

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

Утверждаю

Ректор

С.Н. Андрияка

«16»

сентября 2019 г.

**ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Масляная живопись»**

**Срок реализации - два года
Взрослые группы - возраст от 18 лет**

Москва — 20/19 г.

Разработчик:

Б.А. Ведерников – преподаватель кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

АННОТАЦИЯ

к общеразвивающей программе дополнительного образования

«Масляная живопись»

Направленность программы: художественная.

Уровень программы: базовый.

Контингент обучающихся: возраст от 18 лет, обязательное условие опыт работы масляными красками.

Продолжительность реализации программы: 2 года.

Форма организации процесса обучения: занятия проходят в группе до 12 человек, программа рассчитана на 210 часов, по 3 часа в неделю.

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Ожидаемый результат:

Знать:

- техники и материалы выполнения работы маслом;
- закономерности распределения цвета, света и тени на различных предметах;

- способы их передачи на плоскости, способы решения колористических задач.

Уметь:

- выполнять масляные живописные работы любой сложности, как с натуры, так и по памяти и по воображению;

- передавать колорит и находить цветовой образ в выполняемой работе;

- свободно использовать эти умения в реализации своих творческих задач.

Владеть:

- техникой академической масляной живописи, пространственной и тонально выстроенной;

- техникой работы «а ля прима».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Пояснительная записка	5
2	Содержание программы	7
3	Тематический план программы (первый год обучения)	12
4	Учебно-тематический план (первый год обучения)	15
5	Тематический план программы (второй год обучения)	20
6	Учебно-тематический план (второй год обучения)	23
7	Рубежный контроль	28
8	Список литературы	30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*То, что стоит сделать,
стоит сделать хорошо.*

Никола Пуссен

Масляная живопись в большей мере, чем любая другая техника, позволяет достичь ярких художественных эффектов: зрительного ощущения объема, глубины, пространства, динамики изображения, богатства цветовых оттенков, особой выразительности письма.

Цель – формирование и развитие у обучающихся навыков работы масляными красками, развитие наблюдательности и творческого воображения.

Задачи:

- обеспечение овладения обучающимися основ реалистической живописи;
- умение изображать сложные объекты, как с натуры, так и по памяти и представлению.
- развитие богатого тонального и цветового видения, чувства гармонии и колорита;
- развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира;
- воспитание настойчивости, целеустремленности и ответственности за достижение высоких творческих результатов.

Отличительной особенностью программы является ускоренное освоение ремесла – учебные задания рассчитаны на максимально быстрое и качественное овладение техниками масляной живописи. Такой уровень должен позволить обучающемуся свободно пользоваться всем многовековым наследием классической школы и легко воспроизводить техники и методы мастеров прошлого от Ван Эйка до наших дней.

Эффективность обучения достигается благодаря простой и чёткой постановки задач и наглядности способов достижения результата.

Программа «Масляная живопись» представляет теоретические и практические занятия. В процессе обучения основам техники масляной

живописи выполняется ряд заданий в различных техниках, использовавшихся и используемых в классической масляной живописи.

В завершении программы ставятся постановки, направленные на решение творческих задач. Выполняются необходимое количество работ по памяти и по представлению, сопряжённое с разработкой эскизов.

Проведение программы предполагает использование активных практических занятий обучающегося с преподавателем в технике «мастер-ученик».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Живопись – это не просто какое-нибудь фантазирование. Это труд, работа, которую надо добросовестно выполнять, как это делает каждый добросовестный работник.

Пьер Огюст Ренуар

1. Вводная часть

Дать понять обучающимся, что благодаря насыщенности тонов, цветовых переходов масляная живопись обладает богатыми возможностями передачи реального мира, и применяется художниками, по сей день в разнообразных манерах и жанрах.

Известность этой технике принесли в XV в. голландские живописцы братья Ян и Гувер ван Эйк. Их картины поражали современников яркостью и чистотой красок. Метод голландских мастеров стали перенимать итальянские живописцы Пьеро делла Франческа, Перуджино, Рафаэль. Позже эту технику использовали Тициан и Тинторетто, Караваджо и Веласкес, Рембрандт, Рубенс и Сезанн. В XIX столетии художники обратились к пейзажной живописи. Это период расцвета импрессионизма. Полотна Моне и Ренуара, созданные маслом, дышат новизной и непосредственностью.

2. Теоретическая часть

Знакомство с технологией работы, необходимым инструментарием. Традиционной поверхностью для масляной живописи, является холст. Для написания картины можно использовать: холст; бумагу с текстурой холста; холст, приклеенный к доске; грунтованный холст в рулоне и готовые холсты на подрамниках. Холст нужно загрунтовать с помощью грунтовки. Грунтовка предпочтительнее нейтрально-серого цвета, чтобы были лучше видны оттенки светлых тонов. Если использовать белую грунтовку, то позже можно холст затонировать лёгким слоем масляной краски. Масляные краски – это смесь пигментов и льняного масла (или аналога).

Пигменты – это превращенные в порошок натуральные минералы, окрашенные минералы и, иногда, вещества растительного происхождения. Минералы в порошке, такие как кадмий и титан, при смешивании с маслом, дают матовые краски. Пигменты, сделанные из минералов-красителей (хинакридон, диоксазин) или веществ растительного происхождения, при смешивании с маслом, дают прозрачные краски. Прозрачные краски хороши для лессировки. Когда прозрачная краска смешивается с матовой, смесь становится тоже матовой.

3. Практическая часть

Ознакомить обучающихся с тем, что масляные краски с течением времени приобретают всё большую и большую прозрачность. Такое повышение прозрачности наблюдается и в корпусных красках, причем некоторые из них, как свинцовые белила, становятся просвечивающими вследствие утраты ими кроющей силы, а также утончения слоя при высыхании. Принимая во внимание эту особенность масляной живописи, необходимо быть весьма осторожным ко всякого рода перепискам и радикальным переделкам в масляной живописи, в которых иногда нуждается живописец, так как все исправления и записи, сделанные тонким слоем корпусных красок, по прошествии большого промежутка времени становятся вновь видимыми. При небольших исправлениях на ответственных местах (например, голове, руках портрета и пр.) нужно учитывать, что может произойти вжухание и обычное потемнение под лаком исправленных мест. И потому, приступая к исправлению, места, подлежащие переделке, хорошо просушивают, покрывают жидким лаком и производят поправку красками с лаком для живописи, чтобы избежать наверняка появления вжухлости. В том же случае, если вжухлость образовалась, её не следует крыть лаком для ретуши, а возвращать ей потерянный блеск и тон одним лишь промасливанием.

Знакомство обучающихся с методами и приёмами масляной живописи.

Методы масляной живописи сводятся к двум характерным приёмам:

1. Живопись в один приём «ала прима» (alla prima) – метод, при котором живопись может быть закончена в один или несколько сеансов, но прежде чем краски успеют засохнуть. В этом случае ресурсы колорита живописи сводятся лишь к тем тонам, которые получаются от непосредственного смешения красок на палитре и просвечивания их на применяемом в дело грунте.

2. Живопись в несколько приёмов – метод, в котором живописец разделяет свою живописную задачу на несколько приемов, из которых каждому отводится специальное значение, намеренно с определенным расчетом или же вследствие больших размеров произведения.

В этом случае работа делится на:

- первую прописку — подмалёвок, в котором задача живописца сводится к прочному установлению рисунка, общих форм, светотени и колориту; или же отводится второстепенное значение, или он ведется в таких тонах, которые лишь в дальнейших прописываниях с поверх лежащими красками дают искомый тон или эффект;

- на вторую, третью и последующие прописки, в которых задача сводится к разрешению тонкостей формы и колорита.

Необходимое условие для обучающихся при поступлении на обучение, – это владение основами техники масляной живописи.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию программы.

Продолжительность академического часа – 45 минут.

Аудиторные занятия:

1 год обучения – 1 раз в неделю, 3 академических часа - одно занятие с двумя перерывами по 10 мин. между первым и вторым академическими часами.

2 год обучения – 1 раз в неделю, 3 академических часа - одно занятие с двумя перерывами по 10 мин. между первым и вторым академическими часами.

Форма и режим проведения занятий

Занятия проводятся в специализированных мастерских под руководством квалифицированного преподавателя. Курс рассчитан на 2 года, 210 академических часов – аудиторных занятий, 201 академических часов – самостоятельная работа, 411 академических часов – максимальная учебная нагрузка, по 35 занятий в год. Аудиторные занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа. Форма обучения очная.

Занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся в группе составляет до 12 человек.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: виды, форма.

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), проводится по завершению учебной темы. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся в 1,2-м, 3,4-м, полугодиях без учета аудиторного времени и контрольной работы 1,2-м, 3-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах и контрольных работах обучающимся выставляются оценки в оценочную ведомость. Годовая оценка выставляется на основании средней суммы оценок промежуточной аттестации.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Самостоятельно выполняются задания, аналогично сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы, ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем.

Материально-техническое обеспечение программы:

1. Отдельный класс, мольберты для живописи, подиумы, подставки для постановок, бытовыми предметами для постановок, драпировками.
2. Методический фонд.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование тем	Мак-ное кол-во ак. часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
Первый год обучения							
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой, художественными материалами	12	6	6	2	4	
2	Изготовление вспомогательного картона. Предметное рисование простейшей постановки «2-3 предмета на нейтральном фоне»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
3	Перевод готового рисунка на холст. Нанесение на холст тонового подмалевка в гризайли	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
4	Выполнение работы масляными красками по готовому подмалёвку с соблюдением корпусности краски в светах и прозрачности в тенях	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	Выполнение работы масляными красками. Применение завершающих лессировок по сухой корпусной подготовке. Окончание работы	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	Компоновка и рисование картона для учебной постановки «Книги и бумаги». Перевод рисунка на холст	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
7	Выполнение подмалевка в гризайли для учебной постановки «Книги»	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Книги»	18	9	9	3	6	Просмотр и обсуждение учебных работ

№ п/п	Наименование тем	Мак-ное кол-во ак. часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
9	Контрольная работа	3	-	3	-	3	Просмотр и обсуждение контрольных работ
10	Выполнение работы масляными красками, применение завершающих лессировок. Окончание работы	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
11	Компоновка и рисование картона для учебной постановки: «Посуда из разных материалов». Перевод рисунка на холст	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
12	Выполнение подмалевка в гризайли для учебной работы: «Посуда из разных материалов»	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
13	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: «Посуда из разных материалов»	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
14	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: «Посуда из разных материалов». Применение завершающих лессировок. Окончание работы	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
15	Знакомство с техникой «а ля прима». Выполнение работы масляными красками в технике «а ля прима» учебной постановки: «Цветы, фрукты»	18	9	9	2	7	Просмотр и обсуждение учебных работ
16	Компоновка и рисование картона для учебной постановки: «Натюрморт на темном фоне». Перевод рисунка на холст	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
17	Контрольная работа	3	-	3	-	3	Просмотр и обсуждение контрольных работ

№ п/п	Наименование тем	Мак-ное кол-во ак. часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
18	Выполнение подмалевка в гризайли для учебной постановки: «Нагюрморт на темном фоне»	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
19	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: «Нагюрморт на темном фоне»	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
20	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: «Нагюрморт на темном фоне». Применение завершающих лессировок. Окончание работы	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
Всего за первый год обучения		204	99	105	29	76	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
Первый год обучения					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой, художественными материалами	6 (2 зан.)	Знакомство с учащимися. Беседа по технике безопасности при работе с художественными материалами. Натяжка холста на подрамник, способы подготовки холста для работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Познакомиться с правилами работы масляными красками, с поэтапным выполнением работы Познакомиться с правилами техники безопасности на занятиях, в учебном помещении и в помещении Академии
2	Изготовление вспомогательного картона. Предметное рисование простейшей постановки «2-3 предмета на нейтральном фоне»	3 (1 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работ. Знакомство с обязательным разбросом в тоне: от тёмного до светлого) Компоновка и рисование карандашом на вспомогательном картоне. Беседа о композиции. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Наличие необходимых художественных материалов. Владение навыками рисования карандашом Овладевать на практике основами композиции Наблюдать и передавать свои наблюдения и отношение к собственной художественной деятельности Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости
3	Перевод готового рисунка на холст. Нанесение на холст тонового подмалёвка в гризайли	3 (1 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Знать способы перенесения изображения с поверхности на поверхность Владеть навыками наложения масляной краски как прозрачно, так и корпусно

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
4	Выполнение работы масляными красками по готовому подмалёвку с наблюдением корпусности краски в светах и прозрачности в тенях	6 (2 зан.)	Беседа об оптических свойствах масляных красок. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
5	Выполнение работы масляными красками. Применение завершающих лессировок по сухой корпусной подготовке. Окончание работы	6 (2 зан.)	Беседа о лессировках. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Знать приёмы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому предыдущему слою Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе
6	Компоновка и рисование картона для учебной постановки «Книги и бумага». Перевод рисунка на холст	3 (1 зан.)	Беседа о смысловом натюрморте в истории мировой живописи. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости Знать законы композиции и способы перенесения изображения с поверхности на поверхность
7	Выполнение подмалёвка в гризайли для учебной постановки «Книги»	3 (1 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Владеть навыками нанесения масляной краски как прозрачно, так и корпусно

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
8	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Книги»	9 (3 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы, правила смешивания масляных красок. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
9	Контрольная работа	3 (1 зан.)	Проверка теоретических знаний и практических умений	Контрольная работа	Практическая проверка теоретических и технических навыков рисунка
10	Выполнение работы масляными красками, применение завершающих лессировок. Окончание работы	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Знать приёмы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому предыдущему слою Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе
11	Компоновка и рисование картона для учебной постановки: «Посуда из разных материалов». Перевод рисунка на холст	6 (2 зан.)	Беседа о постановке натюрморта. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости Знать законы композиции и способы перенесения изображения с поверхности на поверхность
12	Выполнение подмалёвка в гризайли для учебной работы: «Посуда из разных материалов»	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Владеть навыками наложения масляной краски как прозрачно, так и корпусно

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
13	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: Посуда из разных материалов»	6 (2 зан.)	Беседа о передаче материальности предметов средствами масляной живописи. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
14	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: Посуда из разных материалов». Применение завершающих лессировок. Окончание работы	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Знать приёмы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому предыдущему слою Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе
15	Знакомство с техникой «а ля прима». Выполнение работы масляными красками в технике «а ля прима» учебной постановки: «Цветы, фрукты»	9 (3 зан.)	Беседа о технике масляной живописи «а ля прима» Наглядный показ и объяснение хода работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя.. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Знать законы композиции. Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
16	Компоновка и рисование картона для учебной постановки: «Нагорморт на тёмном фоне». Перевод рисунка на холст	3 (1 зан.)	Беседа о голландском натюрморте. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости Знать законы композиции и способы перенесения изображения с поверхности на поверхность

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
17	Контрольная работа	3 (1 зан.)	Проверка теоретических знаний и практических умений	Контрольная работа	Практическая проверка теоретических и технических навыков рисунка
18	Выполнение подмалёвка в гризайли для учебной постановки: «Натюрморт на тёмном фоне»	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Владеть навыками наложения масляной краски как прозрачно, так и корпусно
19	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: «Натюрморт на тёмном фоне»	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы, правила смешивания масляных красок. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
20	Выполнение работы масляными красками учебной постановки: «Натюрморт на тёмном фоне». Применение завершающих лессировок. Окончание работы	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Знать приемы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому предыдущему слою Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе

Всего:

204 академических часов – максимальная учебная нагрузка;

105 академических часов – аудиторные занятия;

99 академических часов - самостоятельная работа;

35 занятий по 3 академических часа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование тем	Мак-ное кол-во ак. часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
Второй год обучения							
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Просмотр и обсуждение летних работ	6	3	3	1	2	Обсуждение
2	Компоновка и рисование карандашом на вспомогательном картоне учебной постановки «Дары осени» (овощи, фрукты и т.д.)	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
3	Перевод готового рисунка на холст. Нанесение на холст тонового подмалёвка в гризайли	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
4	Выполнение работы масляными красками по готовому подмалёвку с соблюдением корпусности краски в светах и прозрачности в тенях	18	9	9	3	6	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	Выполнение работы масляными красками. Применение завершающих лессировок по сухой корпусной подготовке. Окончание работы	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	Контрольная работа	3	-	3	-	3	Просмотр и обсуждение контрольных работ
7	Компоновка и рисование картона для учебной постановки «Натюрморт с гипсовым рельефом». Перевод рисунка на холст	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	Выполнение подмалевка в гризайли для учебной постановки «Натюрморт с гипсовым рельефом»	18	9	9	2	7	Просмотр и обсуждение учебных работ
9	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Натюрморт с гипсовым рельефом»	18	9	9	2	7	Просмотр и обсуждение учебных работ

№ п/п	Наименование тем	Мак-ное кол-во ак.часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
10	Выполнение работы масляными красками, применение завершающих лессировок. Окончание работы	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
11	Компоновка и рисование картона для учебной постановки с поэтапным введением объектов изображения «Цветы и т.д.». Перевод рисунка на холст	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
12	Выполнение подмалевка в гризайли для учебной работы «Цветы и т.д.»	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
13	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Цветы и т.д.»	12	6	6	2	4	Просмотр и обсуждение учебных работ
14	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Цветы и т.д.» Применение завершающих лессировок. Окончание работы	18	9	9	2	7	Просмотр и обсуждение учебных работ
15	Компоновка и рисование картона для итоговой учебной постановки «Атрибуты искусств, музыкальные инструменты». Перевод рисунка на холст	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
16	Выполнение подмалевка в гризайли для учебной постановки «Атрибуты искусств»	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
17	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Атрибуты искусств»	24	12	12	2	10	Просмотр и обсуждение учебных работ

№ п/п	Наименование тем	Мак-ное кол-во ак.часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
18	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Атрибуты искусств». Применение завершающих лессировок. Окончание работы	6	3	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
Всего за второй год обучения		207	102	105	24	84	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
Первый год обучения					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Просмотр и обсуждение летних работ	3 (1зан.)	Беседа о пейзаже в технике масляной живописи. Беседа по технике безопасности при работе с художественными материалами. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Познакомиться с правилами техники безопасности на занятиях, в учебном помещении и в помещении Академии. Наличие домашних работ
2	Компоновка и рисование карандашом на вспомогательном картоне учебной постановки «Дары осени» (овощи, фрукты и т.д.)	3 (1зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работ. Наличие необходимых художественных материалов. Беседа о композиции. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Владение навыками рисования карандашом. Овладеть на практике основами композиции. Наблюдать и передавать свои наблюдения и отношение к собственной художественной деятельности. Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости
3	Перевод готового рисунка на холст. Нанесение на холст тонового подмалёвка в гризайли	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Знать способы перенесения изображения с поверхности на поверхность
4	Выполнение работы масляными красками по готовому подмалёвку с наблюдением корпусности краски в светах и прозрачности в тенях	9 (3 зан.)	Беседа об оптических свойствах масляных красок. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированное занятие (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
5	Выполнение работы масляными красками. Применение завершающих лессировок по сухой корпусной подготовке. Окончание работы	3 (1 зан.)	Беседа о лессировках. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Знать приёмы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому предыдущему слою. Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе
6	Контрольная работа	3 (1 зан.)	Проверка теоретических знаний и практических умений	Контрольная работа	Практическая проверка теоретических и технических навыков рисунка
7	Компоновка и рисование картона для учебной постановки «Натюрморт с гипсовым рельефом». Перевод рисунка на холст	6 (2 зан.)	Беседа о смысловом натюрморте в истории мировой живописи. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости. Знать законы композиции и способы перенесения изображения с поверхности на поверхность
8	Выполнение подмалёвка в гризайли для учебной постановки «Натюрморт с гипсовым рельефом»	9 (3 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Владеть навыками наложения масляной краски, как прозрачно, так и корпусно

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
9	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Натюрморт с гипсовым рельефом»	9 (3 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы, правила смешивания масляных красок. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
10	Выполнение работы масляными красками, применение завершающих лессировок. Окончание работы	3 (1 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Знать приёмы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому предыдущему слою. Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе
11	Компоновка и рисование картона для учебной постановки с поэтапным введением объектов изображения «Цветы и т.д.». Перевод рисунка на холст	3 (1 зан.)	Беседа о постановке натюрморта. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости. Знать законы композиции и способы перенесения изображения с поверхности на поверхность
12	Выполнение подмалёвка в гризайли для учебной работы «Цветы и т.д.»	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Владеть навыками наложения масляной краски, как прозрачно, так и корпусно

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
13	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Цветы и т.д.»	6 (2 зан.)	Беседа о возможностях поэтапного ведения работы. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
14	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Цветы и т.д.» Применение завершающих лессировок. Окончание работы	9 (3 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Знать приёмы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому предыдущему слою. Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе
14	Компоновка и рисование картона для итоговой учебной постановки «Атрибуты искусств, музыкальные инструменты». Перевод рисунка на холст	6 (2 зан.)	Беседа о смысле словом натюрморте в истории изобразительного искусства. Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Уметь разместить изображаемое на определённом куске плоскости Знать законы композиции и способы перенесения изображения с поверхности на поверхность
16	Выполнение подмалёвка в гризайли для учебной постановки «Атрибуты искусств»	6 (2 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Владеть навыками наложения масляной краски, как прозрачно, так и корпусно

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
17	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Атрибуты искусств»	12 (4 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы, правила смешивания масляных красок. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Изучать свойства различных масляных красок, связующих жидкостей и способы оптимального раскрытия их возможностей
18	Выполнение работы масляными красками учебной постановки «Атрибуты искусств». Применение завершающих лессировок. Окончание работы	3 (1 зан.)	Наглядный показ и объяснение поэтапного выполнения работы. Практическое выполнение работы. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика)	Знать приёмы нанесения масляной краски методом лессировки и прописки по сухому Уметь согласовывать колористическое решение частного и общего в работе
Всего:					
207 академических часов – максимальная учебная нагрузка;					
105 академических часов – аудиторные занятия;					
102 академических часов - самостоятельная работа;					
35 занятий по 3 академических часа					

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

После реализации программы у обучающихся развиваются художественные компетенции. Итоговая аттестация проходит в виде экзамена.

При положительном результате прохождения итоговой аттестации выдается сертификат о прохождении обучения по общеразвивающей программе дополнительного образования.

Компетенции тестируются по основным критериям:

1. Основные материалы масляной живописи?
2. Приёмы натяжки и подготовки холста?
3. Приёмы наложения масляной краски?
4. Приёмы смешивания краски?
5. Как использовать приём наложения цвета на цвет?
6. Как использовать краски корпусно и методом лессировки?
7. Как последовательно проводить поэтапную работу над картиной?

Форма итоговой аттестации, система оценок

Критерии оценок

По результатам выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого материала;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- самостоятельно анализировать построение и тональное решение в выполнении работы;

- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении;
- однообразное использование приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Б. Сланский. Техника живописи [Текст]: Живописные материалы : [Пер. с чешского] / [Примеч. А. Б. Зерновой и М. М. Гольдберг]. – Москва : Изд-во Акад. художеств СССР, 1962 г. – 378 с., 21 л. ил. : ил.; 22 см.

2. А. Н. Лужецкая. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века [Текст]. – [Москва] : [Искусство], [1965]. – 290 с., 72 л. ил.; 26 см.

3. Н. Н. Третьяков. Образ в искусстве: Основы композиции / Н. Н. Третьяков. – Козельск : Свято-Введ. Оптина Пустынь, 2001 г. – 261, [1] с., [20] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 23 см.; ISBN 5-86594-063-5.

4. Д. И. Киплик. Техника живописи [Текст] / Д. И. Киплик. – Москва : Сварог и К^о, 1999. – 502, [1] с., [15] л. ил.; 22 см.; ISBN 5-93070-014-1.

5. Т. В. Алексеева. Художники школы Венецианова / Т. В. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Искусство, 1982. – 419 с. : ил., в футл.; 24 см.; ISBN В пер.

6. Н. М. Молева, Э. М. Белютин. Русская художественная школа второй половины XIX – начала XX века [Текст] / Н. М. Молева, Э. М. Белютин. – Москва : Искусство, 1967. – 391 с., 94 л. ил.; 26 см.