

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

А.Р. Киракосян

«10» января 2019 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС ОСНОВ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
(практические занятия аудиторные и на пленэре)**

5 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

А.Р. Киракосян

«10» января 2019 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Цель: удовлетворить потребности любителей искусства в самообразовании содействовать развитию творческих способностей, духовному, нравственному и эстетическому росту.

Категория слушателей: все желающие от 14 лет без возрастного ограничения, независимо от образования, профессии и места жительства.

Срок обучения: от 4 месяцев до 12 месяцев.

Режим занятий: очно, практические занятия.

Наименование курса	Срок обучения (мес.)	Кол-во часов по учебно-тематическому плану	Формы контроля работы по рисунку, живописи
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО			
Курс основ рисунка, живописи и композиции (практические занятия аудиторные и на пленэре)			
5 ступень	12	550	12

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

А.Р. Киракосян

«10» января 2019 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС ОСНОВ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
(практические занятия аудиторные и на пленэре)**

5 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

А.Р. Киракосян

«10» января 2019 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Изобразительное искусство

Задача курса: выявить и развить способности художника-профессионала и любителя, подготавливая его для самостоятельной работы.

Название курса	Длительность обучения	Темы заданий	Кол-во часов пост. работы уч-ся	Формы отчета
Курс основ рисунка, живописи и композиции (практические занятия аудиторные и на пленэре) 5 степень	12 мес.	1. Рисунок головы человека: кратковременные наброски и зарисовки	35 час.	Работы по рисунку, живописи
		2. Рисунок фигуры: продолжение кратковременных зарисовок	35 час.	Работы по рисунку, живописи
		3. Живопись головы человека: два этюда	35 час.	Работы по рисунку, живописи
		4. Этюды пейзажей	40 час.	Работы по рисунку, живописи
		5. Сюжетная композиция: продолжение сбора материала к эскизу сюжетной композиции	45 час.	Работы по рисунку, живописи
		6. Живопись натюрморта	55 час.	Работы по рисунку, живописи
		7. Живопись пейзажа: кратковременные и многосеансовые этюды	55 час.	Работы по рисунку, живописи
		8. Рисунки разных моделей при различном освещении	50 час.	Работы по рисунку, живописи
		9. Сюжетная композиция: продолжение работы над эскизом	50 час.	Работы по рисунку, живописи
		10. Этюды фигуры человека на пленэре	45 час.	Работы по рисунку, живописи
		11. Рисунок обнаженной фигуры	45 час.	Работы по рисунку, живописи
		12. Самостоятельная работа. Сюжетная композиция	60 час.	Работы по рисунку, живописи
			550 час.	

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22

E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

 А.Р. Киракосян

«10» января 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Изобразительное искусство

**КУРС ОСНОВ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
(практические занятия аудиторные и на пленэре)**

5 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

ПРОГРАММА

Цели и задачи курса мастерства

Программа занятий на курсе мастерства (4 и 5 курсы) отделения станковой живописи и графики факультета изобразительного искусства Заочного народного университета искусств должны помочь учащемуся развить качества, необходимые для собственной творческой практики. Подготовка к самостоятельной работе художника представляет собой главную цель обучения.

Данный курс является завершающим этапом пятилетних занятий на факультете под руководством педагога, с помощью учебных и методических пособий. На этом последнем этапе обучения каждому учащемуся предстоит не только продолжить активную творческую работу, пользуясь советами педагога, но и проявить максимальную инициативность и самостоятельность в решении творческих задач. Важно организовать свои занятия так, чтобы каждая работа была для вас предметом творческого поиска, проверкой собственной готовности к предстоящей художественной деятельности без постоянного педагогического руководства.

Именно на курсе мастерства основная задача, существовавшая с самого начала занятий, - поиск своих художественных интересов и самостоятельного творческого пути решается на более высоком качественном уровне.

В последние два учебных года особенно важно активно искать и постараться найти свою собственную дорогу в искусстве, почувствовать себя человеком, обладающим своим кругом творческих интересов, своим отношением к жизни и к искусству.

Самодельному художнику необходимо понять важность своей человеческой и профессиональной подготовленности к самостоятельной творческой деятельности. Беспомощным может почувствовать себя человек, окончивший данный курс, если он не смог выработать в себе качеств, необходимых для творческой практики. Это означает, что обучение оказалось недостаточно эффективным и главная его цель не достигнута.

Разумеется, любой художник, особенно не очень опытный, всегда стремится к общению с коллегами по искусству, нуждается в добром совете понимающего, квалифицированного человека, в доброжелательной критике и помощи. Но товарищеский разговор между художниками или периодическая консультация у более опытного художника – это всё-таки не совсем то, что представляют собой систематические занятия и постоянное общение с художником педагогом.

Методика занятий на факультете изобразительного искусства направлена на развитие у каждого учащегося способностей к самостоятельному творчеству в той степени и такой форме, которая соответствует индивидуальным природным данным. Но степень приближения к этой основной цели и характер намечающегося творческого пути неодинаковы у разных людей в силу различий между ними и неповторимости каждой творческой личности. Поэтому не следует делать чересчур категорические выводы относительно собственных результатов обучения на факультете: эти результаты не бывают окончательными.

Нужно понять, что для учащегося окончание занятий на изофакультете – это лишь начало его творческого пути. С прекращением систематической помощи педагога ответственность за дальнейшее творческое развитие ложится на самого выпускника. Вчерашний выпускник получает полную самостоятельность в решении всех проблем своей художественной практики. Это очень важное изменение в жизни художника. Теперь все зависит от него самого, от того, как он сумеет организовать свое рабочее время, с какой степенью заинтересованности будет относиться к своей творческой работе.

Занятия и навыки, приобретенные за пять лет обучения на изофакультете, особенно за два года на курсе мастерства, помогут художнику в предстоящей творческой жизни. Нужно этим воспользоваться. Следовательно, в интересах всех учащихся как можно лучше использовать время занятий, больше от них получать.

Организация практической работы

Организация обучения на последних курсах остается такой же, какой она была и на предыдущих курсах. Основой и залогом организованности учебного процесса является регулярность посещения занятий учащимися. Это условие может соблюдаться только при систематической, по возможности непрерывной, работе учащегося и показа сделанных работ педагогу. Без такой бесперебойности в работе педагог не может достаточно полно и эффективно помогать учащемуся в творческой работе.

Для большинства самодеятельных художников систематическая творческая работа становится на всю жизнь потребностью. Опыт показывает, что при серьезном отношении к делу, терпении и организованности можно многого достигнуть, если регулярно работать по 10-12 часов в неделю. Это количество времени удастся выкроить большинству художников-любителей для работы в искусстве. Примерно на такой режим рассчитаны занятия на изофакультете ЗНУИ и в самодеятельных изоколлективах.

Кроме тех, очень общих рекомендаций по организации творческого процесса, которые есть в учебных и методических пособиях, трудно дать более конкретные советы, годные одинаково для всех. Конкретно решать организационные вопросы в деталях должен сам художник. Только он может правильно распределить свое время, найти место и создать элементарные условия для творческой работы.

Живопись и рисунок с натуры и без натуры

На курсе мастерства продолжают рисовать и писать красками с натуры. Значение натурной работы для творческого роста художника чрезвычайно велико, и сейчас в последние годы обучения, и в течение всей творческой жизни.

Работа с натуры важна для профессионального совершенствования, для приобретения и развития всех необходимых качеств композитора, живописца, рисовальщика. Возможности в овладении пластическим языком искусства практически безграничны. Широта диапазона выразительных средств не имеет предела. Это доказано многовековой историей творческой деятельности мастеров изобразительного искусства разных времен и народов.

Различные формы безнатурной работы или, как иногда говорят, «работы от себя» практикуются всеми художниками в большей или меньшей степени. Живопись и рисунок без натуры во многих случаях не только полезны и интересны, но и неизбежны. В работе над гравюрой, например, сначала делаются натурные рисунки для создания вариантов композиции, а окончательная работа в материале ведётся уже без натуры. Часто картины пишут тоже, опираясь на предварительные этюды или рисунки с натуры, но затем необходимо проделать безнатурную работу, часто очень большую и сложную.

Бывает, что капризы погоды заставляют пейзажиста работать без натуры над мотивом, который он не смог написать с натуры.

Нередко художнику интереснее работать без натуры – по памяти, по наблюдению, по воображению, по представлению. Они могут вестись в любых жанрах (натюрморты, пейзажи, портреты, многофигурные композиции). Различна и длительность работы – от мгновенного наброска до продолжительной, углубленной и тщательно написанной картины. Разные формы безнатурной работы могут чередоваться, вестись вместе или параллельно и даже совмещаться в одной работе.

Участие натурального и безнатурного видов работы в процессе творческого развития художника не только полезно, но и необходимо. Нужно постепенно привыкнуть к такому их сочетанию, которое наилучшим образом отвечает индивидуальным художественным данным и интересам художника.

Следовательно, надо учиться согласовывать характер и форму работы со своими общими и конкретными задачами. Одни художники почти все свое время работают с натуры и лишь изредка обращаются к безнатурной практике. Другие более или менее равномерно чередуют то и другое. У третьих бывают периоды, когда большее внимание уделяется рисованию и живописи «от себя», чем натурной работе.

Помимо ознакомления с разными видами и формами натурной и безнатурной работы необходимо научиться по мере надобности переходить от одной формы к другой. Едва ли кто-нибудь, кроме самого автора, может в каждом случае правильно решить эту задачу. Даже педагог не всегда может вовремя подсказать такое решение. Здесь учащийся сталкивается с одним из тех многочисленных случаев, когда особенно остро чувствуется необходимость быть самому себе педагогом. Это неизбежно в жизни любого художника, и крайне желательно ещё во время занятий на данном курсе максимально приблизиться к такому самочувствию и умению.

Важно ещё понять и почувствовать на собственной практике, как много дает художнику постоянное обращение к натуре, с одной стороны, и умение активно и смело работать без природы – с другой.

Учащиеся последних курсов должны на собственном опыте убедиться в пользе и увлекательности безнатурной работы и никогда не забывать о систематической работе с натурой.

Специфические черты занятий на курсе мастерства

На курсе мастерства каждый учащийся должен развить и по возможности выработать способность к самостоятельной творческой работе, поэтому следует правильно понять особое значение предлагаемых рекомендаций учебного плана и ведущего педагога в последние два года занятий.

Творческое отношение к учебному плану и советам педагога предполагается как общий принцип для всех курсов. Но в первые годы обучения такое отношение проявляется главным образом в активном творческом отношении к выполнению работ по заданиям учебных пособий педагога, так как в подавляющем большинстве заочники нуждаются в рекомендациях, подсказках и практических советах.

Учащиеся этого курса тоже, конечно, нужны советы, содержащиеся в пособиях, и постоянная помощь педагога. Нужна и система, определяющая главное направление занятий, которая даётся в программе в учебном плане. Но теперь учащийся должен проявлять большую инициативу в выборе тем, сюжетов своей работы и заданий, имеющих в плане и в советах педагога. Не надо ждать, когда педагог предложит тему и растолкует очередное задание, а следует самому советоваться с педагогом по поводу заинтересовавшей темы и самостоятельно выбранного сюжета или мотива. Большею частью самостоятельные художники на курсе продолжают заниматься у своего прежнего педагога. Значит, учитель и ученик уже хорошо понимают друг друга и без труда могут договориться о темах, заданиях и даже, если нужно, подробностях хода работы.

После окончания курса мастерства прекращается постоянная помощь педагога. Суждения, советы общие и конкретные часто случайны, нерегулярны. Иногда и общение с товарищами по искусству оказывается довольно редким. Далеко не всегда удастся услышать о своих работах непредвзятое и доброжелательное мнение, ещё реже высказанное мнение бывает вполне квалифицированным и достаточно убедительным для автора. Тем не менее отзывы о работах имеют большое значение для художника, кем бы они ни высказывались: художником профессионалом, любителем искусства или далеким от художественного творчества человеком.

Следовательно, нужно готовить себя ещё и к тому, чтобы жить и работать в обществе, среди людей, общаясь с ними и считаясь с их мнением, вместе с тем сохраняя и развивая свою творческую индивидуальность, отстаивая свои творческие интересы и позиции. И в этом отношении этот курс является переходным этапом от обучения к самостоятельной творческой жизни.

Название курса	Длительность обучения	Темы заданий	Кол-во часов пост. работы уч-ся	Формы отчета
Курс основ рисунка, живописи и композиции (практические занятия аудиторные и на пленэре) 5 ступень	12 мес.	1. Рисунок головы человека: кратковременные наброски и зарисовки	35 час.	Работы по рисунку, живописи
		2. Рисунок фигуры: продолжение кратковременных зарисовок	35 час.	Работы по рисунку, живописи
		3. Живопись головы человека: два этюда	35 час.	Работы по рисунку, живописи
		4. Этюды пейзажей	40 час.	Работы по рисунку, живописи
		5. Сюжетная композиция: продолжение сбора материала к эскизу сюжетной композиции	45 час.	Работы по рисунку, живописи
		6. Живопись натюрморта	55 час.	Работы по рисунку, живописи
		7. Живопись пейзажа: кратковременные и многосеансовые этюды	55 час.	Работы по рисунку, живописи
		8. Рисунки разных моделей при различном освещении	50 час.	Работы по рисунку, живописи
		9. Сюжетная композиция: продолжение работы над эскизом	50 час.	Работы по рисунку, живописи
		10. Этюды фигуры человека на пленэре	45 час.	Работы по рисунку, живописи
		11. Рисунок обнажённой фигуры	45 час.	Работы по рисунку, живописи
		12. Самостоятельная работа. Сюжетная композиция	60 час.	Работы по рисунку, живописи
			550 час.	

Расчет рабочего времени

Вся программа курса мастерства рассчитана на два года обучения. Она состоит из 24 заданий, включающих работы по рисунку, живописи и композиции. На выполнение каждого задания отводится примерно 40 часов. Общее рабочее время (за два года) составляет, таким образом, 720 часов. Это количество учебных часов распределяется приблизительно следующим образом:

Живопись - 224 часа

Рисунок – 224 часа

Композиция – 272 часа

Если учащийся активен в работе, регулярно посещает занятия, то учебный год длится 12 месяцев. Тогда между курсами, а также в отпускной период остается свободное время, допустимое по условиям обучения. Оно может в общей сложности составить три месяца. При таком же режиме работы (40 часов в месяц) остается дополнительно ещё 120 – 130 рабочих часов. Общее количество часов для занятий искусством за два учебных года составит в этом случае 850 часов. Если учащийся работал интенсивно и выполнил учебную программу досрочно, он может быть аттестован досрочно переведен на следующий курс, а также может быть и выпущен.

Предлагаемый попредметный расчет учебных часов представляет собой приблизительную схему распределения времени. Она может меняться в зависимости от индивидуальных данных и интересов учащегося, реальных условий его работы и советов педагога. Кроме того, в процессе учебно-творческой работы очень трудно отделить композицию от рисунка и живописи. Ни рисунок, ни живопись не существуют в «чистом виде», вне композиционных задач. С другой стороны, работая над композицией, художник рисует или пишет красками, что значительно увеличивает время занятий живописью и рисунком.

Наиболее условным нужно считать количество часов, отведенных для композиции. В большинстве своем учащиеся последних курсов уже понимают, что композицией, как структурной основой любого произведения изобразительного искусства, художник занимается всегда, работая с натуры или без натуры, в рисунке, живописи, гравюре, и т.д. Приведенное количество часов для занятий композицией следует понимать как указание на серьезность и важность работы над вариантами композиционных решений и эскизами во всех жанрах. В качестве конечной цели надо иметь в виду картину, а не только этюд в рисунке или живописи. Это особенно важно на последних курсах.

Однако и то же количество часов, отводимое для рисунка и живописи, указывает на одинаковую важность обоих предметов для успешного творческого роста художника. Но и здесь, по уже приведенным выше причинам, количество часов может быть изменено.

Если у выпускника ЗНУИ есть возможность заниматься искусством больше, чем предусмотрено учебным планом, то это, разумеется, нужно использовать. Эти художники уже достаточно опытные для плодотворного использования этого времени по своему усмотрению.

В каждом учебном году учащийся выполняет 12 заданий и посещает 12 занятий (всего за 2 года обучения – 24 занятий в аудитории или на пленэре). Завершается обучение итоговой аттестацией. По окончании 5 курса обучения учащимся, успешно выполнившим программу и все виды учебных заданий, выдается документ установленного образца (свидетельство) без присвоения квалификации.

Характеристика цифровой оценки (отметки):

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше оценки «хорошо»: самостоятельное творчество, полнота изложения, отсутствие ошибок.
- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота изложения, предпосылки к самостоятельному творчеству.
- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований. Не более 3-5 ошибок по пройденному учебному материалу, неполнота раскрытия темы.
- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 10 недочетов по текущему материалу, неполнота, нераскрытость темы.

При получении оценки не ниже удовлетворительной, учащийся переводится на следующую ступень курса.

Список предлагаемой литературы:

1. Закин. План и программа. Курс мастерства станковой живописи и графики.
2. Бер. Задания и методические указания к курсу.
3. Аксенов. О развитии творческих способностей самодеятельных художников.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

А.Р. Киракосян
А.Р. Киракосян

«10» января 2019 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС ОСНОВ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
(практические занятия аудиторные и на пленэре)**

5 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

Решение о выпуске учащихся принимается на основании оценок на промежуточной аттестации, выставляемых обучающемуся на протяжении освоения каждого курса. По окончании 5 курса обучения учащимся, успешно выполнившим программу и все виды учебных заданий, выдается документ установленного образца (свидетельство) без присвоения квалификации.

Характеристика цифровой оценки (отметки):

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше оценки «хорошо»: самостоятельное творчество, полнота изложения, отсутствие ошибок.
- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота изложения, предпосылки к самостоятельному творчеству.
- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований. Не более 3-5 ошибок по пройденному учебному материалу, неполнота раскрытия темы.
- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 10 недочетов по текущему материалу, неполнота, нераскрытость темы.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

А.Р. Киракосян

«10» января 2019 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС ОСНОВ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
(практические занятия аудиторные и на пленэре)**

5 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

**Список литературы по
дополнительной образовательной программе:**

1. Закин. План и программа. Курс мастерства станковой живописи и графики.
 2. Бер. Задания и методические указания к курсу.
 3. Аксенов. О развитии творческих способностей самодеятельных художников.
- .