тех или иных учебных задач, ознакомиться с работами известных мастеров портрета, глубже понять историческую преемственность в развитии методики работы над рисунком головы и фигуры.

Программа полностью оснащена дидактическим материалом. Во время прохождения курса педагог дает теоретические основы изобразительной грамоты, использует педагогический рисунок, демонстрирует таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие суть заданий, иллюстрирующие последовательность их выполнения.

Качество успеваемости отслеживается по результатам коллективных просмотров отдельных заданий или нескольких работ, тематически связанных между собой. Подобные формы подведения результатов помогают обобщать, видеть в динамике процесс обучения, вовремя вносить коррективы. Учащиеся учатся анализировать задания, у них формируется критическое отношение к своей деятельности.

По окончании курса устраивается выставка работ учащихся. Учащиеся, выполнявшие все задания, предусмотренные учебным планом, получают сертификат.

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе теоретические занятия	В том числе практические занятия
1	История портрета	3	3	
2	Материалы, инструменты	3	3	
3	Основы работы над портретом	3	1	2
4	Геометрический орнамент в квадрате	3	1	2
5	Гудон. Обрубковка головы	6	1	5
6	Портрет одноклассника	18	1	17
7	Декоративный портрет	18	1	18
8	Этюд головы человека	6	1	5
9	Фигура человека в экстерьере	12	1	11
10	Портрет в интерьере	12	2	10
	Всего	96	22	74

Содержание курса

Тема № 1 "История портрета"

Введение. Познакомить учащихся с историей развития портрета, как жанра изобразительного искусства; с основными периодами развития портрета (Доисторический период, Египет, Греция и Рим, Искусство Востока, Средние века, Эпоха возрождения в Европе, 18-20 века).

Время: 3 часа.

Тема № 2 "Материалы, инструменты"

Введение в курс. Анкетирование. Знакомство с группой. Рассказать о необходимых в работе материалах (бумага для рисования, графитный карандаш, эстампы, резинки, уголь для рисования, мел, сангина, сепия, соус, перья и кисти, цветные карандаши, фломастеры, акварель, восковые краски, пастель, масляная краска). Демонстрация приёмов работы в различных техниках.

Домашнее задание: приобрести необходимые материалы для практической деятельности.

Время: 3 часа.

Тема № 3 "Основы работы над портретом "

Выбор и постановка модели, расчет размеров и пропорций, расположение в пространстве. Основные принципы композиции. Основы перспективы.

Практическое задание. Эскиз композиции гипсовой головы в заданном формате листа.

Материалы: ватман А3, простой карандаш.

Время: 3 часа.

Тема № 4 "Геометрический орнамент в квадрате"

. Графика. Средства выразительности. Тон. Тоновая градиентная растяжка карандашами разной твердости.

Практическое задание. Выполнить тоновую растяжку. Составить несложный линейный орнамент в квадрате и решить его на трёх диапазонах светлотности (с вертикальными, горизонтальными и перпендикулярно пересекающимися линиями штриховки).

Материалы: ватман А3, простой карандаш, линейка.

Время: 3 часа.

Тема № 5 " Гудон. Обрубковка головы"

Последовательность работы над портретом. Линейное построение простым карандашом. Конструктивное построение форм, плоскостей, объемов.

Практическое задание. Обрубковка. Компонировка в листе, линейный рисунок, большие тоновые пятна, плановость.

Материалы: ватман А3, простой карандаш.

Время: 6 часов.

Тема № 6 "Портрет одноклассника"

Изображение портрета в разных техниках: карандаш, сепия, уголь мел, масляная краска - сухая кисть, цветные карандаши, пастель, тушь, перо.

Портретное сходство, характер, выразительность. Композиция в листе.

Практическое задание: выполнить портрет натурщика в разных техниках, используя различные сочетания материалов.

Материалы: ватман А3, карандаш, сепия, уголь мел, пастель, сухая кисть - масляная краска.

Время: 18 час.

Тема № 7 "Декоративный портрет"

Композиция портрета. Использовать различную фактуру, цветовые вариации, графические элементы, создавать выразительные образы, использовать различные предложенные инструменты.

Практическое задание: выполнить декоративную композицию портрета, использовать разные графическиематериалы.

Материалы: ватман А 2, карандаш, пастель, сепия.

Время: 18 часов.

Тема № 8 "Этюд головы человека"

Используя минимум средств добиться максимум выразительности. Продолжаем знакомство с художественными материалами. Средства выразительности: точка, линия, пятно. Тушь, перо, акварель, монотипия.

Практическое задание: Нарисовать портрет, используя акварельные заливки и графику в материале тушь.

Материалы: ватман А3, тушь, перо, акварель.

Время: 6 часов.

Тема № 9 "Фигура человека в экстерьере"

Сделать ряд набросков с натуры и по памяти, выбрать наилучший вариант композиции. Создать выразительный образ через объем и силуэт. Пластика и ритм в пейзаже. Золотое сечение. Тональное и цветовое решение.

Практическое задание: сделать несколько вариантов композиции, определить наиболее интересный вариант, выполнить окончательный вариант композиции.

Материалы: ватман А 4, цветные карандаши, восковые мелки.

Время: 12 часов.

Тема № 10 "Портрет в интерьере"

Композиция с интересным выразительным интерьер, элементами мебели, декора. Графическое решение. Линейно-конструктивное построение. Правила перспективы в интерьере, воздушная перспектива. Плановость.

Практическое задание: Выбрать интересный вариант, сделать конструктивно-линейное построение в перспективе, органично вписать фигуру человека в интерьер. Определить графические материалы. Решить в тоне или цвете.

Материалы: ватман А3, акварель.

Время: 12 часов.

Условия реализации

Методический фонд.

Фонд работ учащихся.

Фонд методических разработок, дидактических материалов.

Натурный фонд

Гипсовые формы: части лица Давида - ухо, глаза, нос, подбородок.

Череп, обрубковка, экоршэ;

Гипсовые головы – Гаттамелата, Вольтер, Сократ, Гомер, Давид.

Оборудование

Подиумы, софиты, мольберты, табуреты.

Литература

1. Зайцев А.С. Советы мастеров “художник РСФСР” Ленинград. 1973
2. Иллюстрированная история СССР М.,1977 г. Иллюстрированная история СССР Издание второе, дополнительное Издательство “Мысль”. 1974 Издательство “Мысль”. 1977, с изменениями
3. Ли Н.Г. Академический рисунок. М., 2000
4. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М., 1998
5. Сокольникова В.Н. Основы рисунка. Учебник для 5-8 классов
6. Юный художник. – №1. – 1981.
7. Энциклопедия живописи для детей. М.,2001
8. Энциклопедический словарь юного художника. Издательство “Педагогика”, 1983
9. Шорохов. Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. М., 1977