Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств №15 городского округа
город Воронеж

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ»

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.01. ОСНОВЫ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

Воронеж 2025

«Согласовано» с Педагогическим советом МБУДО ДШИ №15 городского округа город Воронеж 25.08.2025 г.	«Утверждаю» Директор МБУДО ДШИ №15 городского округа город Воронеж Великородная Л.А. 25.08.2025 г. _____

Разработчик – Колесникова Надежда Кимовна,
преподаватель Первой квалификационной категории

Оглавление:

1. **Пояснительная записка.**

2. **Учебно-тематический план.**

3. **Содержание учебного предмета.**

4. **Методическое обеспечение учебного процесса.**

5. **Список рекомендуемой литературы.**

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа учебного предмета «Основы масляной живописи» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Основы масляной живописи».

Программа «Основы масляной живописи» тесно связана с программой «Основы рисунка». В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы. В программе «Основы масляной живописи» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Основу программы «Основы масляной живописи» составляют рисовальные, колористические и композиционные задачи на примере упражнений и натурной работы. Наряду с этим решается задача освоения технологии ведения масляной живописи.

В программе «Основы масляной живописи» также ставятся задачи живописно композиционного решения формата, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения цвето-тоном и колоритом, передачи световоздушной среды.

Целью реализации программы является знакомство обучающихся с техникой масляной живописи – научить основным приемам, навыкам, а также показать отличие масляной живописи от других видов изобразительного искусства.

Учебная дисциплина «Основы масляной живописи» объединяет в единую структуру практическую художественно - творческую деятельность, художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа учитывает современные инновационные методы в образовании.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.
Содержание изучаемых тем постепенно усложняется с каждой новой темой обучения.

1.3 Цель и задачи учебного дисциплины

Целью учебной дисциплины «Основы масляной живописи» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в области изобразительного искусства.

Задачи учебной дисциплины:
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ в технике масляной живописи, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственновоздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;

1.4 Объем учебного времени, предусмотренный программой на реализацию изучаемого курса

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Основы масляной живописи» со сроком обучения 1 год составляет 108 часов, в том числе аудиторные занятия – 72 часа (2 академических часа в неделю), самостоятельная работа - 36 часов.

Продолжительность 1 академического часа - 45 минут.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет (курс) «Основы масляной живописи» со сроком обучения 1 год

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	32	40	72
Внеаудиторные занятия	16	20	36
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет, экзамен	

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

1.5 Форма проведения учебных занятий

Занятия осуществляются в групповой форме. Количество учащихся в группе от 10 до 15 человек.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

Целевая аудитория обучающихся, приступающих к освоению данной программы: старшие школьники, подростки и взрослые.

1.6 Результат освоения программы

Результатом освоения программы «Основы масляной живописи» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственновоздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, создавать иллюзию пространства на плоскости;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в своих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

1.7 Формы и методы контроля, система оценок

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

- Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков в форме просмотров учебных работ преподавателями.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- умение передавать пропорции и объем простых предметов;
- умение передавать материальность простых и сложных поверхностей сообразуясь с колоритом.
- умение передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- владение навыками передачи пропорций и объема предметов в пространстве, плановость;
- умение передавать материальность различных фактур и их взаимосвязь;
- использование особенностей масляных красок;
- умение передавать материальность в этюдах масляными красками;

По результатам освоения программы курса обучащимся предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию натюрморта в технике масляной живописи;
- самостоятельно выстраивать цветовую гармонию и тональную последовательность постановки;
- уметь добиться пространственного изображения, используя различные оттенки;
- уметь технически реализовать композиционный замысел.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы	Всего часов
1	Знакомство с материалами. Краски, кисти, палитра.	2
2	Цветовой круг. Цветовые сочетания. Колорит	2
3	Композиция в холсте. Равновесие. От эскизак формату	2
4-5	Тон в живописи. Гризайль. Простой натюрморт	4

6-7	Искусственный свет. Контрастный натюрморт	4
8	Фрукты - овощи. Объем предмета	2
9	Колорит. Этюд в теплой гамме	2
10	Колорит. Этюд в холодной гамме	2
11-12	Самостоятельная работа. Этюд в сближенной гамме	4
13	Активная палитра. Контрастный этюд	2
14-15	Драпировка, этюд. Гризайль	4
16	Фактура стекла. Этюд	2
17	Фактура дерева. Этюд	2
18-19	Композиция из предметов и драпировки	4
20-21	Холодный натюрморт из разнофактурных предметов	4
22	Фактура металла. Этюд	2
23-24	Этюд гипсовых предметов	4
25-26	Натюрморт в контражуре	4
27-28	Натюрморт с фруктами и разнофактурными предметами	4
29-30	Натюрморт в интерьере	4
31	Принципы композиции пейзажа. Варианты	2
32	Этюд пейзажа. Три отношения	2
33-34	Самостоятельная работа. Букет в вазе	4
35-36	Заключительная работа (по выбору)	4
	Всего часов:	72

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Ознакомление обучающихся с различными техниками масляной живописи, особенностями технологии материалов, основами композиции и световоздушной перспективы.

Данная программа - это поступательная система, основанная на принципе «от простого к сложному», которая имеет в своей основе традиционные классические подходы и методики.

Особенностью программы является чёткая последовательность поставленных задач и взаимосвязь приобретенных навыков и уже имеющихся.

Задания предполагают изучение различных приёмов и техник живописи, базовых навыков рисования с натуры и по представлению от элементарных упражнений и простейших этюдов, к сложным колористическим и композиционным решениям.

Если в начале курса обучающимся преподаются основы понимания цвета, живописной среды, прививаются навыки работы масляными красками и осуществляется отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего начинающим, к пространственному и живописному решению, то в дальнейшем решаются более сложные колористические и декоративные задачи.

В процессе преподавания всегда едины требования: крепкий рисунок под живопись и работа цветовыми отношениями.

Задача реалистического изображения предмета в цвете должна быть связана с восприятием обучающимися всех качеств, присущих этому предмету, его назначение, целесообразность формы, окраски, а также среды, в которой он находится.

Обучающиеся должны хорошо усвоить, что цвет является неотъемлемым признаком предмета.

Очень важно сохранить в обучающихся непосредственность их цветового восприятия и постоянно иметь в виду, что путь воспитания цветового вкуса в процессе освоения данной программы должен отличаться от пути развития учащихся в кружках самодеятельности. Так же, как и в рисунке, желательно подкреплять работу в аудитории выполнением домашних заданий.

1. Знакомство с материалами. Краски, кисти, палитра

Первые задания по живописи направлены на развитие и закрепление элементарных навыков работы кистями и красками - правильное устройство рабочего места, посадка за мольбертом, выбор бумаги и кистей, использование разных способов работы масляными красками, развитие глазомера и чувства цвета.

2. Цветовой круг. Цветовые сочетания. Колорит

На данном этапе происходит знакомство обучающихся с понятием цветового спектра, гармонии основных и дополнительных цветов, понятием колорита.

3. Композиция в холсте. Равновесие. От эскиза-к формату

Эскизы натюрмортов выполняются в небольшом размере. Это задание развивает композиционное мышление, чувство композиционного равновесия в формате, приучает правильно брать тональные и цветовые отношения.

4. Тон в живописи. Гризайль. Простой натюрморт

Этюды простых натюрмортов, выполняемые на начальном этапе обучения, помогают усвоить важные понятия: объем предмета, тональное решение живописной работы.

5. Искусственный свет. Контрастный натюрморт

Обучающемуся следует вспомнить, разъяснить и закрепить следующие понятия: единство освещения характеризуется не только светом и тенью (как тональные отношения), но и разницей в цвете на свету, в полутонах и в тенях. Если свет тёплый - тень холодная (или наоборот). Особенно важно понять и почувствовать, что отношение к тёплому (на свету) и холодному (в тени) не как к потемнению или осветлению одного и того же локального (собственного) цвета, а как к одному цвету на свету и совсем другому в тени.

6. Фрукты - овощи. Объем предмета

Овощи и фрукты пишутся в небольшом размере. Сначала намечается точный рисунок предмета. Работа красками начинается с фона и самых контрастных предметов.

7. Колорит. Этюд в теплой гамме Работа с теплым колоритом.

8. Колорит. Этюд в холодной гамме Работа с холодным колоритом в натюрморте.

9. Самостоятельная работа. Этюд в сближенной гамме

Этюд в сближенных цветах заставляет следить за разнообразными тональными оттенками, точно передать светотеневые и тональные отношения.

10. Активная палитра. Контрастный этюд

Необходимо дать обучающимся понятие о цветовой напряжённости, о цельном живописном решении холста, о наличии в пространстве тёплых и холодных цветов, цветотональных отношений, привить навыки умелого рисования кистью, внимательно следить за цветовой палитрой.

11. Драпировка, этюд. Гризайль

В процессе обучения происходит освоение понятий форма и формообразование, воздушняя перспектива, тональные отношения, применительно к изображению драпировки.

12. Фактура стекла. Этюд

Обучающиеся получают навыки изображения различных фактур в маяляной живописи, т.е. передачи материальности предметной среды.

13. Фактура дерева. Этюд

Продолжение работы над изображением различных фактур в маяляной живописи, т.е. передачи материальности предметной среды.

14. Самостоятельная работа. Драпировка в цвете.

Работа над формой, тоном, световоздушной перспективой. Цветоносность света и тени в драпировке.

15. Сочетание разных фактур. Естественный свет

Обучающийся должен продемонстрировать умение хорошо нарисовать предметы, передать материальность предметов, владеть общим тоном.

16. Фактура металла. Этюд

Продолжение работы над изображением различных фактур в маяляной живописи, т.е. передачи материальности предметной среды.

17. Холодный натюрморт из разнофактурных предметов

Усложнение задачи изображения различных фактур в маяляной живописи и передачи материальности предметной среды.

18. Композиция из предметов и драпировки

Задача натюрморта - увидеть и передать динамическое взаимодействие структур складок с предметами.

19. Этюд гипсовых предметов

Натюрморт с гипсовыми предметами требует грамотного рисунка, знания законов перспективы. Все тончайшие оттенки гипса надо передать, не перегрузив общий тон, вылепить объём.

20. Натюрморт в контражуре

В работе необходимо передать принципиально другое состояние освещенности и тональности, нежели в предыдущих заданиях.

21. Принципы композиции пейзажа.

Знакомство с основными принципами композиции пейзажа. В эскизах обучающиеся должны почувствовать и чётко проявить ритмическую основу композиции.

22. Этюд пейзажа. Три отношения

Работа над пезажем. Передача освещенности и колористического строя в пейзаже. Пейзажсостояние.

23. Натюрморт с фруктами и разнофактурными предметами

Натюрморт **с** фруктами и разнофактурными предметами подытоживает работу над предыдущими заданиями. Обучающицся должен продемонстрировать умение хорошо рисовать, передавать материальность предметов, владеть общим тоном.

24. Натюрморт в интерьере

Натюрморт в интерьере потребует несколько вариантов композиционного решения. Грамотное увеличение эскиза, построение пространства с использованием знаний перспективы. Цельность охвата всего пространства интерьера очень важны в работе.

25. Самостоятельная работа. Букет в вазе

Тонкость в выполнении и свежесть красок требуется в натюрморте с букетом цветов. Обучающийся должен изучать, как ботаник, устройство каждого растения. Цветы всегда были предметами любования и изображения на картинах.

26. Заключительная работа (по выбору)

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных живописных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные этюды, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

В процессе освоения программы курса обучающиеся знакомятся с технологией материалов: работа с палитрой, грунтами, основами, свойства различных связующих в масляной живописи и т.д.

Чередование длительных и краткосрочных работ помогает лучше понять свойства масляной живописи и освоить технику лессировок, пастозной живописи, работы мастихином.

На завершающем этапе обучения значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в живописи натюрмортов и интерьеров, касающиеся передачи материальности и характера освещения, фактуры предметов, живописного колорита холста.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по программе построены, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами тональной и цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Профессионально поставленная постановка
2. Анализ колористического строя натюрморта.
3. Анализ натюрмортов с подобным решением у художников классиков.
4. Анализ техники исполнения.
5. Варианты эскизов с разным композиционным решением (развитие вариативности мышления).
6. Выполнение работы на формате в материале согласно эскизу.

Для лучшего усвоения материала программы предусмотрены домашние задания, которые включают в себя:

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах и библиотеках;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов, создание эскизов, выполнение натюрмортов в домашних условиях.

4.1 Методы обучения:

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

4.2 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурного фонда.

4.3 Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные**:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, планшеты, магнитные доски;
- демонстрационные**:** муляжи, чучела птиц и животных, репродукции, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы**:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

Большое значение в работе имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

Список необходимых материалов:

1. Палитра деревянная 40*50 см, либо одноразовая бумажная;
2. Мастихин (напр., «Гамма» -№11);
3. Масленки с крышками (крепятся на палитру) 2 шт.,
4. Разбавители: пинен (разбавитель № 4), желательно - без запаха, лак даммарный, масло льняное;
5. Кисти: щетина 10, 11, синтетика 8, флейц щетина небольшой, колонок или синтетика круглая;
6. Краски масляные : белила титановые, охра светлая, сиена натуральная, лимонная желтая, кадмий красный светлый, краплак красный, английская красная, ультрамарин, церулеум, изумрудная зеленая, окись хрома, умбра натуральная ленинградская, марс оранжевый прозрачный, марс желтый прозрачный, араратская (или оливковая) зеленая, лазурь железная (берлинская),марс черный;
7. Полотенце бумажное (рулон) или тряпки;
8. Фартук;
9. Холст на картоне (разные размеры), холст на подрамнике;
10. Карандаш простой НВ, ластик.

5.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
4. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
6. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
8. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
9. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
10. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
11. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
12. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
14. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
15. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 15 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ, Великородная Людмила Алексеевна, Директор

21.10.26 15:00 (MSK)

Сертификат 8D69384F26D151F61857A795B4454D82