

Индивидуальный предприниматель
Горбачевская Маргарита Алексеевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«Мужской портрет. Дух Воина»

Рекомендуемый возраст обучающихся: от 18 лет
Срок реализации программы: 13,4 академических часов
Форма обучения: исключительно электронное обучение, с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Автор-составитель: Горбачевская М.А.

Г. Санкт-Петербург
2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
1.1. Назначение программы	3
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку Программы	4
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	
2.1. Цель и задачи Программы	4
2.2. Требования к обучающимся	5
2.3. Срок освоения Программы	5
2.4. Трудоемкость Программы	5
2.5. Форма обучения	5
2.6. Методические материалы	5
2.7. Планируемые результаты обучения	6
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	
3.1. Учебно-тематический план программы	6
3.2. Календарный учебный график	7
3.3. Методические указания для обучающихся по освоению курса	7
3.4. Содержание программы	
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	
4.1. Формы контроля знаний и требования к его проведению	8
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	
5.1. Квалификация педагогических кадров	9
5.2. Материально-технические условия реализации программы	9
5.3. Информационные и учебно-методические условия реализации программы	9

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Назначение программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно эстетической направленности «Мужской портрет. Дух война» (далее – Программа) ориентирована на освоение основ развития в ученике авторского стиля и направлена на практическое применение приобретенных навыков в творчестве людьми без специального художественного образования, начинающих изучать данную область.

Дополнительная образовательная программа «Мужской портрет. Дух война» нацелена на обеспечение благоприятных условий для индивидуального роста обучающихся, на удовлетворение их запроса в интеллектуальном развитии, эстетической культуре и искусстве, а также на стимулирование собственного творческого потенциала.

Современному человеку важно развивать творческие способности, уметь выражать свои мысли и чувства посредством искусства. Изучение материала позволяет участникам раскрыть собственные возможности, научиться видеть красоту окружающего мира и создавать произведения искусства в своем авторском стиле.

Знания и умения, полученные в рамках программы, способствуют формированию гармоничного мировоззрения, развитию вкусовых предпочтений и повышению культурного уровня участников. Освоение азов творчества помогает взрослым лучше ориентироваться в собственных интересах и способностях.

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы обусловлена потребностью в творческом самовыражении и культурном обогащении, повышении уровня общей культуры и эстетического восприятия, социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся.

Образовательный процесс включает три основных направления:

1. Дидактическое направление, которое подразумевает освоение специальных приемов и методов работы.

2. Развивающее направление, нацеленное на формирование универсальных компетенций, включающих личностные, когнитивные, регуляторные и коммуникативные учебные навыки.

3. Воспитательное направление, направленное на воспитание личностных качеств и способностей, способствующих саморазвитию, выражающим собственную жизненную позицию, социальным компетентностям и общей культуре учащихся.

Новизна программы состоит в том, что посредством использования методов практического обучения, освоение основ живописи мастихином и рисунка портретов становится возможным за короткий временной интервал. Содержание программы отличается практической направленностью.

Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся и включает в себя: учебный план, организационно-педагогические условия, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

Настоящая программа отвечает следующим требованиям:
соответствует законодательным требованиям Российской Федерации;
ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения.

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку Программы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2.1. Цель и задачи Программы. Основная цель программы – формирование у обучающихся первичных знаний, умений и навыков в области становления их собственного авторского стиля, создание условий для личностного самоопределения и самореализации обучающихся.

Задачи программы:

Образовательные (предметные, обучающие)

- формирование базовых представлений о возможных направлениях авторской живописи;

- выявление собственной техники рисования.

Метапредметные (развивающие)

- развитие способности анализировать и оценивать художественные произведения;

- формирование навыков самостоятельной работы над творческими проектами;

- повышение уровня креативного мышления и воображения.

Личностные (воспитательные)

- воспитание эстетического вкуса и художественного восприятия мира;

- поддержка стремления к самовыражению через искусство;

- обеспечение возможностей для эмоционального развития и выражения чувств посредством творчества.

2.2. Требования к обучающимся

К освоению Программы допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, рекомендованный возраст для освоения программы – с 18 лет.

2.3. Срок освоения Программы

Нормативный срок освоения программы – 1,5 месяца.

2.4. Трудоемкость Программы

Объем образовательной программы составляет 13,4 академических часов. Академический час составляет 45 минут. Дневная нагрузка по Программе составляет не более 1 академического часа.

2.5. Форма обучения Форма обучения - исключительно электронное обучение, с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

2.6. Методические материалы

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мужской портрет. Дух воина» применяются следующие методы обучения:

- словесные (рассказ, беседа, объяснение, искусствоведческий рассказ, использование образцов педагога, художественное слово);
- информативно-рецептивные: рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец педагога, показ педагога;
- практические (выполнение творческих заданий);
- репродуктивные: работа на черновиках, выполнение формообразующих движений рукой;
- интенсивные (погружения, обучения по алгоритму).

Практические занятия надстраиваются над теоретическими. Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Применяемые образовательные технологии при реализации программы:

- технология дистанционного обучения обеспечивает возможность проведения занятий в онлайн формате;
- технология развития критического мышления.

Формами организации учебного занятия являются: беседа, просмотры, практические занятия.

2.7. Планируемые результаты обучения

В результате обучения обучающиеся должны будут овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:

Знать:

-Аналитические основы: Как проводить анализ мужского портрета на примере работ известных художников.

-Анатомические особенности: Специфику «анатомии мужественности» — ключевые отличия мужского лица и фигуры от женских.

-Психологию образа: Способы передачи внутреннего мира, характера, возраста, профессии и жизненного опыта мужчины через живопись.

-Принципы стилизации: Методы трансформации фотографического снимка в художественный образ (на примере архетипов «Римлянин», «Самурай», «Викинг»).

-Выразительные средства: Роль контрастов (теплое тело — холодная броня), ритма линий, баланса темных и светлых пятен, а также акцентов (например, красный плащ) как эмоционального центра картины.

Уметь:

-Передавать характер через силуэт: Создавать ощущение собранности, внутренней дисциплины и силы, используя профиль и четкую линию силуэта.

-Работать с анатомией и движением: Изображать поворот головы с напряжением шеи, динамику тела, поворот корпуса, жест руки, создавая эффект «момента здесь и сейчас».

-Лепить форму и массу: Передавать вес, устойчивость и мощь фигуры через крупные формы, работая с объёмом (поясной / поколенный портрет).

-Создавать фактуры мастихином: Имитировать фактуру металла (шлем, доспех), меха и грубых материалов без прорисовки каждой детали, используя сложную живописную массу.

-Использовать цвет как инструмент: Применять цвет для выражения энергии, контраста и создания эмоциональных акцентов.

-Выполнять самостоятельную работу: Написать итоговый портрет по собственному референсу, применяя полученные техники.

Владеть:

-Навык №1 (Минимализм + Характер): Передавать суть характера персонажа через минимальное движение и профиль (без лишних деталей).

-Навык №2 (Энергия + Композиция): Передавать энергию, динамику и состояние готовности через движение и композицию (через ритм линий одежды, позы, оружия).

-Навык №3 (Мощь + Фактура): Передавать ощущение архаичной силы, мощи и устойчивости через крупные формы и фактуру, работая с массой без прорисовки мелких элементов.

-Технический навык: Свободно и структурно работать мастихином, используя его как инструмент для обретения уверенного, быстрого и выразительного «почерка» без академических построений.

-Коммерческая компетенция: Применять полученные навыки в коммерчески востребованном жанре портрета для расширения возможностей выполнения заказов.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебно-тематический план программы

№ урoка	Название темы	Всего ак. часов	Теория	Практика	Самостоятельная	Форма контроля
1	Лекция "Анализ мужского портрета на примере известных художников"	0,5	0,5			текущий
2	Лекция "Анатомия мужественности. Основные особенности мужского портрета"	0,5	0,5			текущий
3	Лекция "Способы передачи внутреннего мира, характера, возраста, профессии и жизненного опыта в мужском портрете"	0,4	0,4			текущий
4	Картина «Римлянин»	3		3		текущий
5	Картина «Самурай»	3		3		текущий
6	Картина «Викинг»	3		3		текущий
7	Самостоятельная работа	3			3	итоговый
	Всего:	13,4	1,4	9	3	

3.2. Календарный учебный график

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для каждой группы.

Срок освоения программы – 1,5 месяца.

Начало обучения – по мере набора группы.

Примерный режим занятий: 1-2 академический час в день

№	Наименование тем / неделя	1	2	3	4	5	6	7
1	Лекция "Анализ мужского портрета на примере известных художников"	Л						
2	Лекция "Анатомия мужественности. Основные особенности мужского портрета"	Л						
3	Лекция "Способы передачи внутреннего мира, характера, возраста, профессии и жизненного опыта в мужском портрете"	Л						
4	Картина «Римлянин»	ПЗ	ПЗ					
5	Картина «Самурай»			ПЗ	ПЗ			
6	Картина «Викинг»					ПЗ	ПЗ	
7	Самостоятельная работа						СР	СР

где Л – теоретическое занятие, ПЗ – практическое занятие, СР – самостоятельная работа.

3.3. Методические указания для обучающихся по освоению курса

Самостоятельная работа призвана способствовать развитию у обучающихся творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его непосредственного участия.

На первом занятии производится ознакомление обучающихся с формой занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной работы; осуществляется помощь обучающихся в составлении графика самостоятельной работы с указанием конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.

3.4. Содержание программы

1. Теоретическая подготовка (фундамент)

Курс начинается с теории, потому что писать сильный мужской портрет без понимания внутренней логики нельзя. Мاستихин — инструмент смелый, но он требует осознанного подхода.

Лекция 1. Анализ мужского портрета на примере известных художников

Вы погружаетесь в мировую живопись. Вместе мы разбираем, как великие мастера строили мужские образы — от Рембрандта и Веласкеса до современных художников. Вы учитесь видеть не просто «похоже», а понимать: за счет чего возникает ощущение характера? Почему один портрет кажется парадным и холодным, а другой — живым и пробирающим до глубины души? Лекция дает вам оптику профессионала.

Лекция 2. Анатомия мужественности. Основные особенности мужского портрета

Здесь мы говорим о чисто мужских чертах. Чем мужской портрет отличается от женского? Как работает скула, челюсть, надбровная дуга? Почему у мужчин иначе лежит свет и тень на лице и шее? Вы узнаете, как передать массивность, жесткость или, наоборот, сдержанную мягкость. Это не академическая анатомия в классическом смысле — это «хирургия» образа, где каждая форма работает на эмоцию.

Лекция 3. Способы передачи внутреннего мира, характера, возраста, профессии и жизненного опыта в мужском портрете

Самая важная лекция для тех, кто хочет не просто писать мужчин, а рассказывать их истории. Как через взгляд показать усталость от войны? Как через складку у рта — привычку командовать? Как через напряжение шеи — внутреннюю дисциплину? Вы разбираете: возраст, профессия, жизненный опыт — всё это должно читаться без слов. После этой лекции вы перестанете бояться «пустого взгляда» на портретах.

2. Практика. Три архетипа воина

После теории вы сразу беретесь за мاستихин. Три картины — три типа «воинского духа». Каждая картина учит вас одному главному навыку. Вы работаете последовательно, и задачи усложняются от портрета к портрету.

Картина 1. «Римлянин»

Что вы пишете. Мужской портрет в профиль или с четким поворотом головы. Акцент на линии силуэта, напряжении шеи, собранности. В работу вводится металл (шлем, доспех), красный плащ как эмоциональная вспышка.

Чему вы учитесь на этой картине:

Передавать силу через профиль и четкую линию силуэта.

Работать с поворотом головы и напряжением шеи.

Создавать ощущение внутренней дисциплины и собранности.

Художественные задачи:

Фактура металла мастихином — жесткие, рубленые мазки.

Контраст теплой кожи и холодной брони.

Работа с акцентами: красный плащ как точка эмоционального притяжения.

Главный навык после «Римлянина»:

□ Как через минимальное движение и один профиль передать характер человека.

Картина 2. «Самурай»

Что вы пишете. Более динамичная композиция. Тело повернуто, есть жест руки, оружие, движение в одежде. Лицо остается спокойным или собранным, а фигура активно действует.

Чему вы учитесь на этой картине:

Передавать динамику тела и ощущение движения.

Работать с поворотом корпуса и выразительным жестом руки.

Создавать напряженный момент «здесь и сейчас» — готовность к действию.

Художественные задачи:

Ритм линий: как складки одежды, положение оружия и поза работают вместе.

Контраст спокойного лица и активного, заряженного тела.

Цвет как выразительное средство — выбор одежды и акцентов для усиления энергии.

Главный навык после «Самурая»:

- Как через движение и композицию передать энергию, динамику, готовность.

Картина 3. «Викинг»

Что вы пишете. Фигура по пояс или до колен. Вы работаете с массивным телом, весом, устойчивостью. Здесь уже не до деталей — вы лепите форму крупными пятнами, передавая мощь через объём.

Чему вы учитесь на этой картине:

Работать с телом в объёме на половину фигуры.

Передавать физический вес, массу, устойчивость (человек как скала).

Создавать ощущение силы через крупные формы, а не прорисовку.

Художественные задачи:

Фактура меха и грубых материалов мастихином — грубо, но выразительно.

Сложная живописная масса: вы пишете не каждый волос и каждую складку, а общую массу, которая читается как мех, борода, тяжёлая ткань.

Баланс крупных тёмных и светлых пятен — без них фигура разваливается.

Главный навык после «Викинга»:

- Как через крупные формы и фактуру передать архаичную мощь и несокрушимость.

3. Самостоятельная работа и завершение

Самостоятельная работа. Авторский портрет на основе своего референса

Теперь вы работаете одни, но не брошены. Вы выбираете собственную фотографию (или референс клиента) и пишете портрет в одной из изученных стилистик — или создаёте свой гибрид. Задача: применить все три главных навыка (характер через профиль, энергию через движение, мощь через форму) в одной работе.

Что вы делаете:

Анализируете референс: какой архетип ближе?

Выстраиваете композицию и свет.

Пишете мастихином без академических построений.

Сдаёте работу на обратную связь.

Формат завершения:

Вы получаете разбор от художника — по композиции, цвету, характеру и технике владения мастихином. Это не просто «молодец / исправь», а профессиональная обратная связь, которая показывает ваши сильные стороны и точки роста.

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными качественными показателями, свидетельствующими о том, что реализация программы осуществляется эффективно, являются: Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ.

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: цветовое решение, композиционное решение, техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных приемов и способов изображения), соответствие рисунка заданной теме, название рисунка.

4.1. Формы контроля знаний и требования к его проведению

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на протяжении всего обучения и включает выполнение творческих работ по видеоурокам за преподавателем или после просмотра видеоуроков.

Итоговый контроль обучающихся проводится в конце обучения и включает выполнения самостоятельной творческой работы.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Квалификация педагогических кадров Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, отвечающими требованиям, установленным приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Одним из условий полноценного углубленного изучения детьми рисунка и живописи является творческий подход самого педагога к реализации программы, к методам и приемам обучения. Все задействованные при реализации программы педагоги владеют технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем профессиональном опыте.

5.2. Материально-технические условия реализации программы
Занятия проходят в системе дистанционного обучения (СДО). Для учебного процесса используются учебно-методические материалы: лекционные материалы и практические работы в видеоформате, методические и справочные материалы, практические задания, самостоятельные работы.

5.3. Информационные и учебно-методические условия реализации программы

1. Школа живописи Барбера, Ф.А. Обучающая книга по рисунку и живописи / Ф.А. Барбер. - Санкт-Петербург : Речь, 2021. - 320 с.

2. Харрелл, Л. Основы рисунка и живописи / Л. Харрелл ; пер. с англ. Н.В. Воробьева. - Москва : Астрель, 2020. - 288 с.

3. Смирнов, А. Практикум по цвету / А. Смирнов. - Москва : Академия, 2020. - 176 с.

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА по программе заочных курсов повышения квалификации (Методика преподавания в 1-5 классе ДХШ 5. Ахманов, А. Живопись маслом. Простое руководство / А. Ахманов. - Москва : Издательство Альбина Принт, 2020. - 144 с.

6. Б.Барбер Рисуем портреты. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 48 с.