

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «АСТОРИУМ»

Утверждено экспертным советом

Протокол № 2 от 21.05.21 г

Рабочая программа

«ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ: ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ТОНКОСТИ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ»

Направление «Искусство»

Количество часов на реализацию:

На 10 дней - 40 часов

Класс 8 по 10

Срок реализации: 1.09.21 г по 11.09.21 г.

Разработчик программы

Никитина А.А., старший преподаватель кафедры ДПИ

Улан-Удэ

2021 г.

Аннотация к программе

Образовательная программа «Живопись маслом: особенности технологии, тонкости работы с цветом» является авторской. В основе создания программы лежит большой опыт творческой и выставочной деятельности, а также преподавательская деятельность на кафедре декоративно-прикладного искусства ВСГИК (Программы «Цветоведение и колористика» и «Академическая живопись»).

□ Образовательная программа «Живопись маслом: особенности технологии, тонкости работы с цветом» рассчитана на 10 дней по 4 часа в день (40 часов), категория детей – с 8 по 10 классы общеобразовательной школы. Программа содержит несколько поэтапных заданий по освоению техники масляной живописи.

Цель программы: приобретение системы знаний, умений и навыков создания живописных работ в технике масляной живописи.

Задачи:

- изучить технические особенности применения материалов в масляной живописи: масляных красок, различных грунтов, кистей, лаков и растворителей и т.д.;
- сформировать представление о развитии масляной живописи от локального изображения в XVI веке до «а-ля прима» и импрессионистического в XX-XXI в.;
- приобрести навыки свободы импровизации для развития творческого потенциала обучающегося.

□ **Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми разработана программа:**

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.,
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.,
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.,
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.,
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11),
- Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

По итогам реализации данной образовательной программы планируются следующие результаты:

- развитие умений и навыков передачи цвета в масляной живописи с учётом знания колористических схем, технических возможностей масляных красок, особенностей влияния рефлексов в зависимости от материалов и т.д.
- раскрытие творческого потенциала и выявление одаренных талантливых детей с целью их профессионализации;
- приобретение практического опыта работы в технике масляной живописи.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Данная образовательная программа направлена на приобретение системы знаний, умений и навыков создания живописных работ. В программу входят лекции о развитии масляной живописи, о технологии масляной живописи, о цветоведении и колористике с большим количеством наглядного материала и практическими заданиями для закрепления знаний, а также несколько поэтапных заданий по освоению техники масляной живописи: натюрморт в технике гризайль для усвоения основного понятия для живописных произведений «тон», натюрморт в технике «а-ля прима» для развития навыка свободы импровизации учеников и, наконец, тематический натюрморт на большом холсте, что позволяет сформировать необходимые знания, умения и навыки для достижения поставленной цели и выполнения основных задач.

В программу входят групповые занятия в аудитории. Программа предполагает комплексный подход к освоению техники масляной живописи. Освоение материала рассчитано на изучение основных композиционных законов, технических особенностей художественных материалов, а также на формирование представления об этапной работе над произведением в живописи. Результатом освоения программы «Живопись маслом: особенности технологии, тонкости работы с цветом» является итоговая выставка.

Кадровое обеспечение программы: ведущий преподаватель по специальным дисциплинам кафедры декоративно-прикладного искусства.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№	Раздел	Тема занятия	Основные виды деятельности обучающихся	Формы и виды контроля	Количество часов
1.	История масляной живописи	Лекционный блок о развитии масляной живописи от локального изображения в XVI веке до «а-ля прима» и импрессионистического в XX-XXI вв. Показ живописных работ, выполненных художниками в разных стилевых направлениях.	Знакомство с особенностями работы в технике масляной живописи Быстрые наброски на поиск композиции и цветового решения.		4
	Технология живописи	Лекционный блок. технические особенности применения	Знакомство с особенностями работы в	Упражнения на смешение красок.	4

		материалов в масляной живописи: масляных красок, различных грунтов, кистей, лаков и растворителей и т.д.;	технике масляной живописи. Проба работы с маслом на различных грунтованных поверхностях, разными видами кистей и мастихинов.		
	Тон и цвет в живописи	Значение цвета. Разбор цветовых схем. Поиск оптимального цветового решения для заданных тем	Выполнение этюдов по тоновой схеме с колористической гармонизацией	Просмотр работ	4
	Гризайль или монохром		Выполнение несложного натюрморта из 3 предметов на целостность и тональную ясность		4
			Выполнение несложного натюрморта из 3 предметов на целостность и тональную ясность	Просмотр работ	4
	А-ля прима		Выполнение хроматического натюрморта в технике «а-ля прима»	Просмотр работ	4
	Родственн	Выполнение сложного	Выполнение		4

	о- контрастн ый тематическ ий натюрморт	натюрморта из 5-7 предметов с ярко- выраженной тематикой в родственно- контрастном колорите	фор-эскиза: тонального и цветового, перенос рисунка на холст, выполнение подмалёвка		
		Выполнение сложного натюрморта из 5-7 предметов с ярко- выраженной тематикой в родственно- контрастном колорите	Выполнение живописной работы.		4
		Выполнение сложного натюрморта из 5-7 предметов с ярко- выраженной тематикой в родственно- контрастном колорите	Выполнение живописной работы.		4
		Выставка итоговых работ	Оформление работ и подготовка к выставке	Открытие выставки, подведение итогов	4
					Итого 40 часов

Используемые ресурсы и средства обучения (литература, оборудование и т.д)

Учебно-методическое обеспечение

1. Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.
2. Волков Н.Н. «Цвет в живописи», - М. «Искусство», 1965
3. Иттен И. Искусство цвета. / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой ; худож. Д. Аронов. –Штудгарт, 2001.
4. Ковалев Ф.В. «Золотое сечение в живописи», Киев, «Выща школа», 1989
5. Крымов Н.П. Художник и педагог. М., Изобразительное искусство, 1989
6. Омеляненко Е. В. Цветоведение и колористика : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / Е. В. Омеляненко. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014.
7. Панксёнов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для студентов высш. худож. учеб. заведений / Г. И. Панксенов. – Москва : Академия, 2007
8. Сокольникова Н.М. "Основы композиции" Обнинск "Титул" 1996г.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации образовательной программы необходимы:

специализированный класс с хорошим освещением, системой принудительной вытяжки воздуха и учебным оборудованием:

- мольберты станковые, табуретки, раковина;
- стеллажи и шкафы, столы, стулья;
- аппаратура для видео-демонстрации учебных наглядных пособий: проектор, компьютер;
- выставочная площадь (может быть система развески в аудитории) и багетные рамы из дерева со стеклом или пластиком разных размеров.

Принципы и критерии отбора обучающихся на курс

К участию в образовательной программе «Живопись маслом: особенности технологии, тонкости работы с цветом» приглашаются учащиеся 8-10 классов общеобразовательной школы.

Для участия в программе необходимо отправить организаторам проекта следующие материалы:

1. Анкета-опрос участника.

1. ФИО участника
2. Дата рождения
3. Занимаетесь ли вы в художественной школе/ художественной студии/ доме творчества? Если да, указать в какой именно и сколько лет.
4. Какие виды изобразительного искусства вы пробовали освоить?
5. Имеете ли опыт работы с масляными красками?
6. Назовите художников, творчество которых вас вдохновляет?
7. Перечислите известных вам современных художников, работающих в технике масляной живописи.
8. Как бы вы хотели развиваться в этом направлении в дальнейшем?
9. Почему вы хотите попасть в Сириус? И чтобы вы хотели получить от данной программы обучения?

2 . Электронное портфолио, которое включает в себя:

- предоставление фотографий творческих и учебных работ (7-10 работ)
- выполнение творческого задания: 2 живописных этюда любых бытовых предметов (шляпа, чайник и т.п.). Размер А4 (2 фотографии по каждому этюду: 1 в процессе и 1 итоговой работы).

- Творческие достижения участника:

- скан-копии дипломов участника конкурсов и фестивалей различных уровней;
- также приветствуются дипломы звания дипломанта, лауреата, победителя и обладателя Гран-при конкурсов и фестивалей различных уровней.

Отбор участников осуществляется в три этапа.

- 1 этап – прием конкурсных материалов: анкета-опрос, электронное портфолио;
- 2 этап – оценка поступивших конкурсных материалов экспертной комиссией;
- 3 этап – приглашение на индивидуальное собеседование участников, прошедших второй этап.

Индивидуальное собеседование. Основная цель данного этапа – определить уровень подготовленности к выполнению самостоятельной творческой работы участников:

1. общий уровень подготовки. Затрагиваются вопросы, связанные с живописью, с творчеством русских и зарубежных художников, с интересами участника в области изобразительного искусства.

2. уровень художественной подготовки участника в направлении живописи: раскрытие понятий «температура цвета», «светлотный тон», «эскиз» и пр.