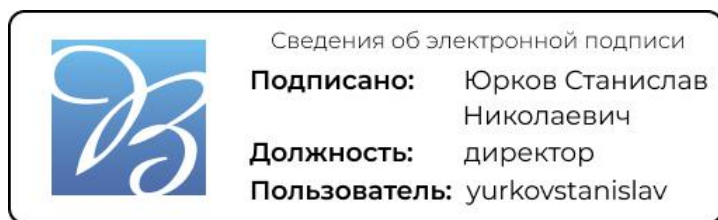

**Образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Художественная школа Вдохновение»**

«УТВЕРЖДАЮ»
**Директор ОЧУДПО «Художественная
школа Вдохновение»**
_____ **Юрков С.Н.**
М.П.
«__» _____ **2025 г.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ»**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
 - 1.1. Цель программы
 - 1.2. Условия реализации программы
 - 1.3. Планируемые результаты обучения
2. Структура и содержание программы
 - 2.1. Учебный план
 - 2.2. Календарный учебный график
 - 2.3. Содержание учебных предметов программы
 - 2.4. Методические аспекты содержания программы
 - 2.5. Содержание программы по занятиям
3. Формы аттестации
4. Организационно-педагогические условия реализации программы
 - 4.1. Материально-техническое обеспечение
 - 4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

1. Пояснительная записка

Данная дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Основы масляной живописи» (далее – Программа) разработана в соответствии с

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей и интересов, индивидуальных потребностей обучающихся, профессиональную ориентацию, на организацию их свободного времени, помогает получить прикладные знания и навыки, которые будут успешно применяться на практике.

Дополнительное образование, к которому относится данная Программа, обеспечивает обучающимся адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию.

Программа имеет художественную направленность, так как способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся средствами изобразительной деятельности, развитию их познавательной активности и потребности в эстетическом наслаждении.

Программа направлена на освоение обобщенных способов рисования, работу различными художественными материалами, знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. Программу отличают интегрированный подход, доступная форма изложения материала, высокий кадровый потенциал.

1.1 Цель программы: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков живописи, развитие творческих способностей, обогащение эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира. Курс разработан как факультатив для студентов, посещающих основной курс академического рисунка и живописи и успешно завершивших обучение на I ступени. Программа предусматривает работу в масляной технике в академическом реалистическом стиле. В курс входят тематические постановки из различных предметов (натюрморты) на изучение композиции и цвета, а также начало изображения человека – этюд головы натурщика. Постановки усложняются по мере обучения.

1.2 Условия реализации программы. Форма обучения – очная.

Общая продолжительность программы - 192 академических часа. Срок освоения – 8 месяцев.

Продолжительность 1 академического часа – 45 минут.

Образовательная деятельность осуществляется через объединение обучающихся в учебные группы по единой образовательной программе.

Режим занятий – 1 раз в неделю по 6 академических часов.

Документ, выдаваемый после завершения обучения: сертификат установленного образца.

Категория обучающихся: лица, без предъявления требования к уровню образования.

Форма проведения занятия – выполнение практического задания под руководством преподавателя.

1.3 Планируемые результаты обучения. В результате изучения программы обучающийся должен знать:

- понятия: «пропорции», «симметрия», «светотень» и др.;
- законы перспективы, передачи пространства на плоскости;
- свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

2.3. Содержание учебных предметов программы

Учебный предмет «Этюды»

Многочисленные этюды с несложными предметами (овощи, фрукты, цветы, грибы). Необходимость пробовать краски, как они смешиваются, как работать с палитрой и кистями

Учебный предмет «Натюрморт»

Постановка с предметами различных фактур (стекло, металл, фарфор). Изучение особенностей моделировки. Уроки декоративной постановки. Изучение цветовых контрастов, волёров.

Постановка из драпировок и светлых предметов. Изучение тепло-холодных нюансов.

Постановка в интерьере (на уровне пола). Изучение пространственных отношений.

Учебный предмет «Гризайль»

Понятие «гризайль». Особенности техники. Монохромная постановка из бытовых предметов.

Изображение головы Сократа.

Учебный предмет «Копии»

Знакомство с приемами пейзажной живописи. Копия пейзажа известного автора по качественной репродукции. Импрессионизм. Живописные приемы Клода Моне, Ренуара, Сислея. Натюрморт в стиле импрессионизма. Копия пейзажа в технике « аля-прима».

2.4. Методические аспекты содержания программы

В процессе обучения обучающимся дается понятие об особенностях зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически правильной последовательности его выполнения. Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, созерцательно-пассивного способа изображения, свойственного неопытному рисовальщику. Не ограничиваясь внешним восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, анализировать его форму, конструкцию и пропорции, строить перспективное изображение предмета.

Содержание Программы и обучение технике масляной живописи предполагает дать обучающимся развитие объемно-пространственного восприятия и представления, понимание способов и средств построения рисунка, навыки профессиональной живописной грамоты. Большое внимание уделяется воспитанию чувства пропорций и соразмерности, развитию понимания конструктивно-пластической организации формы. Обучающиеся ознакомятся с принципами и приемами объемно-конструктивного рисования, с его важнейшими теоретическими основами.

Особое внимание обращается на композиционное размещение рисунка в листе, необходимость соблюдения строгой методической последовательности (последовательности, поэтапности) его выполнения.

Наряду с длительными работами с натуры важное место занимают и быстрые - этюды.

Большинство работ выполняются масляными красками на холсте формата А-3. Несколько работ исполняется мягкими материалами в целях знакомства с разными техниками.

Программа формирует у обучающихся сознательное отношение к изображению натуры. Процесс рисования нужно рассматривать как активное изучение натуры, как процесс познания. Программные задания располагаются в методической последовательности.

В процессе обучения, обучающимся дается понятие об особенностях зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически правильной последовательности его выполнения.

Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, сознательно-пассивного способа изображения. Не ограничиваясь внешним восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, анализировать его форму, конструкцию и пропорции.

По каждому заданию программы делаются наброски и упражнения на освоение живописных техник и развитие творческого мышления.

На занятиях происходит освоение материалов: масляные краски, сепия, сангина, соус.

В ходе обучения живописи, обучающиеся должны усвоить группу ключевых понятий, характеризующих хроматическую композицию:

Колорит - общая эстетическая характеристика цветовых качеств композиции, целостность ее цветовых отношений.

Тональность – преобладающая цветовая гамма (теплая, холодная, светлая и т.п.)

Тон - одно из зрительно воспринимаемых качеств поверхности. Хроматические тона характеризуют основные цвета спектра и их производные (то, чем синий цвет отличается от красного). Ахроматические тона характеризуют светлоту. Светлоту, как степень приближения цветового тона к белому или черному.

Насыщенность – яркость, концентрация тона.

Особенное внимание уделяется художественному восприятию и вкусу, развитию творческой самостоятельности при выполнении работ.

По каждой теме программы предполагаются домашние задания.

В конце изучения программы проводится итоговый просмотр работ обучающихся.

№	Темы занятий	Материалы
1	Знакомство с масляными красками, техниками и приемами масляной живописи. Знакомство с грунтами, типами грунтов. 1. Краткое знакомство с историей масляной живописи. 2. Имприматура, виды имприматур. 3. Типы холстов, подготовка холста к работе.	Масляные краски
2	Натюрморт. Постановка и 3-4 простых предметов. Гризайльный подход.	Карандаш, сангина, уголь, сепия, соус
3	Натюрморт в технике классической лессировки из предметов быта с 2-3 драпировками.	Масляные краски
4	Копия с работы художников XIX века.	Масляные краски
5	Голова Сократа. Гризайль.	Карандаш, сангина, уголь, сепия, соус.
6	Портрет натурщика. Цветовая разработка. Лессировки.	Масляные краски
7	Техника «сфумато». Натюрморт, миниатюра (ягоды, цветы, фрукты.) Стиль т. н. «обманка».	Масляные краски

2.5. Содержание программы по занятиям

№№ занятий	Учебный раздел	Содержание изучаемого материала	Количество академических часов
1-2	Натюрморт	Знакомство с масляными красками, техниками и приемами масляной живописи. Знакомство с грунтами, типами грунтов. Краткое знакомство с историей масляной живописи. Имприматура, виды имприматур. Типы холстов, подготовка холста к работе. Монохромная постановка из бытовых предметов.	12

3-4	Гризайль	Гризайльный подход. Изображение головы Сократа.	12
5-6	Этюд	Живопись цветов.	12
7-8-9	Натюрморт	Постановка с предметами различных фактур (стекло, металл, фарфор). Изучение особенностей моделировки.	18
10-11	Этюд	Постановка с фруктами.	12
12-13	Натюрморт	Уроки декоративной постановки. Изучение цветовых контрастов, волёров.	12
14-15-16	Натюрморт	Постановка из драпировок и светлых предметов. Изучение тепло-холодных нюансов.	18
17-18-19	Натюрморт	Постановка в интерьере (на уровне пола). Изучение пространственных отношений.	18
20-21-22	Натюрморт	Постановка из тёмных предметов и драпировок.	18
23-24	Копия	Копия работы известного автора по качественной репродукции.	12
25	Этюд	Этюд цветов.	6
26-27	Натюрморт	Постановка в тёплой цветовой гамме. Постановка в холодной цветовой гамме.	12
28-29	Копия	Копия пейзажа в технике «а-ля-прима».	12
30-31	Натюрморт	Тематическая постановка из крупных предметов.	12
32	Итоговая аттестация	Просмотр работ	6

3.Формы аттестации

Основными видами аттестации и контроля обучающихся являются:

- текущий контроль успеваемости в виде текущего просмотра работ,
- итоговая аттестация в виде итогового просмотра.

Оценка уровня освоения обучающимися образовательной программы или ее части проводится по результатам текущего и итогового контроля (просмотров выполненных работ в конце каждого занятия). Текущий контроль успеваемости проводится с целью установления фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по образовательной программе.

Текущий просмотр проводится педагогом программы без фиксации результата в журнале учета посещаемости и освоения образовательной программы.

Итоговый просмотр проводится назначенной аттестационной комиссией в конце освоения образовательной программы с фиксацией результата в Протоколе итоговой аттестации.

Критерии оценивания при просмотре работ (наличие следующих позиций):

- композиционное решение,
- тональное решение,
- культура обработки поверхности (прилежание),
- креативность.

Оценивание обучающихся на итоговой аттестации проводится по зачетной системе: зачет/не зачет.

Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Материально-техническое обеспечение

Методические пособия к занятиям

1. Дидактические наглядные пособия
2. Учебные работы из методического фонда
3. Схемы и таблицы
4. Книги по искусству

Оборудование и приборы для учебного процесса

Мольберты, планшеты, рабочие столы, стулья, натюрмортные столики, шкафы, софиты, доска, мел, указка.

Реквизит (предметы, драпировки, гипсовые слепки голов).

Записи классической музыки, звуков природы.

Видеоматериалы по рисунку, живописи.

Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках, драпировки, бытовые предметы и др.

Расходные материалы:

- - холст 50*60 см
- - набор щетинных кистей для масляной живописи
- - палитра средних размеров (деревянная)
- - маслѐнка
- - минимальный набор масляных красок от 12 цветов и более
- - ветошь для кистей, палитры

Список масляных красок «палитры минимум»

1. Белила цинковые
2. Кадмий жѐлтый лимонный
3. Кадмий жѐлтый средний
4. Кадмий красный светлый
5. Краплак
6. Кобальт фиолетовый светлый
7. Ультрамарин
8. Ультрамарин розовый
9. Церулеум
10. Голубая ФЦ
11. Изумрудная зелёная
12. Араратская зелёная
13. Кобальт зелёный светлый
14. Волконскоит (Глауконит)
15. Охра светлая
16. Сиена натуральная
17. Сиена жжѐная
18. Капут-мортум тѐмный
19. Ван-Дик
20. Сажа газовая

3. Список масляных красок «палитры максимум» (курсивом отмечены пигменты, уже присутствующие в палитре минимум).

1. *Кадмий жѐлтый лимонный*
2. *Кадмий жѐлтый средний*
3. Марс жѐлтый прозрачный
4. Индийская жѐлтая

5. Кадмий оранжевый
6. *Кадмий красный светлый*
7. Кадмий красный тёмный (пурпурный)
8. *Краплак*
9. Тиондиго красно-коричневая
10. Марс оранжевый прозрачный
11. *Кобальт фиолетовый светлый*
12. Кобальт фиолетовый тёмный
13. *Ультрамарин*
14. *Ультрамарин розовый*
15. *Голубая ФЦ*
16. Небесно-голубая
17. *Церулеум*
18. Лазурная
19. *Кобальт зелёный светлый*
20. Кобальт зелёный тёмный
21. Окись хрома
22. Болотная
23. Зелёная ФЦ
24. *Изумрудная зелёная*
25. Виридоновая зелёная
26. *Араратская зелёная*
27. *Волконскоит (Глауконит)*
28. *Охра светлая*
29. Охра золотистая
30. Железная красная (английская)
31. *Капут-мортум тёмный*
32. *Сиена натуральная*
33. *Сиена жжёная*
34. Марс коричневый светлый
35. Марс коричневый тёмный прозрачный
36. *Ван-Дик*
37. Умбра ленинградская натуральная
38. Марс черный «тёплый»
39. Кость жжёная
40. Виноградная чёрная
41. Индиго
42. Неаполитанская синяя спектральная
43. Неаполитанская желтая лимонная
44. Неаполитанская жёлтая
45. Неаполитанская телесная
46. Неаполитанская оранжево-жёлтая
47. Неаполитанская жёлто-палевая
48. Неаполитанская розовая
49. Белила титановые
50. *Белила цинковые*

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Печатные учебные издания (включая учебники и учебные пособия):

Альбомы: И.И. Левитан, Иван Шишкин, Лувр. Париж, Скульптура, Картинная галерея. Берлин, Международный художественный фонд Тициан, Российский портрет, В.А.

Серов, Карл Брюллов, Рембрант, Васнецов, Леонардо, Музей Соломона Гуггенхайма(Нью-Йорк)

Методические и периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

- В.С. Шаров Академическое обучение изобразительному искусству
- В.В. Пугин Традиции школы рисования художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица
- Академия Художеств Школа Изобразительного Искусства
- В.А. Могилевцев Основы живописи
- В.А. Могилевцев Образцы для копирования
- В. Калмыкова, В. Темкин Классический натюрморт
- Академия С. Андрияки Императорская академия художеств. Искусство рисунка и акварели. Учебное пособие.
- Академия С. Андрияки Искусство интерьера
- И. Иттон Искусство цвета
- И. Иттон Искусство формы
- Р. Смит, М. Райт, Д. Хортон Школа Изобразительного Искусства
- М. Чаплин Рисунок и Живопись. Первые шаги к мастерству художника
- А.Ю. Астахов 100 великих художников
- Н.А. Володина Современная советская акварель
- Н.Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей
- Г.В. Дятлова, К.А. Ляхова Мастера Портрета
- Карл Верман История Искусства всех времен и народов
- В.П. Сысоев Молодые советские художники
- Д.В. Ярошевский Живопись, графика, иконопись
- Л.М. Жукова Азбука русской живописи