

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ ИМЕНИ ИЛЬИ РЕПИНА»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе:
А.Н. Склярченко
А.Н. Склярченко
24 июля 2025г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
«КУРС РИСУНКА»

Дисциплина:	Рисунок
Форма обучения:	вечерняя
Число недель в учебном году:	35
Количество часов в неделю:	9
Количество семестров:	8
Экзаменационный просмотр:	4

Составитель И.Б. Кузьмина,
заведующая Вечерними
рисовальными классами,
к. иск., доцент

Санкт-Петербург
2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

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

Актуальность «Курса рисунка» определяется выявлением и поддержкой детей и взрослых, проявивших особые способности в области изобразительного искусства. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании и организация их свободного времени является приоритетным направлением в современном государственном образовательном и воспитательном процессе.

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

Новизна данной программы состоит в том, что в распределение учебного времени по видам занятий входит, начиная с первого года обучения, параллельные быстрые и короткие зарисовки (наброски) обнаженной фигуры человека (для учащихся с 16 лет). Данные занятия развивают у учащихся умение быстро и выразительно изображать на листе бумаги основные, наиболее характерные черты живой модели, правильно устанавливать пропорции, передавать характер движения, конструктивные особенности, объем изображаемой фигуры человека.

«Курс рисунка» включает четыре этапа разного уровня сложности (315 академических часов каждый). Суммарная продолжительность обучения составляет 8 семестров (1260 академических часов).

Программа включает в себя следующие виды учебно-методической работы: практические занятия (6 академических часов в неделю), консультации (3 академических часа в неделю). Учащиеся, успешно выполнившие все учебные задания определенного этапа, переводятся на следующий этап обучения. В противном случае учащиеся к следующему этапу обучения не допускаются. Им предлагается пройти повторное обучение данного уровня сложности.

Занятия проводятся (согласно утверждённому расписанию) три раза в неделю по 3 академических часа с 01 октября по 31 мая: с понедельника по субботу – в две смены: с 16.00 до 18.45 часов и с 19.00 до 21.45 часов.

Учебные группы разделены на три потока по разным дням недели: 1) понедельник, четверг; 2) вторник, пятница; 3) среда, суббота.

В субботу для всех обучающихся проводятся наброски обнаженной модели с 10.00 до 15.45 часов – в две смены: 1) с 10.00 до 12.45 часов; 2) с 13.00 до 15.45 часов.

Согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» учащиеся 14-15 лет вместо набросков с обнаженной натуры в субботние дни продолжают осваивать темы длительных рисунков 1-2 года обучения.

Консультации проводятся: с 01 октября по 31 мая – с привлечением демонстраторов пластических поз (согласно утверждённому расписанию), с 01 июня по 12 июня – без привлечения демонстраторов пластических поз (согласно утверждённому расписанию).

Обучение осуществляется в группах с числом обучающихся 10-16 человек.

С 14 июня по 15 июня проводятся экзаменационные просмотры и выпускные мероприятия.

Дисциплина «Рисунок»

Рисунок является важнейшей дисциплиной художественного образования. Задача курса рисунка – научить учащихся видеть форму и характер предметов и человека, их строение (конструкцию формы), движение, положение в пространстве, тональные отношения; а также научить учащихся реально их изображать.

Дисциплина «Рисунок» ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить рисовальные и композиционные закономерности, освоить рисовальные техники и приемы.

В процессе преподавания дисциплины «Рисунок» необходимо не только развивать у учащихся технику, но и закреплять в их сознании правильную последовательность в работе и основные принципы «от общего к частному» и «от частного к обогащенному общему».

1.1. Задачи и цели освоения дисциплины «Рисунок».

Целью освоения дисциплины «Рисунок» является становление композиционного мышления, усвоение рисовальных закономерностей построения формы и пространства и применения тональных отношений в решении задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Задача дисциплины «Рисунок» – научить учащихся видеть характер формы предметов, их строение, положение в пространстве, тональные отношения и композиционные закономерности, а также научить учащихся реально их изображать.

В процессе изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:

- изучение законов реалистического рисунка в условиях работы над постановками в аудитории, использование этих знаний в своем творчестве;
- изучение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях; изучение тональных закономерностей рисунка и принципов изображения характерных фактурных поверхностей при различном освещении.
- изучение композиционных закономерностей в рисунке.
- освоение различных рисовальных техник и приемов при работе следующими материалами: графитный карандаш, уголь, сангина, тушь, соус.

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

1.2. Результаты освоения дисциплины «Рисунок».

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

- знание технических и технологических особенностей рисовальных материалов: графитный карандаш, уголь, сангина и др.;
- знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;
- умение на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и художественной деятельности;
- умение натянуть бумагу на планшет и подготовить ее для работы;
- умение последовательно и планомерно вести работу;
- умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании рисунка.

Технологии формирования результатов освоения дисциплины «Рисунок» осуществляется через аудиторные практические занятия и самостоятельную работу обучающегося.

Форма контроля полученных знаний и умений – отчетная выставка.

1.3. Методические рекомендации для преподавателя.

В течение всей работы над рисунком должен использоваться принцип «от общего к частному и от частного к целому (деталь в условиях целого)», с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Преподавание рисунка должно тесно увязываться с освоением композиционных закономерностей в работе. Рисунок должен быть размещен на листе бумаги с учетом формата и в соответствии с условиями постановки задания. Задачи компоновки решаются даже в кратких набросках. От первоначального наброска и до окончания рисунка учащиеся обязаны работать не «по частям», а прорабатывать равномерно весь рисунок (поэтапная законченность), передавать пропорции предметов и тональные отношения при «лепке» формы и передаче пространства.

Рисунок должен строиться по законам перспективы с учетом конструкции формы предмета, а при изображении человека и с учетом его анатомии. Учащиеся должны регулярно делать самостоятельные наброски и зарисовки с натуры, способствующие развитию технических навыков и наблюдательности.

Основные методологические установки едины для всех заданий. Эти установки дает преподаватель при пояснении заданий и в самом процессе ведения практических занятий, и при обсуждении законченных работ.

Основной процесс обучения традиционно основан на работе с натуры в соответствии с программой. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования художественных навыков учащихся (предварительный эскиз, быстрый набросок, длительная работа). Работа преподавателя с учащимися в обязательном порядке сопровождается показом репродукций классических образцов по рисунку и показательных учебных работ из методического фонда Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Вечерних рисовальных классов.

Преподаватель знакомит учащихся 1 года обучения с основными принципами реалистического рисунка, дает понятие о построении, о применении в рисунке законов прямой перспективы; поясняет закономерность распределения света в зависимости от расположения источника и характера формы предметов; разъясняет роль и значение тона в рисунке. Тема «Простой натюрморт из геометрических фигур (шар, куб, цилиндр и др.)» дает возможность сосредоточить внимание учащегося на практическом применении законов линейной перспективы и на выявлении объема при помощи тона («большой свет», полутон, блик, «большая тень», собственная тень или граница между светом и тенью, рефлекс, падающая тень).

В рисунках гипсовых орнаментов необходимо требовать от обучающихся перспективного построения и точной проработки деталей.

Архитектурные детали помогают учащимся завершить освоение системы прямой перспективы и тональных закономерностей. Изучение классических пропорций и конструкции архитектурных элементов знакомят со стилистическими особенностями архитектуры и развивают пространственное мышление.

С самого начала работы над рисунком следует обращать особое внимание учащихся на организацию рабочего места и на правильное использование материалов, воспитывая профессиональное отношение к работе.

Рисунки с деталей гипсовой головы «Давида» (Микеланджело) должны подготовить учащихся к последующим заданиям на тему «Гипсовая голова человека». Учебные постановки ставятся при боковом или верхнем искусственном освещении.

На 2-м году обучения в рисунке гипсовой «обрубков» головы человека педагог объясняет законы её конструктивного построения, а рисунки с гипсового черепа и экорше головы человека сопровождает анатомическим анализом.

В рисунке гипсового черепа следует обращать особое внимание учащегося на конструкцию формы и на части, которые имеют наибольшее пластическое значение.

Работая над темой «Гипсовая голова человека», педагог должен научить учащихся применять законы линейной перспективы, акцентировать внимание на восприятии пропорций и анализе конструкции формы головы и ее деталей.

Все учебные рисунки голов человека даются в размере не более натуральных.

При рисовании головы человека на 3-м году обучения необходимо обращать внимание на анатомическое строение черепа, конструкцию и характер формы головы и ее деталей, тональную «лепку» формы, окрашенность тела, волос и одежды.

Кроме аудиторных натурных работ на тему «Голова человека» в 1-м семестре 3-го года обучения учащиеся делают копии рисунков известных мастеров и показательных учебных работ из методического фонда Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина для изучения как пластических принципов изображения головы человека, так и рисовальных приемов и техник. Во 2-м семестре продолжается копирование на тему «Обнаженная фигура человека» с целью подготовки к изучению анатомии и других основ изображения обнаженной фигуры человека на 4-м году обучения.

При анализе примеров решений задач выдающимися мастерами, и аналогичных тем, которые ставятся перед студентами Санкт-Петербургской академии художеств, учащиеся Вечерних рисовальных классов должны ориентироваться на рисунки, выполненные в традициях реалистической школы.

4-й год обучения посвящается изучению пластической анатомии человека и обнаженной фигуры человека. В длительных работах на тему «Обнаженная фигура человека» и в кратких анатомических рисунках скелета и отдельных частей фигуры человека от учащихся требуется выявление анатомического строения, передача характера и конструкции формы и ее движения, а также соблюдение пропорций.

Наброски проводятся в субботние дни. Продолжительность наброска не превышает 15–20 минут. Одна из важнейших задач набросков – развивать у учащихся умение быстро и выразительно изображать на листе бумаги основные, наиболее характерные черты живой модели, передавая пропорции и характер движения, конструктивные особенности, объем изображаемой фигуры.

От учащихся требуются законченные решения заданий, а также не допускается в учебной практике поверхностное, дилетантское отношение к рисунку. В учебном процессе преподаватель, просматривая рисунки, отмечает недостатки, а в необходимых случаях практическим показом исправляет ошибки и дает правильные советы для продолжения работы.

По окончании длительных заданий устраивается просмотр и дается оценка работ в присутствии учащихся.

В процессе обучения необходимо развивать у учащихся следующие качества:

- 1) объемно-пространственное восприятие изображаемой натуры, её характер и движение;
- 2) способность к широким обобщениям и точному анализу деталей натуры;
- 3) умение передавать пропорциональные отношения всех элементов изображения (друг к другу и к целому).
- 4) освоение техники рисунка.

Основными материалами учебного рисунка является карандаш, на старших годах обучения разрешается работа и другими материалами: уголь, сангина, тушь, соус.

Уровень знаний и технических навыков учащихся по окончании «Курса рисунка» должен соответствовать уровню подготовленности по дисциплине «Рисунок» учащихся средних художественных учебных заведений. Основой учебного процесса является изучение законов реалистического изображения предметов и человека.

1.4. Распределение учебного времени по видам занятий.

Дисциплина «Рисунок»		
п/№	Тема, задачи	Кол-во часов
1 год 1 семестр		
1	Натюрморт из геометрических фигур (шар, куб, цилиндр, конус и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	18
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
2	Простой геометрический орнамент. Конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	15
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
3	Простой растительный орнамент. Конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	21
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
4	Растительные орнаменты средней сложности. Конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	48
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
1 год 2 семестр		
5	Растительный орнамент (розетка). Конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	12
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
6	Сложный растительный орнамент. Конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	18
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
7	Архитектурная деталь (капитель). Конструкция формы, перспективное построение, тональные закономерности.	24
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
8	Детали головы (глаза, нос, губы, ухо) Давида (Микельанжело). Конструкция и характер формы, перспективное построение, тональные закономерности.	54
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
Итого 1 год		315
2 год 1 семестр		
9	Череп человека (гипсовый слепок) в трех поворотах. Конструкция и характер формы, анатомические особенности, перспективное построение, тональные закономерности.	30
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
10	Голова человека – гипсовое экорше головы человека (Гудон). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности.	18
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
11	Гипсовая «обрубковка» головы человека. Принцип построения головы, конструктивный анализ формы, перспективное построение, тональные закономерности.	18
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12

12	Голова человека – гипсовые копии с античных статуй (Артемиды, Венера, Аполлон, Германик).	36
	Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
2 год 2 семестр		
13	Голова человека – гипсовые копии с античных статуй (Геракл, Гомер).	42
	Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
14	Голова человека – гипсовая копия со статуи «Гаттамелате» (Донателло).	18
	Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
15	Голова человека – гипсовая копия со статуи Давида (Микельанжело).	24
	Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
16	Голова человека с плечевым поясом – гипсовая копия с античной статуи (Антиной, Люций Вер).	24
	Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
Итого 2 год		315
3 год 1 семестр		
17	Голова человека (вид «в три четверти», с теневой стороны).	18
	Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
18	Голова человека (вид «в три четверти», с освещенной стороны).	18
	Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
19	Голова человека (виды: фас, профиль).	36
	Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
20	Голова человека – копии с рисунков мастеров и показательных учебных работ из методфонда Санкт-Петербургской академии художеств (в различных техниках).	30
	Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, техника и приемы рисунка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
3 год 2 семестр		
21	Голова человека (вид «в три четверти», в головном уборе)	18
	Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, прямая перспектива, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	12

22	Голова человека (вид «фас», в головном уборе). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	18
		12
23	Голова человека с плечевым поясом (виды: «в три четверти», «фас»). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	42
		15
24	Фигура человека – копии с рисунков мастеров и показательных учебных работ из методфонда Санкт-Петербургской академии художеств (в различных техниках). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка, техника и приемы рисунка.	30
		15
Итого 3 год		315
4 год 1 семестр		
25	Рука человека с анатомическим разбором. Компоновка на листе изображений гипсового экорше (Гудон) и костных частей руки человека (кисть, предплечье, плечо). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	21
		12
26	Нога человека с анатомическим разбором. Компоновка на листе изображений гипсового экорше (Гудон) и костных частей ноги человека (стопа, голень, бедро). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	21
		12
27	Обнаженная фигура человека (стоящая с опорой на одну ногу) с анатомическим разбором. Компоновка на листе двух изображений: фигуры человека и его скелета. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	30
		12
28	Обнаженная фигура человека (стоящая с опорой на одну ногу). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	30
		15
4 год 2 семестр		
29	Торс человека – гипсовое экорше торса человека (Гудон). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, тональные закономерности. Наброски с обнаженной фигуры человека.	21
		12
30	Обнаженная фигура человека (стоящая с опорой на одну ногу) – гипсовая копия с античной статуи (Германик). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	27
		12

31	Обнаженная фигура человека (стоящая в несложном движении). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	30 15
32	Обнаженная фигура человека (сидящая в несложной позе). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка. Наброски с обнаженной фигуры человека.	30 15
Итого 4 год		315
Общее количество часов по дисциплине		1260

1.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

1.5.1. Учебная литература:

Основная:

- 1) Дюваль М.-М. Анатомия для художников. СПб.: Планета музыки, 2023. 368 с.
- 2) Механик Н.С. Основы пластической анатомии. 3-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2023. 352 с.
- 3) Никитенков С.А. Рисунок фигуры человека: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Липецк: Липецкий ГПУ, 2022. 81 с.
- 4) Паранюшкин Р.В. Техника рисунка: учебное пособие. 8-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2023. 252 с.
- 5) Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека: учебное пособие. 3-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2023. 100 с.

Дополнительная:

1. Баммес Г. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. 312 с.
2. Баммес Г. Образ человека: учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников. СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. 508 с.
3. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное изображение. СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. 240 с.
4. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Архитектура». М.: МАРХИ. 2015. 30 с.
5. Могилевцев В.А. Образцы для копирования: Учебное пособие. СПб.: Арт индекс, 2013.
6. Могилевцев В.А. Основы рисунка: Учебное пособие. СПб.: Арт-индекс, 2012.
7. Могилевцев В. А. Учебный рисунок: Учебное пособие под ред. В. А. Могилевцева. СПб.: Артиндекс, 2016.

1.5.2. Периодические издания:

- 1) «Искусство»;
- 2) «Искусствознание»;
- 3) «Мир музея»;
- 4) «Русская галерея XXI век»;
- 5) «Русское искусство»;
- 6) «Третьяковская галерея»;
- 7) «Юный художник».

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

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

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
 - Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
 - Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
 - Педагогическая литература:
 - а) Российская сеть культурного наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/http://www.rchn.org.ru/>;
 - б) Российский фонд культуры [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culture.ru>;
 - в) Агентство культурной информации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aki-gos.ru>;
 - г) Информагентство «Культура» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gif.ru>;
 - д) «Музей будущего» – информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева [Электронный ресурс]. URL: <http://future.museum.ru/>;
 - е) Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adit.ru/>;
 - ж) EVA – Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eva-conferences.com/>;
 - з) Фонд Русская классика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>;
 - и) [Электронный ресурс] URL: <http://www.iskusstvo.ru>;
 - р) [Электронный ресурс] URL: www.paintingart.ru;
- 2) Официальные сайты музеев и выставочных залов:
- а) Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/>;
 - б) Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: www.hrmmitagemuseum.org;
 - в) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. URL: www.nimah.ru;
 - г) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. URL: spbsh.ru.

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

1.6.1. Материально-техническая база:

Занятия по дисциплине «Рисунок» проводятся в учебных мастерских. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее определенная общая площадь, позволяющая осуществлять учебные постановки.

Учебные аудитории для художественных занятий оснащены следующим оборудованием, инвентарем и учебными пособиями:

- 1) учебное оборудование: мольберты, табуреты, стулья, подиумы для постановок, демонстрационные столы-подставки для учебных натюрмортов, планшеты.
- 2) гипсовые учебные пособия:
 - а) геометрические тела (шар, куб, цилиндр, конус и др.), рельефы (геометрические, растительные и др.);
 - б) головы человека (античные и др.);
 - в) архитектурные детали (капители, кронштейны).
- 3) электрооборудование: софиты, обогреватели.

1.6.2. Иные сведения и (или) материалы:

Демонстрационные и раздаточные материалы:

- 1) показательные учебные работы по рисунку из методического фонда Академии художеств имени Ильи Репина и Вечерних рисовальных классов;
- 2) иллюстративный материал (книги и альбомы с фотографиями и репродукциями рисунков мастеров и т.д.).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ ИМЕНИ ИЛЬИ РЕПИНА»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе:

А.Н. Склярченко

24 июля 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
«КУРС РИСУНКА И ЖИВОПИСИ»

Дисциплины:	Рисунок и живопись
Форма обучения:	вечерняя
Число недель в учебном году:	35
Количество часов в неделю:	9
Количество семестров:	8
Экзаменационный просмотр:	4

Составитель И.Б. Кузьмина,
заведующая Вечерними
рисовальными классами,
к. иск., доцент

Санкт-Петербург
2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей и взрослых, реализуемая структурным подразделением «Вечерние рисовальные классы», направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых в области изобразительного искусства.

Актуальность программы «Курс рисунка и живописи» определяется выявлением и поддержкой детей и взрослых, проявивших особые способности в области изобразительного искусства. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании и организация их свободного времени является приоритетным направлением в современном государственном образовательном и воспитательном процессе.

Отличительной особенностью данной программы является освоение основ традиционной академической школы изобразительного искусства в области рисунка (основная дисциплина) и живописи, включающей темы начального и среднего художественного звена.

Новизна данной программы состоит в комплексном обучении основам академического рисунка и живописи по индивидуальным планам согласно уровню освоения тем и заданий учащимися.

Также новизна программы по «Курсу рисунка и живописи» проявляется в том, что в распределение учебного времени по видам занятий входит, начиная с первого года обучения, параллельные краткосрочные зарисовки (наброски) по рисунку и быстрые в технике гризайль и живописные этюдные наброски с обнаженной фигуры человека (для учащихся с 16 лет). Данные занятия развивают у обучающихся умение: 1) в рисунке быстро и выразительно изображать на листе бумаги основные, наиболее характерные черты живой модели, правильно устанавливать пропорции, передавать характер движения, конструктивные особенности, объем изображаемой фигуры человека; 2) в живописи активнее наблюдать цвето-световые особенности тела человека и в краткосрочных этюдных набросках грамотно передавать цвето-тональные отношения.

«Курс рисунка и живописи» включает четыре этапа разного уровня сложности (315 академических часов каждый). Суммарная продолжительность обучения составляет 8 семестров (1260 академических часов).

Программа включает в себя следующие виды учебно-методической работы: практические занятия (6 академических часов в неделю), консультации (3 академических часа в неделю). Каждый учащийся обучается в соответствии с общим и индивидуальным учебным планом образовательной программы.

Учащиеся, успешно выполнившие все учебные задания определенного этапа, переводятся на следующий этап обучения. В противном случае учащиеся к следующему этапу обучения не допускаются. Им предлагается пройти повторное обучение данного уровня сложности.

Занятия проводятся (согласно утверждённому расписанию) три раза в неделю по 3 академических часа с 01 октября по 31 мая: с понедельника по субботу – в две смены: с 16.00 до 18.45 часов и с 19.00 до 21.45 часов.

Учебные группы разделены на три потока по разным дням недели: 1) понедельник, четверг; 2) вторник, пятница; 3) среда, суббота.

В субботу для всех обучающихся проводятся наброски и краткосрочные в технике гризайль и живописные этюды с обнаженной модели с 10.00 до 15.45 часов – в две смены: 1) с 10.00 до 12.45 часов; 2) с 13.00 до 15.45 часов.

Согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» учащиеся 14-15 лет вместо набросков с обнаженной натуры в субботние дни продолжают осваивать темы длительных рисунков 1-2 года обучения.

Консультации проводятся: с 01 октября по 31 мая – с привлечением демонстраторов пластических поз (согласно утверждённому расписанию), а с 01 июня по 12 июня – без привлечения демонстраторов пластических поз (согласно утверждённому расписанию).

Обучение осуществляется в группах с числом обучающихся 10-16 человек.

С 14 июня по 15 июня проводятся экзаменационные просмотры и выпускные мероприятия.

После освоения обучающимся всех частей дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для детей и взрослых и успешного прохождения аттестации ему выдается документ (свидетельство) Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина о пройденном обучении по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Курса рисунка и живописи».

Дисциплины «Рисунок» и «Живопись»

«Рисунок» и «Живопись» являются основными дисциплинами художественного образования.

«Курс рисунка и живописи» ориентирован на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить рисовальные, живописные и композиционные закономерности, освоить рисовальные и живописные техники и приемы.

В процессе преподавания дисциплин «Рисунок» и «Живопись» необходимо не только развивать у учащихся технику, но и закреплять в их сознании правильную последовательность в работе и основные принципы «от общего к частному» и «от частного к обогащенному общему».

1.1. Задачи и цели освоения дисциплин «Рисунок» и «Живопись».

Целью освоения рисунка и живописи является становление композиционного мышления, усвоение рисовальных и живописных закономерностей построения формы и пространства и применения тональных (в рисунке) и цвето-тональных (в живописи) отношений в решении задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Задача дисциплины «Рисунок» – научить учащихся видеть характер формы предметов, их строение (конструкцию формы), положение в пространстве, освоить тональные отношения и композиционные закономерности, а также научить учащихся реально их изображать.

В процессе изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:

- изучение законов реалистического рисунка в условиях работы над постановками в аудитории, использование этих знаний в своем творчестве;
- изучение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях; изучение тональных закономерностей рисунка и принципов изображения характерных фактурных поверхностей при различном освещении.
- изучение композиционных закономерностей в рисунке.
- освоение различных рисовальных техник и приемов при работе следующими материалами: графитный карандаш, уголь, сангина, тушь, соус и др.

Задача дисциплины «Живопись» – научить учащихся видеть характер предметов быта и человека, их строение, положение в пространстве, цвето-тональные отношения и композиционные закономерности, а также научить учащихся реально их изображать.

В процессе изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:

- изучение законов реалистической цвето-тональной живописи в условиях работы над постановками в аудитории, использование этих знаний в своем творчестве;
- изучение законов освещения, цвето-тональных принципов при изображении формы предметов и передаче пространства, фактуры и материальности различных поверхностей.
- изучение композиционных закономерностей картины в жанрах «Натюрморт» и «Портрет человека» (краткосрочные этюды и цветовые зарисовки), «Обнаженная фигура человека» (краткосрочные этюды и цветовые зарисовки).
- освоение различных живописных техник и приемов при работе следующими материалами: акварель, гуашь, темпера.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач, т.е. владение

различными способами выражения и различными техническими средствами, и материалами рисунка и живописи.

1.2. Результаты освоения дисциплин «Рисунок» и «Живопись».

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

- знание технических и технологических особенностей рисовальных материалов: графитный карандаш, уголь, сангина и др.;
- знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;
- умение на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и художественной деятельности;
- умение натянуть бумагу на планшет и подготовить ее для работы;
- умение последовательно и планомерно вести работу;
- умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании рисунка.

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

- умение натянуть бумагу или холст (для работы темперой) на подрамник и подготовить их для работы;
- умение провести подготовительный процесс при создании станковой живописной картины в жанрах «Натюрморт» и «Портрет человека» (краткосрочные этюды и цветковые зарисовки), «Обнаженная фигура человека» (краткосрочные этюды и цветковые зарисовки);
- знание технологических особенностей живописных материалов: акварель, гуашь, темпера;
- знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;
- умение на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и художественной деятельности;
- умение последовательно и планомерно вести работу над живописной картиной;
- умение соблюдать технико-технологические процессы и приёмы при создании живописной картины в жанрах «Натюрморт», «Портрет человека» (краткосрочные этюды и цветковые зарисовки), «Обнаженная фигура человека» (краткосрочные этюды и цветковые зарисовки).

Технологии формирования результатов освоения дисциплин «Рисунок» и «Живопись» осуществляется через аудиторные практические занятия и самостоятельную работу обучающегося.

Форма контроля полученных знаний и умений – отчетная выставка.

1.3. Методические рекомендации по ведению дисциплин «Рисунок» и «Живопись».

В течение всей работы над рисунком и живописью должен использоваться принцип «от общего к частному и от частного к целому (деталь в условиях целого)», с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Преподавание рисунка и живописи должно тесно увязываться с освоением композиционных закономерностей в работе. Рисунок должен быть размещен на листе бумаги с учетом формата и в соответствии с условиями постановки задания. Задачи компоновки решаются даже в краткосрочных набросках и живописных этюдах. От первоначального наброска и этюда и до окончания рисунка и живописи учащиеся обязаны работать не «по частям», а прорабатывать равномерно весь рисунок (позапная законченность), передавать пропорции предметов и тональные отношения при «лепке» формы и передаче пространства.

Рисунок и живопись должны строиться по законам перспективы с учетом конструкции формы предмета и тональных (в рисунке) и цвето-тональных (в живописи) закономерностей, а при изображении человека и с учетом его анатомии. Учащиеся

должны регулярно делать самостоятельные наброски, зарисовки и живописные этюды с натуры, способствующие развитию технических навыков и наблюдательности.

Основные методологические установки едины для всех заданий. Эти установки дает преподаватель при пояснении заданий и в самом процессе ведения практических занятий, и при обсуждении законченных работ.

Основной процесс обучения традиционно основан на работе с натуры в соответствии с программой. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования художественных навыков учащихся в рисунке и живописи (предварительный эскиз, быстрый набросок/этюд, длительная работа). Работа преподавателя с учащимися в обязательном порядке сопровождается показом репродукций классических образцов по рисунку и показательных учебных работ из методического фонда Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Вечерних рисовальных классов.

С самого начала работы над рисунком и живописью следует обращать особое внимание учащихся на организацию рабочего места и на правильное использование материалов, воспитывая профессиональное отношение к работе. Учебные постановки ставятся при боковом или верхнем искусственном освещении.

Преподаватель знакомит учащихся 1 года обучения с основными принципами реалистического рисунка, дает понятие о различной конструкции формы предметов, о применении в рисунке законов прямой перспективы, поясняет закономерность распределения света в зависимости от расположения светового источника и характера формы предметов, разъясняет роль и значение тона в рисунке.

Тема «Натюрморт из геометрических фигур (шар, куб, цилиндр и др.)» знакомит учащегося с пластической композицией и с компоновкой (как составной частью композиции) дает возможность сосредоточить внимание на практическом применении законов линейной перспективы и на выявлении объема при помощи тона («большой свет», полутон, блик, «большая тень», собственная тень или граница между светом и тенью, рефлекс, падающая тень).

В работах над заданиями «Натюрморт из предметов быта несложной формы» (рисунок) продолжается освоение поставленных ранее задач и ставится задача на передачу плановости и выявление тональными закономерностями окрашенности, орнаментальности и материальности предметов.

В рисунках гипсовых орнаментов необходимо требовать от обучающихся перспективного построения и точной проработки деталей. В работах над данными заданиями продолжается освоение тональных закономерностей.

Архитектурные детали помогают учащимся завершить освоение системы прямой перспективы и тональных закономерностей. Изучение классических пропорций и конструкции архитектурных элементов знакомят со стилистическими особенностями архитектуры и развивают пространственное мышление.

В работах над заданиями «Натюрморт из предметов быта несложной формы» (рисунок в технике гризайль), «Натюрморт из предметов быта несложной формы» (рисунок или живопись) и «Натюрморт из предметов быта сложной формы» (рисунок или живопись) продолжается освоение поставленных ранее задач (в рисунке) и начинается знакомство с цвето-тональными и другими цветовыми закономерностями (в живописи), а также ставится задача на передачу плановости и выявление окрашенности, орнаментальности и материальности предметов.

Рисунки с деталей гипсовой головы «Давида» (Микеланджело) знакомят учащихся с конструкцией и особенностями деталей головы человека и должны подготовить учащихся к последующим заданиям на тему «Гипсовая голова человека».

На 2-м году обучения в рисунках гипсовых черепа и экорше головы человека следует обращать особое внимание учащегося на конструкцию формы и частей головы человека, которые имеют наибольшее пластическое значение.

При изучении гипсовой «обрубков» головы человека педагог объясняет законы её конструктивного построения, а также закрепляется использование законов прямой перспективы.

В работах над темой «Гипсовая голова человека» педагог должен напоминать учащимся о применении законов прямой перспективы, акцентировать внимание на восприятии пропорций и анализе конструкции и характера формы головы человека и ее деталей.

Все учебные рисунки голов человека даются в размере не более натуральных.

В работах над заданиями «Натюрморт из предметов быта различной формы» (рисунок или живопись) и «Натюрморт из предметов быта, с орнаментальным рельефом или архитектурной деталью» (рисунок или живопись) продолжается освоение поставленных ранее задач (в рисунке и живописи) и продолжается закрепление знаний цвето-тональных и других цветовых закономерностей (в живописи), а также умение передать плановость и выявить окрашенность, орнаментальность и материальность предметов.

В рисунках (и в технике гризайль) и живописи головы человека на 3-м году обучения необходимо обращать внимание на анатомическое строение головы человека, конструкцию и характер формы головы и ее деталей, а также продолжать закрепление ранее поставленных задач: тональные (в рисунке) и цвето-тональные и другие цветовые закономерности (в живописи), окрашенность и материальность.

Кроме аудиторных натуральных работ на тему «Голова человека» в 1-м семестре 3-го года обучения учащиеся делают копии рисунков известных мастеров и показательных учебных работ из методического фонда Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина для изучения как пластических принципов изображения головы человека, так и рисовальных приемов и техник. Во 2-м семестре продолжается копирование на тему «Обнаженная фигура человека» с целью подготовки к изучению анатомии и других основ изображения обнаженной фигуры человека на 4-м году обучения.

При анализе примеров решений задач выдающимися мастерами, и аналогичных тем, которые ставятся перед студентами Санкт-Петербургской академии художеств, учащиеся Вечерних рисовальных классов должны ориентироваться на рисунки, выполненные в традициях реалистической школы.

4-й год обучения посвящается изучению пластической анатомии человека, конструкции и характеру формы и пластики обнаженной фигуры человека. В длительных работах (рисунок) на тему «Обнаженная фигура человека» и в кратких анатомических рисунках скелета и отдельных частей фигуры человека от учащихся требуется выявление анатомического строения, передача характера и конструкции формы и ее движения, а также соблюдение пропорций. В рисунке и в живописной работе на тему «Обнаженная фигура человека» также продолжается закрепление ранее поставленных задач: тональные (в рисунке) и цвето-тональные и другие цветовые закономерности (в живописи), окрашенность и материальность.

Наброски по рисунку (или в технике гризайль) и живописные этюдные наброски с обнаженной фигуры человека проводятся в субботние дни. Продолжительность наброска/этюда не превышает 15–20 минут. Одна из важнейших задач набросков/этюдов – развивать у учащихся умение быстро и выразительно изображать на листе бумаги основные, наиболее характерные черты живой модели, передавая пропорции и характер движения, конструктивные особенности, объем изображаемой фигуры, а также цвето-тональные и другие живописные закономерности (в живописи).

От учащихся требуются законченные решения заданий, а также не допускается в учебной практике поверхностное, дилетантское отношение к рисунку. В учебном процессе преподаватель, просматривая рисунки, отмечает недостатки, а в необходимых случаях практическим показом исправляет ошибки и дает правильные советы для продолжения работы.

По окончании длительных заданий устраивается просмотр и дается оценка работ в присутствии учащихся.

В процессе обучения необходимо развивать у учащихся следующие качества:

- 1) объемно-пространственное восприятие изображаемой натуры, её характер и движение (в рисунке и живописи);
- 2) способность к широким обобщениям и точному анализу деталей натуры (в рисунке и живописи);

3) умение и в рисунке, и в живописи передавать пропорциональные отношения всех элементов изображения (друг к другу и к целому);

4) применение знаний в передаче тональных (в рисунке) и цвето-тональных и других цветовых закономерностей (в живописи), окрашенности, орнаментальности и материальности предметов;

5) освоение техники рисунка и живописи.

Основными материалами учебного рисунка является карандаш, на старших годах обучения разрешается работа и другими материалами: уголь, сангина, тушь, соус и др. Основные материалы учебных живописных работ: акварель, гуашь, темпера (на выбор).

Уровень знаний и технических навыков учащихся по окончании «Курса рисунка и живописи» должен соответствовать уровню подготовленности по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» учащихся средних художественных учебных заведений. Основой учебного процесса является изучение законов реалистического изображения предметов и человека.

1.4. Распределение учебного времени по видам занятий:

ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК» И «ЖИВОПИСЬ»		
п/№	Тема, задачи	Кол-во часов
1 год 1 семестр		
1	Рисунок: Натюрморт из геометрических фигур (шар, куб, цилиндр, конус и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	12
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
2	Рисунок: Натюрморт из предметов быта несложной формы (крынка, кувшин, чашка и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	15
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
3	Рисунок: Натюрморт из предметов быта несложной формы (чайник, горшок, коробка и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	21
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
4	Рисунок: Несложный орнаментальный рельеф. Конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	12
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
5	Рисунок: Сложный орнаментальный рельеф. Конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	15
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
6	Рисунок: Архитектурная деталь (капитель и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	27
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	6
Итого 1 семестр 1 года		153
1 год 2 семестр		
7	Рисунок (грязиль): Натюрморт из предметов быта несложной формы (чайник, горшок, коробка и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	15
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15

6	Рисунок или живопись: Натюрморт из предметов быта несложной формы (крынка, ваза, бутылка и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тепло-холодность освещения, тональные (в рисунке) или цвето-тональные (в живописи) и др. закономерности.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
7	Рисунок или живопись: Натюрморт из предметов быта сложной формы. (самовар, корзина и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тепло-холодность освещения, тональные (в рисунке) или цвето-тональные (в живописи) и другие закономерности.	24
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
8	Рисунок: Детали головы (глаза, нос, губы, ухо) Давида (Микельанжело). Конструкция и характер формы, перспективное построение, тональные закономерности.	51
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
Итого 2 семестр 1 года		162
ИТОГО 1 ГОД		315
2 год 1 семестр		
9	Рисунок: Череп человека (гипсовый слепок). Конструкция и характер формы, анатомические особенности, перспективное построение, тональные закономерности.	16
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
10	Рисунок: Голова человека – гипсовое экорше головы человека (Гудон). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности.	16
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
11	Рисунок: Гипсовая «обрубковка» головы человека. Принцип построения головы, конструктивный анализ формы, перспективное построение, тональные закономерности.	16
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
12	Рисунок: Голова человека – гипсовые копии с античных статуй (Артемиды, Венера, Аполлон, Германик и др.). Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности.	54
	Рисунок: с обнаженной фигуры человека.	12
Итого 1 семестр 2 года		153
2 год 2 семестр		
13	Рисунок: Голова человека – гипсовые копии с античных статуй (Геркулес, Гомер, Антиной и др.). Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка.	36
	Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
14	Рисунок: Голова человека – гипсовая копия головы Давида (Микельанжело). Конструкция и характер формы, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка.	24
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12

15	Рисунок или живопись: Натюрморт из предметов быта различной формы (чайник, самовар, корзина и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные закономерности.	21
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
16	Рисунок или живопись: Натюрморт из предметов быта и с орнаментальным рельефом (лист аканфа, и др.) или архитектурной деталью (капитель и др.). Компоновка в формате, конструкция формы, прямая перспектива, тональные (в рисунке) и цвето-тональные (в живописи) и др. закономерности, тепло-холодность освещения (в живописи), детальная проработка.	27
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
Итого 2 семестр 2 года		162
ИТОГО 2 ГОД		315
3 год 1 семестр		
17	Рисунок: Голова человека. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
18	Рисунок: Голова человека. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
19	Рисунок: Голова человека. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
20	Рисунок (с использованием мягких материалов: сангина, уголь и др.): Голова человека. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
21	Рисунок: Голова человека – копии с рисунков мастеров и показательных учебных работ из методфонда Санкт-Петербургской академии художеств (с использованием разных материалов и в различных техниках). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, техника и приемы рисунка.	30
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
Итого 1 семестр 3 года		153
3 год 2 семестр		
22	Рисунок: Голова человека (с использованием мягких материалов: сангина, уголь, сепия и др.). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, прямая перспектива, тональные закономерности.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
23	Рисунок (гризайль): Голова человека. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9

24	Рисунок (гризайль) или живопись: Голова человека. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные закономерности, детальная проработка.	18
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	9
25	Рисунок (гризайль) или живопись: Голова человека с плечевым поясом. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, перспективное построение, тональные (в рисунке) и цвето-тональные (в живописи) и др. закономерности, тепло-холодность освещения (в живописи), детальная проработка.	24
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
26	Рисунок: Фигура человека – копии с рисунков мастеров и показательных учебных работ из методфонда Санкт-Петербургской академии художеств (с использованием различных материалов и в различных техниках). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка, техника и приемы рисунка.	30
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
Итого 2 семестр 3 года		162
ИТОГО 3 ГОД		315
4 год 1 семестр		
27	Рисунок: Анатомический анализ руки человека – гипсовое экорше Гудона. Компоновка на листе изображений гипсового экорше и костных частей руки человека (кисть, предплечье, плечо). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности.	21
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
28	Рисунок: Анатомический анализ ноги человека – гипсовое экорше Гудона. Компоновка на листе изображений гипсового экорше и костных частей ноги человека (стопа, голень, бедро). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, тональные закономерности.	21
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
29	Рисунок: Обнаженная фигура человека (стоящая с опорой на одну ногу) с анатомическим разбором. Компоновка на листе двух изображений: фигуры человека и его скелета. Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности.	30
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
30	Рисунок: Обнаженная фигура человека (стоящая с опорой на одну ногу). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка.	30
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	15
Итого 1 семестр 4 года		153
31	Рисунок: Торс человека – гипсовое экорше торса человека (Гудон). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, тональные закономерности.	21
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12
32	Рисунок: Обнаженная фигура человека (стоящая с опорой на одну ногу) – гипсовая копия с античной статуи (Германик). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка.	27
	Рисунок: Наброски с обнаженной фигуры человека.	12

33	Рисунок (гризайль или с использованием мягких материалов: сангина, уголь, сепия и др.): Обнаженная фигура человека (стоящая в несложном движении). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка. Рисунок: наброски с обнаженной фигуры человека.	30 15
34	Рисунок или живопись: Обнаженная фигура человека (стоящая с опорой на руку или сидящая в несложной позе). Конструкция и характер формы, пропорции, анатомия, движение, тональные закономерности, детальная проработка. Рисунок: наброски с обнаженной фигуры человека.	30 15
Итого 2 семестр 4 года		162
ИТОГО 4 ГОД		315
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ		1260

1.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

1.5.1. Учебная литература:

Основная:

- 1) Бербаш Т.И. Работа над исторической картиной: учебное пособие. Липецк: Липецкий ГПУ, 2022. 94 с.
- 2) Громова Е.В. Евстратова Е.Н., Морозова О.В. Сокровища мировой живописи. М.: ОЛМА Медиа Групп/Просвещение, 2022. 360 с.
- 3) Дюваль М.-М. Анатомия для художников. СПб.: Планета музыки, 2023. 368 с.
- 4) Киплик Д. И. Техника живописи. СПб.: Планета музыки, 2023, 592 с.
- 5) Механик Н.С. Основы пластической анатомии. 3-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2023. 352 с.
- 6) Никитенков С.А. Рисунок фигуры человека: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Липецк: Липецкий ГПУ, 2022. 81 с.
- 7) Паранюшкин Р.В. Техника рисунка: учебное пособие. 8-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2023. 252 с.
- 8) Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека: учебное пособие. 3-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2023. 100 с.

Дополнительная:

1. Баммес Г. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. 312 с.
2. Баммес Г. Образ человека: учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников. СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. 508 с.
3. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное изображение. СПб.: Изд-во «Дитон», 2011. 240 с.
4. Барышников В.Л. Живопись и архитектурная колористика. Ч. 1. Живопись. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Архитектура». М.: МАРХИ. 2015. 30 с.
5. Звягин В. Композиция в живописи. М.: МГАХИ им. В.И. Сурикова, 2015.
6. Коробейников В.Н., Ткаченко А.В. Академическая живопись: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 151 с.
7. Кузнецов Н.Г. Живопись: Министерство образования и науки РФ, Высшая школа народных искусств (институт). Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. 86 с.

8. Могилевцев В.А. Образцы для копирования: Учебное пособие. СПб. : Арт индекс, 2013.
9. Могилевцев В.А. Основы рисунка: Учебное пособие. СПб.: Арт-индекс, 2012.
10. Могилевцев В. А. Учебный рисунок: Учебное пособие под ред. В. А. Могилевцева. СПб. : Артиндекс, 2016.
11. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. пособие по специальности «Изобразительное искусство». М: ВЛАДОС, 2013. 158 с.
12. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. М.: Академический проект, 2017.
13. Штаничева Н.С., Денисенко В.И. Живопись: учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2016. 304 с.

1.5.2. Периодические издания:

- 1) «Искусство»;
- 2) «Искусствознание»;
- 3) «Мир музея»;
- 4) «Русская галерея XXI век»;
- 5) «Русское искусство»;
- 6) «Третьяковская галерея»;
- 7) «Юный художник».

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

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

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература:
 - а) Российская сеть культурного наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/http://www.rchn.org.ru/>;
 - б) Российский фонд культуры [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culture.ru>;
 - в) Агентство культурной информации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aki-ros.ru>;
 - г) Инфрамагентство «Культура» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gif.ru>;
 - д) «Музей будущего» – информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева [Электронный ресурс]. URL: <http://future.museum.ru/>;
 - е) Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adit.ru/>;
 - ж) EVA – Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eva-conferences.com/>;
 - з) Фонд Русская классика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>;
 - и) [Электронный ресурс] URL: <http://www.iskusstvo.ru>;
 - р) [Электронный ресурс] URL: www.paintingart.ru;
- 2) Официальные сайты музеев и выставочных залов:
 - а) Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/>;
 - б) Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: www.hrrmitagemuseum.org;
 - в) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. URL: www.nimah.ru.
 - г) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. URL: spbsh.ru.

1.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Рисунок и живопись»:

1.6.1. Материально-техническая база:

Занятия по дисциплине «Рисунок и живопись» проводятся в учебных мастерских. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее определенная общая площадь, позволяющая осуществлять учебные постановки.

Учебные аудитории для художественных занятий оснащены следующим оборудованием, инвентарем и учебными пособиями:

- 1) учебное оборудование: мольберты, табуреты, стулья, подиумы для постановок, демонстрационные столы-подставки для учебных натюрмортов, планшеты.
- 2) гипсовые учебные пособия:
 - а) геометрические тела (шар, куб, цилиндр, конус и др.), рельефы (геометрические, растительные и др.);
 - б) головы человека (античные и др.);
 - в) архитектурные детали (капители, кронштейны);
 - г) набор постановочных муляжей: фрукты, овощи.
 - д) реквизитный набор предметов и драпировок для постановок (корзины, бутылки, ткани и т. д.).
- 3) электрооборудование: софиты, обогреватели.

1.6.2. Иные сведения и (или) материалы:

Демонстрационные и раздаточные материалы:

- 1) показательные учебные работы по рисунку и живописи из методического фонда Академии художеств имени Ильи Репина и Вечерних рисовальных классов;
- 2) иллюстративный материал (книги и альбомы с фотографиями и репродукциями рисунков и живописных работ мастеров и т.д.).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ ИМЕНИ ИЛЬИ РЕПИНА»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе:
А.Н. Скляренко

«24» июля 2025г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
«КУРС ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА
(ОДИН МЕСЯЦ)»

Дисциплина:	Пленэрная живопись
Форма обучения:	дневная
Число недель:	4
Количество часов в неделю:	6
Выпускной просмотр:	1

Дисциплина:	История искусства
Форма обучения:	дневная
Число недель:	4
Количество часов в неделю:	3

Составитель И.Б. Кузьмина,
заведующая Вечерними
рисовальными классами,
к. иск., доцент

Санкт-Петербург
2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

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

Актуальность «Курса пленэрной живописи и истории искусства (один месяц)» определяется выявлением и поддержкой детей и взрослых, проявивших особые способности в области изобразительного искусства. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании и организация их свободного времени является приоритетным направлением в современном государственном образовательном и воспитательном процессе.

Отличительной особенностью данной программы является освоение основ традиционной академической школы изобразительного искусства в области пленэрной живописи и истории искусства.

Новизна данной программы состоит в том, что вместе с освоением основ изобразительной школы в области пленэрной живописи параллельно изучается история мирового искусства, развитие исторических стилей и периодов в области пленэрной живописи, пленэрной графики (рисунка) и архитектуры.

По «Курса пленэрной живописи и истории искусства» продолжительность обучения составляет 1 месяц (36 академических часов).

Учащиеся могут пройти летние занятия по «Программе курса пленэрной живописи и истории искусства (один месяц)» в мае.

Занятия проводятся (расписание корректируется в процессе набора группы):

- 1) по дисциплине «Пленэрная живопись» (24 академических часа) – два раза в неделю по 3 академических часа (6 академических часов в неделю);
- 2) по дисциплине «История искусства» (12 академических часов) – один раз в неделю по 3 академических часа.

По согласованности сторон и желанию заказчика при формировании группы часы одной дисциплины могут быть перенаправлены на увеличение количества часов другой дисциплины при сохранении общего количества программных часов (36 академических часов – по 9 академических часов в неделю).

Обучение осуществляется в группах с числом обучающихся 10-16 человек.

В последний день занятий проходят просмотры и выпускные мероприятия:

- 1) по дисциплине «Пленэрная живопись» – отчетная выставка;
- 2) по дисциплине «История искусства» – отчетный реферат.

1. Дисциплина «Пленэрная живопись»

Живопись является важнейшей дисциплиной художественного образования.

Дисциплина «Пленэрная живопись» (один месяц) ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить живописные и композиционные закономерности, освоить техники и приемы при создании картины в жанре «Пейзаж».

В процессе изучения/преподавания дисциплины «Пленэрная живопись» необходимо не только развивать у учащихся технику, но и закреплять в их сознании основные принципы, правильную последовательность в работе: «от общего к частному» и «от частного к обогащенному общему».

1.1. Задачи и цели освоения дисциплины «Пленэрная живопись».

Целью освоения дисциплины «Пленэрная живопись» является становление композиционного мышления, усвоение живописных закономерностей построения

цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Задача дисциплины «Пленэрная живопись» – научить учащихся видеть характер элементов пейзажа (растения, архитектура и т.д.), их строение, положение в пространстве (плановость), цвето-тональные отношения и композиционные закономерности, а также научить учащихся реально их изображать.

В процессе изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:

- изучение законов реалистической цвето-тональной живописи в условиях работы над пейзажными заданиями (архитектурные и садово-парковые мотивы), использование этих знаний в своем творчестве;

- изучение законов освещения и принципов изображения пространства и планов в различных световых ситуациях; изучение законов освещения и принципов изображения характерных фактурных поверхностей при различном освещении.

- изучение композиционных закономерностей картины (жанр «Пейзаж»).

- освоение различных живописных техник и приемов при работе следующими материалами: масляные краски, акварель, гуашь, темпера, пастель и др.

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

1.2. Результаты освоения дисциплины «Пленэрная живопись».

В результате изучения дисциплины «Пленэрная живопись» слушатель приобретает следующие знания и навыки:

- знание технологии проведения подготовительного процесса при создании станковой живописной картины в жанре «Пейзаж»;

- знание технологических особенностей живописных материалов: масляные краски, акварель, гуашь, темпера, пастель и др.;

- знание особенностей различных стилевых течений в пейзажной живописи;

- знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;

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

- умение натянуть бумагу на планшет или холст на подрамник и подготовить их для работы;

- умение последовательно и планомерно вести работу над живописной пейзажной работой;

- умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописной картины в жанре «Пейзаж».

Технологии формирования результатов освоения дисциплины «Пленэрная живопись» осуществляется через практические занятия, самостоятельную работу обучающегося.

Форма контроля полученных знаний и умений – отчетная выставка.

1.3. Методические рекомендации для преподавателя.

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

Преподавание пленэрной живописи должно тесно увязываться с освоением композиционных и рисовальных закономерностей в живописной работе.

Основные методологические установки едины для всех заданий. Эти установки дает преподаватель при пояснении заданий и в самом процессе ведения практических занятий, и при обсуждении законченных работ.

Весь процесс обучения традиционно основан на работе с натуры в соответствии с программой. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования художественных навыков учащихся (предварительный живописный эскиз, быстрый живописный этюд, длительная живописная работа). Работа преподавателя с обучающимися в обязательном порядке сопровождается показом репродукций классических образцов по пленэрной живописи и учебных работ из методического фонда Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Вечерних рисовальных классов.

Уровень знаний и технических навыков учащихся по окончании курса «Пленэрная живопись» должен соответствовать уровню подготовленности по живописи учащихся средних художественных учебных заведений. Основой учебного процесса является изучение законов реалистического изображения архитектурных и садово-парковых мотивов.

1.4. Распределение учебного времени по видам занятий.

Дисциплина «Пленэрная живопись»		
п/№	Тема	Кол-во часов
1	Основы цветоведения: цветовая гамма, контрастные и сближенные цвета, цветовой круг, психология восприятия цвета, живописный колорит. Холодная и теплая гамма в пленэрной живописи.	0,5
2	Быстрый этюд садово-паркового мотива (парки Санкт-Петербурга и его пригородов). Компоновка в формате, цвето-тональные закономерности, цветовая гамма, воздушная перспектива, плановость.	2,5 (1 шт.)
3	Быстрый этюд натюрморта с цветами в холодной или в теплой цветовой гамме в сближенных или в контрастных цветовых отношениях. Компоновка в формате, цвето-тональные закономерности, цветовая гамма.	3 (1-2 шт.)
4	Этюд садово-паркового мотива (парки Санкт-Петербурга и его пригородов). Компоновка в формате, цветовая гамма, воздушная перспектива, плановость, состояние природы.	12 (4-6 шт.)
5	Этюд архитектурного мотива (Архитектурные мотивы Санкт-Петербурга). Компоновка в формате, прямая и воздушная перспектива, плановость, цвето-тональные закономерности, цветовая гамма.	6 (1-2 шт.)
Общее количество часов по дисциплине		24

1.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

1.5.1. Учебная литература:

Основная:

- 1) Бербаш Т.И. Работа над исторической картиной: учебное пособие. Липецк: Липецкий ГПУ, 2022. 94 с.
- 2) Громова Е.В. Евстратова Е.Н., Морозова О.В. Сокровища мировой живописи. М.: ОЛМА Медиа Групп/Просвещение, 2022. 360 с.
- 3) Киплик Д. И. Техника живописи. СПб.: Планета музыки, 2023, 592 с.

Дополнительная:

1. Барышников В.Л. Живопись и архитектурная колористика. Ч. 1. Живопись. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Архитектура». М.: МАРХИ. 2015. 30 с.
2. Звягин В. Композиция в живописи. М.: МГАХИ им. В.И. Сурикова, 2015.
3. Коробейников В.Н., Ткаченко А.В. Академическая живопись: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 151 с.
4. Кузнецов Н.Г. Живопись: Министерство образования и науки РФ, Высшая школа народных искусств (институт). Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. 86 с.
5. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. пособие по специальности «Изобразительное искусство». М: ВЛАДОС, 2013. 158 с.
6. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. М.: Академический проект, 2017.
7. Штаничева Н.С., Денисенко В.И. Живопись: учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2016. 304 с.

1.5.2. Периодические издания:

- 1) «Искусство»;
- 2) «Искусствознание»;
- 3) «Мир музея»;
- 4) «Русская галерея XXI век»;
- 5) «Русское искусство»;
- 6) «Третьяковская галерея»;
- 7) «Юный художник».

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

- 1) Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:
 - Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
 - Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
 - Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
 - Педагогическая литература. Режим доступа:
 - а) Российская сеть культурного наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/http://www.rchn.org.ru/>;
 - б) Российский фонд культуры [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culture.ru>;
 - в) Агентство культурной информации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aki-gos.ru>;
 - г) Информагентство «Культура» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gif.ru>;
 - д) «Музей будущего» – информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева [Электронный ресурс]. URL: <http://future.museum.ru/>;
 - е) Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adit.ru/>;
 - ж) EVA – Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eva-conferences.com/>;
 - з) Фонд Русская классика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>;
 - и) [Электронный ресурс] URL: <http://www.iskusstvo.ru>;
 - г) [Электронный ресурс] URL: www.paintingart.ru.

2) Официальные сайты музеев и выставочных залов:

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

б) Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL:www.hermitagemuseum.org;

в) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. URL:www.nimah.ru.

г) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. URL:spbsh.ru.

1.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Живопись»:

1.6.1. Материально-техническая база:

1) Учебные аудитории, оборудованные для художественных занятий (мольберты, табуреты, демонстрационные столы-подставки для постановок учебных натюрмортов).

2) Реквизитный набор предметов и драпировок для постановки натюрморта с цветами (вазы, ткани и т.д.).

Занятия по дисциплине «Пленэрная живопись» проводятся на улице с изучением городских архитектурных и садово-парковых мотивов Санкт-Петербурга и его пригородов. Для изучения темы «Летний натюрморт» занятия проводятся в учебных аудиториях, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять специальные постановки.

Для работы необходимы мольберты и стулья для каждого обучающегося, на учебную группу необходимы софиты, столы-подиумы для натюрмортов.

1.6.2. Иные сведения и (или) материалы:

Демонстрационные и раздаточные материалы:

1) показательные учебные работы по пленэрной живописи из методического фонда Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Вечерних рисовальных классов;

2) иллюстративный материал (книги и альбомы с фотографиями и репродукциями работ мастеров и т.д.).

Дисциплина «История искусства»

История искусства является важнейшей дисциплиной художественного образования.

Дисциплина «История искусства» ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить историю развития мирового искусства, в частности историю развития жанра «Пейзаж», особенности исторических стилей и периодов.

В процессе изучения/преподавания дисциплины «История искусства» необходимо не только развивать у учащихся интерес к освоению исторического материала, но и закреплять в их сознании основные искусствоведческие принципы, творческое отношение и грамотную последовательность в научно-исследовательской работе.

1.1. Задачи и цели освоения дисциплины «История искусства»

Целью освоения дисциплины «История искусства» является изучение развития мирового искусства, исторических стилей и периодов, и в частности истории, стилей и особенностей таких видов искусства, как пленэрная живопись, пленэрная графика (рисунок), архитектура.

Задача курса «История искусства» – познакомить учащихся с искусством изучаемых исторических периодов, дать представление о специфике индивидуального развития мастеров искусства, в частности жанра «Пейзаж» в связи с теми задачами, которые

являются характерными для художественной проблематики того или иного исторического периода. Научить учащихся понимать художественную специфику конкретного периода жанра «Пейзаж».

За время прохождения курса «История искусства» учащийся должен усвоить: основные стили и направления в мировом искусстве в области жанра «Пейзаж», их общую характеристику, творческую эволюцию крупнейших художников, их основные программные произведения.

1.2. Результаты освоения дисциплины «История искусства»

В результате изучения дисциплины «История искусства» учащийся должен уметь ориентироваться в основных художественных процессах изучаемых периодов искусства, представлять их последовательность и специфику; уметь дать устную характеристику направления, стиля, творчества отдельных художников жанра «Пейзаж», их связь с эпохой и основными художественными проблемами времени.

Технологии формирования результатов освоения дисциплины «История искусства» осуществляется через теоретические (лекционные) занятия, самостоятельную работу обучающегося.

Форма контроля полученных знаний и умений – отчетный реферат на заданную тему.

1.3. Методические рекомендации для преподавателя.

Преподавание дисциплины «История искусства» должно эстетически развивать учащихся и просвещать их в области художественного образования.

Уровень знаний и научно-исследовательских навыков учащихся по окончании «Курса истории искусства» (жанр «Пейзаж») должен соответствовать уровню подготовленности в данной области учащихся средних художественных учебных заведений.

1.4. Распределение учебного времени по видам занятий.

Дисциплина «История искусства»		
п/№	Тема	Кол-во часов
1	Введение. Классификация видов и жанров изобразительного искусства (жанр «Пейзаж»). Понятия стиля в искусстве.	1,5
2	Искусство Возрождения. Архитектура. Живопись (жанр «Пейзаж»). Пленэрная графика (рисунок).	1,5
3	Искусство Барокко. Архитектура. Живопись (жанр «Пейзаж»). Пленэрная графика (рисунок).	3
4	Искусство Классицизма. Архитектура. Живопись (жанр «Пейзаж»). Пленэрная графика (рисунок).	3
5	Западноевропейское искусство конца XIX – первой четверти XX века. Архитектура. Живопись (жанр «Пейзаж»). Пленэрная графика (рисунок).	1,5
6	Русское искусство конца XIX – первой четверти XX века. Архитектура. Живопись (жанр «Пейзаж»). Пленэрная графика (рисунок).	1,5
Общее количество часов по дисциплине		12

1.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

1.5.1. Учебная литература:

Основная:

- 1) Василенко Н. В. Музеи мира: коллекция живописи: альбом. Отв. за вып. Т. Денисенко. М : ОЛМА Медиа Групп, 2015. 445 с.
- 2) Геташвили Н. В., Денисенко Т. Атлас мировой живописи. Отв. за вып. Т. Денисенко. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. 446 с.
- 3) Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. 2. М. : АСТ, 2012. 538 с.
- 4) Громова Е. В. Евстратова Е. Н., Морозова О. В., Ромушкевич А.. Сокровища мировой живописи. Отв. за вып. и ред. А. Ромушкевич. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. 447 с.

Дополнительная:

- 1) История искусств зарубежных стран XVII-XVIII веков: Учебник. Отв. ред. В. И. Раздольская ; ин-т им. И. Е. Репина, 3-е изд., перераб. М. : В. Шевчук, 2009. 536 с.
- 2) История искусств зарубежных стран: Средние века. Возрождение: Учебник / Отв. ред. Ц. Г. Ниссельштраус; ин-т им. И. Е. Репина, 3-е изд., перераб. М. : Сварог и К, 2003. 672 с.
- 3) Рид Г. Краткая история современной живописи. М., 2006. 178 с.
- 4) Сокольников Н. М. История изобразительного искусства в 2-х тт. М., 2007. 356 с.

1.5.2. Периодические издания:

- 8) «Искусство»;
- 9) «Искусствознание»;
- 10) «Мир музея»;
- 11) «Русская галерея XXI век»;
- 12) «Русское искусство»;
- 13) «Третьяковская галерея»;
- 14) «Юный художник».

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

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

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа:
 - а) Российская сеть культурного наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/http://www.rchn.org.ru/>;
 - б) Российский фонд культуры [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culture.ru>;
 - в) Агентство культурной информации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aki-ros.ru>;
 - г) Информагентство «Культура» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gif.ru>;
 - д) «Музей будущего» – информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева [Электронный ресурс]. URL: <http://future.museum.ru/>;
 - е) Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adit.ru/>;
 - ж) EVA – Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eva-conferences.com/>;
 - з) Фонд Русская классика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>;

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

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

2) Официальные сайты музеев и выставочных залов:

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

б) Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL:www.hermitagemuseum.org;

в) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. URL:www.nimah.ru.

г) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. URL:spbsh.ru.

1.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине «История искусства»:

1.6.1. Материально-техническая база:

1) Учебные аудитории, оборудованные для лекционных занятий (стол, стулья);

2) Видеопроектор, демонстрационный экран.

1.6.2. Иные сведения и (или) материалы:

Демонстрационные и раздаточные материалы:

а) слайды с изображениями произведений изобразительного искусства;

б) иллюстративный материал (книги и альбомы с фотографиями и репродукциями работ мастеров и т.д.).