

Департамент по образованию администрации Волгограда
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Волгограда»

Принята на заседании
педагогического совета отдела
от «26» августа 2019г.
Протокол № 1

Утверждаю:
Директор МОУ ДЮОЦ Волгограда
Т.М. Минина
«28» _____ 2019г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Секреты и тайны мастеров»
Кружка «Мастер»**

Возраст учащихся: 14 – 16 лет
Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Масальская Галина Владимировна,
педагог дополнительного образования

г. Волгоград, 2019

1.1. Пояснительная записка

Программа разработана на основании:

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273);

– Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция);

– Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России, 18.11.2015.

Общая характеристика программы:

Направленность (профиль) программы:

Дополнительная общеразвивающая программа «Секреты и тайны мастеров» по масляной живописи имеет художественную направленность и включает два ведущих компонента: способы деятельности и художественно-образное видение мира.

Актуальность программы:

Организация образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования имеет ряд преимуществ перед другими образовательными учреждениями:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей ;
- адаптация ребенка к жизни в обществе;
- формирование общей культуры личности;
- организация содержательного досуга;
- свобода выбора вида деятельности, добровольность посещения.

Педагогическая целесообразность

Программа построена по принципу творческой мастерской. Мастерская - место, где мастер выполняет свою работу качественно и демонстрирует высокий уровень достижений. Издавна мастерская была местом подготовки профессионалов, где они постигали секреты своей профессии. В творческой мастерской реализуют информационные, обучающие, развивающие и реализующие функции.

В концептуальную основу программы положено формирование устойчивой мотивации к творчеству и творческой самореализации путем приобщения к

курсу масляной живописи, адаптированному для Детской художественной школы, через овладение ребенком основными структурными компонентами творческой деятельности: целеполаганием, действиями и операциями.

Отличительные особенности программы:

В практике работы художественных школ используются преимущественно программы, разработанные Министерством культуры, где в программе Детской художественной школы не предполагается изучения основ масляной живописи.

В практике существует ряд программ и методических пособий для средне-специальных и высших учебных заведений:

- «Живопись и ее изобразительные средства» Г.В. Беда, методическое пособие по живописи;
- Программа по живописи высших педагогических учебных заведений для специальности «Изобразительное искусство и черчение».

Предлагаемая программа составлена на основе методического пособия по живописи Г.В. Беда «Живопись и ее изобразительные средства» (для училищ и институтов). Программа адаптирована к обучающимся старшего школьного возраста.

Содержание программы соответствует романтическим устремлениям старшего школьного возраста, возросшей аналитичности, любознательности, требовательности к результатам своего возраста.

Основу программы составляет:

- изучение технологии масляной живописи;
- форма организации учебно-творческого процесса – «мастер-класс»;
- преемственность в образовательной практике;
- овладение технологией творческой деятельности.

По своему типу программа информационно-когнитивная, основана на изучении технологии масляной живописи. Содержание включает блоки, предполагающие освоение учащимися ведущих понятий теорий и других элементов знаний изобразительного искусства.

Дифференциация содержания программы обуславливает углубленный уровень ее усвоения, который предполагает развитие компетентности в данной образовательной области, формирует навыки и умения на уровне профессионального применения.

По целевой направленности программа является развивающей, т.е. выявляет и развивает художественную одаренность обучающихся.

По сложности программа является многоуровневой, задания различаются по степени сложности, цель преследуется одна, а пути решения разные.

По способу передачи информации предлагаемая программа является репродуктивной и творческой, на первом этапе прививает технические навыки, на втором - развивает творческие и индивидуальные способности детей.

Программа является профессионально-ориентированной т.е. дает основы профессиональных знаний и мастерства в области масляной

живописи, выявляет и развивает способности обучающихся в области изобразительного искусства, формирует осознанную мотивацию к творческой деятельности и творческой самореализации.

Адресат программы:

Развитие творческих способностей осуществляется главным образом на занятиях по композиции. Из этого следует, что предлагаемая программа обучения рассчитана на учащихся, уже знакомых с азами изобразительной грамоты (14-16 лет, 2-4 класс Детской художественной школы). Педагогический опыт показывает, что обучение масляной живописи приносит хорошие успехи в том случае, если учащиеся уже имеют хотя бы элементарные знания и навыки в рисунке: умеют конструктивно строить предметы, грамотно выполнять тональный рисунок; и живописи: знакомы с теорией цвета.

Объем и срок освоения программы:

Общее количество учебных часов – 216 часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы, определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы, продолжительность программы 2 года.

Форма обучения — очная.

Особенности организации образовательного процесса:

Группы учащихся разных возрастных категорий, обучающиеся в объединении «Детская художественная школа». Состав группы постоянный.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:

Общее количество часов в год — 108 часов; Закадемических часа 1 раз в неделю; продолжительность академического часа — 45 минут. После каждого академического часа предусмотрен перерыв -10минут.

1.2. Цель и задачи программы

Цель: развитие у учащихся художественно-образного видения мира, стремление к самореализации средствами масляной живописи.

Основные задачи обучения:

Предметные

- освоение теоретических знаний и практических навыков академической живописи;
- развитие чувства цвета, моторику руки.

Личностные

- воспитание трудолюбия, творческой активности, потребности к общению с искусством.

Метапредметные

- развитие образного мышления, воображения, памяти, внимания, индивидуальных творческих способностей,
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

1.3. Содержание программы
Учебный-тематический план 1 года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Технология масляной живописи. Введение в тему. Материалы, применяемые в масляной живописи (общие сведения). Масла, грунты. Практическое занятие.	6	1	5	опрос
2	Последовательность выполнения этюда масляными красками. Введение в тему. Классические методы и приемы масляной живописи. Практическое занятие. Выполнение этюда натюрморта масляными красками	6	1	5	просмотр
3	Последовательность выполнения пейзажа в различное время дня. Введение в тему. Определение общего тонового состояния в пейзаже.	12	1	11	просмотр
4	Ограниченная палитра Введение в тему. Приемы и методы работы с ограниченной палитрой. Практическое занятие. Выполнение двух натюрмортов из несложных по форме бытовых предметов.	18	1	17	просмотр
5	Грунтованный холст. Введение в тему. Грунты для холста. Технология натягивания холста на подрамник. Практическое занятие.	6	1	5	опрос
6	Цветные грунты. Вводное занятие. Цвет грунта и его значение в живописи. Практическое занятие.	18	1	17	просмотр

	Приготовить три грунта различных по цвету и загрунтовать картон.				
7	Техника лессировки. Введение в тему. Лессировочные, полулессировочные и корпусные краски, их способности и основной состав. Практическое занятие. Выполнить живопись натюрморта из сближенных по цвету предметов в технике лессировки.	9	1	8	просмотр
8	Техники живописи классических мастеров. Введение в тему. Приемы и методы живописи классических мастеров. Теоретическое занятие.	3	3		опрос
9	Итоговое занятие. Самостоятельная работа обучающихся. Практическое занятие. Составление тематического натюрморта. Выполнение эскиза. Живопись натюрморта в технике масляной живописи.	24	1	23	просмотр
10	Мероприятия по развитию личности обучающихся	6		6	

Содержание учебного плана 1 года обучения

• Задание 1. Технология масляной живописи.

Теория: Материалы применяемых в масляной живописи, общие сведения о маслах, применяемых в масляной живописи, о грунтах, об основных видах масляных красок, о светостойкости и составе основных цветов масляных красок. Технические навыки.

Практика: Подготовить грунт и загрунтовать обучающимся картон для выполнения первого этюда маслом.

Форма занятия: Лекция с элементами практикума.

Осуществление образовательного процесса: введение в тему с использованием информационно-рецептивного метода, отработка технических навыков под руководством педагога.

Дидактический материал: репродукции работ в технике масляной живописи классических мастеров различных школ и направлений, образец загрунтованного картона.

Материалы: Картон, водоэмульсионная краска, желатин, кисти.

• **Задание 2. Последовательность выполнения этюда масляными красками.**

Теория: Приемы и методы масляной живописи. Последовательность выполнения этюда масляными красками. Подмалевок масляными красками. Технические навыки.

Практика: Выполнить три этюда различных натюрмортов из несложных бытовых предметов с ярко выраженной плановостью на контрастном фоне.

Форма занятия: Практикум с элементами лекции.

Осуществление образовательного процесса: Использование репродуктивного метода, работа в мастерской, отработка технических навыков под руководством педагога.

Дидактический материал: Таблицы с поэтапным выполнением этюда в данной технике живописи.

Материалы: Грунтованный картон, масляные краски, растворитель, палитра, кисти.

• **Задание 3. Последовательность выполнения пейзажа масляными красками.**

Теория: Выбор формата, точки зрения, нахождение наиболее целесообразного места, линии горизонта для выражения замысла, передачи времени дня, состояния природы, последовательно вести работу масляными красками. Технические навыки.

Практика: Выполнить три пейзажа масляными красками в различное время дня.

Форма занятия: Пленэр.

Осуществление образовательного процесса: Использование метода проблемного изложения, выполнение этюда масляными красками на воздухе, отработка технических навыков под руководством педагога.

Дидактический материал: Репродукции художников-пейзажистов различных школ и направлений, пейзажи-образцы из методического фонда выполненные в технике масляной живописи.

Материалы: Картон грунтованный, масляные краски, кисти, палитра, растворитель.

• **Задание 4. Ограниченная палитра.**

Теория: Приемы и методы работы с ограниченной палитрой. Нахождение из ограниченного количества цветов как можно больше оттенков. Используемые цвета в данном задании: охра светлая, кадмий красный средний, виноградная, карельская или тиюиндиго черная, белила цинковые. Технические навыки, чувство цвета.

Практика: Выполнить два этюда натюрмортов из несложных по форме бытовых предметов, работая с ограниченной палитрой.

Форма занятия: Практикум с элементами лекции.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием методов проблемного изложения и репродуктивного , отработка навыков работы с ограниченным количеством цветов, работа в мастерской под руководством педагога.

Дидактический материал: Работы-образцы из методического фонда, выполненные в данной технике.

Материал: Картон грунтованный, кисти, краски масляные, растворитель, палитра.

• **Задание 5. Грунтованный холст.**

Теория: Различные грунты для холста (клеевой, эмульсионный, масляный.) Технология натягивания холста на подрамник, приготовление клеевого грунта, цветные грунты) Технические навыки.

Практика: Натянуть холст на подрамник и загрунтовать приготовленным грунтом.

Форма занятия: Мастер-класс с элементами лекции.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием информационно-рецептивного и репродуктивного методов, работа в мастерской, отработка технических навыков под руководством педагога.

Дидактический материал: Фотографии с изображением поэтапного выполнения натягивания холста на подрамник.

Материалы: Холст, подрамник, столярный или казеиновый клей, мел, водоэмульсионная краска, кисти.

• **Задание 6. Цветные грунты.**

Теория: Значение цветного грунта в масляной живописи, классические мастера которые использовали цветные грунты в своей живописи. Технология приготовления цветных грунтов. Технические навыки.

Практика: Приготовить три грунта различных по цвету (белый, серый, умбра, охра). Загрунтовать картон или холст. Выполнить этюд одного натюрморта по различным грунтам.

Форма занятия: Лекция с элементами практикума.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием методов частично-поискового и проблемного изложения, работа в мастерской под руководством педагога, использование метода показа, отработка технических навыков работы масляными красками.

Дидактический материал: Репродукции работ художников-классиков которые пользовались цветными грунтами при работе с масляными красками (Например: Тициан, Рембрант, Рубенс, Рафаэль и др.), работы учащихся из методического фонда выполненные в технике масляной живописи по цветным грунтам.

Материалы: Картон или холст натянутый на подрамник, грунты различные по цвету, краски масляные, кисти, растворитель, палитра.

- **Задание 7. Техника лессировки.**

Теория: Лессировочных и полулессировочные краски, состав красок и их покрывных способностях. Последовательность ведения работы в данной технике, используя приемы и методы классических мастеров. Технические навыки.

Практика: Выполнить натюрморт из бытовых предметов с ярко выраженной плановостью в расстановке предметов в технике лессировки.

Форма занятия: Лекция с элементами экскурсии и практикума.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием информационно-рецептивного и репродуктивного методов, экскурсия в музей изобразительных искусств, работа в мастерской под руководством педагога, отработка технических навыков при работе масляными красками в данной технике.

Дидактический материал: Репродукции работ художников-классиков различных эпох и направлений, которые работали в технике «лессировки».

Материалы: Грунтованный картон или холст, краски масляные, лессировочные, растворитель, кисти, палитра.

- **Задание 8. Техники живописи классических мастеров.**

Теория: Технические приемы и методы письма художников-классиков. Сравнительный анализ методов и приемов живописи классических и современных мастеров. Техническими приемы различных классических школ масляной живописи (русской, фламандской, итальянской.) Аналитическое мышление.

Форма занятия: Лекция, экскурсия.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием информационно-рецептивного метода, экскурсия в музей изобразительных искусств, метод сравнения, метод развития художественного восприятия.

Дидактический материал: Репродукции работ выполненные в технике масляной живописи различных мастеров-классиков и различных эпох.

- **Задание 9. Итоговое задание.**

Теория: Самостоятельная работа обучающихся в технике масляной живописи, грамотное использование технических методов и приемов в данной технике. Самостоятельное составление тематического натюрморта. Образное мышление. Выявление полученных знаний и навыков за учебный год.

Практика: Составить натюрморт с ярко выраженной тематикой («Восточный», «Русский самовар», «Весенние краски», «Времена года»).

Выполнить живопись натюрморта в технике масляной живописи.

Форма занятия: Практикум.

Осуществление образовательного процесса: Самостоятельная работа учащихся в мастерской, использование частично-поискового метода и метода проблемного изложения, итог-участие в отчетной годовой выставке.

Дидактический материал: Лучшие работы учащихся из методического фонда выполненные в технике масляной живописи на заданную тему, поиски, эскизы, варианты композиций по данной тематике.

Материалы: Грунтованный картон или холст, краски масляные, растворители для масляных красок, кисти щетина, палитра.

• 10. Мероприятия по развитию личности обучающихся.

Форма: Экскурсии, творческие встречи, вечера, творческие гостиные.

Учебный-тематический план 2 года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	<p>Последовательность выполнения натюрморта в сложном ракурсе. живописи</p> <p>Введение в тему. Теоретическое занятие. Практическое занятие. Выполнение живописи натюрморта из живых фруктов на фоне темной драпировки в данной технике.</p>	18	1	17	просмотр
2	<p>Цвет грунта и его значение.</p> <p>Введение в тему. Теоретическое занятие. Анализ произведений классических мастеров. Практическое занятие. Подготовка и грунтовка цветным грунтом холст или картон. Выполнение живописи натюрморта по цветному грунту.</p>	18	1	17	просмотр
3	<p>Технические приемы и методы итальянской школы живописи.</p> <p>Введение в тему. Теоретическое занятие. Практическое занятие. Выполнение живописи натюрморта из несложных по форме бытовых предметов в итальянской манере живописи.</p>	18	1	17	просмотр
4	<p>Технические методы и приемы фламандской школы живописи.</p> <p>Введение в тему. Теоретическое занятие. Практическое занятие. Выполнение классического натюрморта, используя методы и приемы фламандской манеры живописи.</p>	18	1	17	просмотр

5	Этюд фигуры человека. Введение в тему. Грунты для холста. Теоретическое занятие. Композиционное решение и определение пропорций фигуры человека. Практическое занятие. Выполнение этюда фигуры человека масляными красками в различных положениях: (стоя, сидя, в ракурсе).	12	1	11	просмотр
6	Итоговая работа. Самостоятельная работа. Практическое занятие. Сбор подготовительного материала . Выполнение серии эскизов, вариантов композиций в данной технике. Практическое занятие. Выполнение окончательного варианта авторской композиции в технике масляной живописи.	18	1	17	просмотр, дипломная работа
7	Мероприятия по развитию личности обучающихся	4			беседа, опрос

Содержание учебного плана 2 года обучения

- **Задание 1. Последовательность выполнения живописи натюрморта в сложном ракурсе.**

Теория: Изображение предметов в сложном ракурсе. Знакомство обучающихся с репродукциями художников-классиков, которые наиболее часто изображали натюрморты и сюжетные композиции масляными красками в сложных ракурсах (Петров-Водкин, Сальвадор Дали, Поль Сезанн и т.д.) , анализ работы данных художников. Технические навыки, самоанализ.

Практика: Выполнить живопись натюрморта из живых фруктов на фоне темной драпировки в технике масляной живописи.

Форма занятия: Практикум с элементами лекции.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием информационно-рецептивного метода и метода проблемного изложения, работа в мастерской под руководством педагога, метод наблюдения и анализа, отработка технических навыков в технике масляной живописи.

Дидактический материал: Репродукции работ художников-классиков, работы из методического фонда лучших учащихся.

Материалы: Картон грунтованный, краски масляные, кисти щетина, растворители для масляных красок.

• **Задание 2. Цвет грунта и его значение.**

Теория: Технология приготовления цветных грунтов. Значение теплых и холодных грунтов. Анализ произведения классических мастеров, которые наиболее часто использовали цветные грунты (Рубенс, Рембрант, Тициан и др.) Работа масляными красками в технике лессировки по цветному грунту. Технические навыки, умение анализировать.

Практика: Подготовить цветной грунт, загрунтовать холст или картон, выполнить живопись натюрморта в технике лессировки по цветному грунту.

Форма занятия: Мастер-класс.

Осуществление образовательного процесса: Работа в мастерской под руководством педагога, использование метода проблемного изложения, метод наблюдения и анализа.

Дидактический материал: Репродукции художников-классиков, работы из методического фонда.

Материалы: Грунтованный картон, масляные краски, растворитель, палитра, кисти.

• **Задание 3. Технические приемы и методы итальянской школы живописи.**

Теория: Итальянская манера живописи. Технические приемы и методы таких классических мастеров, как Джорджоне и Тициан. Последовательное ведение работы в данной манере. Технические навыки, самоанализ.

Практика: Выполнить тематический натюрморт в итальянской манере живописи.

Форма занятия: Мастер-класс с элементами лекции.

Осуществление образовательного процесса: Работа в мастерской под руководством педагога, использование метода проблемного изложения, метод наблюдения и анализа, отработка технических навыков при работе масляными красками.

Дидактический материал: Слайды и репродукции работ художников-классиков работавших в итальянской манере живописи.

Материалы: Грунтованный холст, масляные краски, кисти, палитра, растворитель.

• **Задание 4. Технические методы и приемы фламандской манеры живописи.**

Теория: Развитие фламандской манеры живописи. Технические методы и приемы таких ярких представителей фламандской манеры, как Рубенс, Ван-Дик. Последовательное выполнение работы в данной манере. Технические навыки, умение анализировать.

Практика: Выполнить классический натюрморт, применяя методы и приемы фламандской манеры живописи.

Форма занятия: Мастер-класс с элементами лекции.

Осуществление образовательного процесса: Использование метода проблемного изложения, метод наблюдения и анализа, метод сравнения, работа в мастерской под руководством педагога, отработка технических навыков при работе в данной технике.

Дидактический материал: Репродукции и слайды художников-классиков работавших в данной манере живописи.

Материалы: Холст грунтованный, кисти, краски масляные, растворитель, палитра.

• **Задание 5. Этюд фигуры человека (в различных положениях и ракурсах).**

Теория: Определение пропорций фигуры человека, знакомство с работами классических мастеров: (Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Иванов и т. д.) Последовательное ведение этюда фигуры человека масляными красками, учитывая композицию в формате. Технические навыки работы масляными красками, умение анализировать.

Практика: Выполнить три этюда фигуры человека в различных положениях (стоя, сидя, в ракурсе).

Форма занятия: Мастер-класс.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием информационно-рецептивного и репродуктивного методов, работа в мастерской под руководством педагога, метод показа, отработка технических навыков при работе в технике масляной живописи.

Дидактический материал: Репродукции художников-классиков, работы из методического фонда.

Материалы: Картон грунтованный, масляные краски, кисти щетина, растворители, палитра.

• **Задание 6. Итоговая работа.**

Теория: Самостоятельная работа учащихся над выбором темы, сбором подготовительного материала: (этюды и зарисовки с натуры). Грамотное использование технических приемов и методов в технике масляной живописи. Технические навыки работы масляными красками, умение выбрать технику и манеру письма масляными красками для выражения своего замысла. Выявление полученных знаний и навыков за весь период обучения в «Мастер – классе».

Практика: Выполнить серию эскизов, вариантов композиций в технике масляной живописи. Подготовить и загрунтовать холст или картон для выполнения работы. Выполнить авторскую композицию в технике масляной живописи.

Форма занятия: Мастер-класс.

Осуществление образовательного процесса: Введение в тему с использованием исследовательского метода, самостоятельная работа учащихся, а также работа в мастерской под руководством педагога, отработка технических навыков при работе с масляными красками.

Дидактический материал: Авторские композиции обучающихся из методического фонда.

Материалы: Грунтованный холст или картон, масляные краски, кисти, растворитель, палитра.

• **7. Мероприятия по развитию личности обучающихся**

Форма: Экскурсии, творческие встречи, вечера, творческие гостиные.

1.4. Планируемые результаты

Обучающийся 1 года обучения будет уметь:

- приготавливать грунты и грунтовать картон, натягивать холст на подрамник и грунтовать холст;
- последовательно вести этюд в технике масляной живописи;
- проводить сравнительный анализ методов и приемов живописи классических и современных мастеров.

Обучающийся 1 года обучения будет знать:

- основы технологии масляной живописи;

Обучающийся 2 года обучения будет уметь:

- последовательно вести работу в технике лессировки;
- последовательно вести работу корпусными красками;
- грамотно использовать технические навыки и приемы работы масляными красками для создания авторской композиции в технике масляной живописи.

Обучающийся 2 года обучения будет знать:

- технические методы и приемы масляной живописи различных школ живописи (итальянской, фламандской, русской.)

Компетенции и личностные качества

Ключевые компетенции	Общепредметные компетенции	Предметные компетенции
общекультурные	знание основ технологии масляной живописи; умение последовательно вести этюд в технике масляной живописи;	знание технических методов и приемов масляной живописи различных школ живописи;
креативные	развитие креативного мышления; способность мыслить нетрадиционно; самостоятельность и инициатива в применении оригинальных приемов решения творческих заданий	умение последовательно вести работу в технике лессировки; умение последовательно вести работу корпусными красками;
познавательные	умение проводить сравнительный анализ методов и приемов	умение грамотно использовать технические навыки и

	живописи классических и современных мастеров	приемы работы масляными красками для создания авторской композиции в технике масляной живописи
--	--	--

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график —

– количество учебных недель — I полугодие — 18 недель, II полугодие — 20 недель,

– продолжительность каникул — 90 дней,

Календарный учебный график программы «Секреты и тайны мастеров» составляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда» ежегодно.

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение.

Для реализации программы необходима изостудия, которая представляет собой прямоугольное помещение. Помещение поделено на учебный класс и подсобное помещение. Освещение кабинета совмещенное: искусственное и естественное (верхний свет).

Учебная студия оснащена следующим оборудованием:

- мольберты для рисования - 20 шт.
- стулья ученические - 17 шт.
- табуреты - 16 шт.
- стол для учителя - 1 шт.
- стул для учителя - 1 шт.
- столы для натуральных постановок 8 шт.
- стеллаж для хранения натурального фонда 1 шт.
- тумба трехстворчатая для установки скульптур - 1 шт.
- доска - 1 шт.
- экран - 1шт.

Подсобное помещение оснащено следующим оборудованием:

- шкаф навесной для наглядных пособий и литературы.
- тумбочка для материалов и наглядных пособий.
- стеллаж для хранения материалов.
- стул.
- стол для художественно - оформительских работ.
- шкаф подвесной для наглядных пособий и литературы.
- стол для педагога.
- антресоль для хранения фондов Детской картинной галереи.

Организация внутреннего пространства кабинета соответствует характеру работы и построено по принципу целесообразности: подсобная

зона включает в себя стеллаж для хранения материалов и инструментов и раковина, что составляет рабочую зону для учащихся площадью. Студия представляет рабочую зону для работы за мольбертами, прослушивания и просмотра учебного материала, зону для натуральных постановок, зону для педагога. Учебная мебель соответствует характеру работы и подобрана с учетом моторики человека. Микроклимат в помещении осуществляется за счет ориентации на солнечную сторону.

Зрительные зоны в студии организованы следующим образом: на задней стене расположены стеллажи с натурным фондом, который используется в процессе обучения и является неотъемлемой частью интерьера. На боковой стене расположена экспозиция со съемным методическим фондом и гипсовыми учебными пособиями. Строгость в оформлении кабинета продиктована возрастом учащихся обучаемых в кабинете - 12 - 16 лет. Натурные постановки располагаются вдоль стен, что дополняет оформление кабинета, вносит живописность в восприятие кабинета и отражают тематику текущих занятий.

Интерьер решен в спокойных голубоватых тонах, что обосновано ориентацией на солнечную сторону. Теплота деревянной фактуры мольбертов, стульев и стеллажей создают уют, рабочую атмосферу и не раздражают глаз.

Освещение кабинета - совмещенное, в большинстве - естественное, так как широкое ленточное остекление и верхний свет, осуществляемый через фонарь, соответствует достаточному уровню. Кроме того, во время необходимости используется искусственное освещение осуществляемое светильниками дневного цвета, в количестве 16 шт. мощностью - 300 ЛК.

Для реализации учебной программы необходимы следующие материалы и инструменты: карандаши, кисти щетинные, резинки, краски масляные, картон, холст, различные живописные масла, растворители, подрамники, палитры, мольберты.

ИНФ Согласно учебной программе кабинет оснащен следующими методическими и наглядными пособиями:

- Библиотекой (книги по технологии масляной живописи, по тематике программы).
- Фондом учебно-наглядных пособий: репродукции картин художников различных эпох; работы учащихся используемые в процессе обучения и образующие методический фонд.
- Муляжи для составления натюрмортов.
- Драпировки для составления натюрмортов.

2.3. Формы аттестации

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

- журнал посещаемости
- готовая работа
- грамоты, дипломы
- опрос
- методическая разработка

- фото.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

- просмотры
- выставки и конкурсы
- открытое занятие
- творческая и учебная работа
- защита дипломных работ выполненных в технике масляной живописи
- поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю.

2.4. Оценочные материалы

Участие во всероссийских и международных выставках и конкурсах, защита дипломных работ, участие в культурно-образовательных проектах.

Диагностика

Критерии оценки работ:

- композиционное решение
- художественный образ
- цветовой строй произведения
- оригинальность
- технические способы и приемы

2.5. Методические материалы

Методы обучения:

На первом году обучения:

- информационно-рецептивный (педагог сообщает - ребенок запоминает);
- репродуктивный (педагог формирует умение на основе знаний по теории изобразительного искусства на 1-ом году обучения, а ребенок воспроизводит, повторяет, отрабатывает умение).

На втором году обучения:

- метод проблемного изложения (педагог ставит цель, показывает пути ее решения, ребенок усваивает логику (этапы выполнения композиций));
- эвристический (поэтапное обучение процедурам творческой деятельности);
- исследовательский (воспитанник под руководством педагога решает проблему - разработку авторской сюжетно-тематической композиции).

В процессе занятий выделяются педагогически целесообразные, нетрадиционные методы обучения:

- необычное в обычном (развивает умение видеть и изображать обычные предметы быта в натюрморте с необычного ракурса или точки зрения);
- сотворчество (здесь педагог работает над постановкой вместе с воспитанниками, что является очень ценным наглядным материалом);
- анализ (развивает у воспитанников самоанализ и сравнения, умение видеть в своих работах положительные и отрицательные моменты).

Методика преподавания курса включает в себя систему действий по организации учебно-творческой деятельности ведущей к достижению основной цели. Повышение мотивации и стимулирование творческой

деятельности происходит через формирование интереса к занятиям, формирование долга и ответственности.

Художественное творчество предлагает развитие индивидуальности. Одним из условий реализации такого подхода является учет педагогом индивидуального опыта детей. Выделение различных типов занятий, подбор методов связаны с решением проблемы обучения ориентированной на развитие творчества.

Формы организации образовательного процесса: групповая, основная форма организации – мастер-класс.

«Мастер-класс» по масляной живописи это особая среда, в которой педагог-мастер делится своим опытом и раскрывает перед воспитанниками секреты мастерства, технологии и технические приемы данной техники в живописи.

Основу курса составляет гибкая блочная структура с конкретными целевыми установками, которые заключаются в понятиях:

- «Ученик» – на первом году обучения работа ведется в основном по восприятию (с натуры), под руководством педагога;
- «Подмастерье» - к концу первого года обучения, помимо того, что ведется работа с натуры, обучающиеся начинают самостоятельно работать над натюрмортом;
- «Мастер» - на втором году обучения обучающиеся так же выполняют творческие работы на свободную или заданную тему в технике масляной живописи;
- «Мастер-класс» - в процессе обучения так же учитываются требования предъявляемые при поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. Поэтому, даже после того, как обучающиеся заканчивают второй год обучения, они так же могут посещать занятия, где уже выполняют в какой мере роль «мастера» и таким образом между ребятами происходит взаимообучение.

Программа предусматривает демонстрацию творческих достижений на конкурсах городского, регионального и международного масштаба, на персональных выставках – представлениях. А так же выполнение обучающимися дипломных работ в данной технике на основе знаний, умений и навыков полученных в «Мастер – классе».

Формы организации учебного занятия:

Предпочтение в учебно-творческой деятельности отдается следующим формам обучения:

- лекциям (развивают творческую мыслительную деятельность учащихся);
- экскурсиям (походы и поездки в музеи и на выставки, обогащают чувственное восприятие и наглядные представления о данном направлении в живописи);
- пленэру (живопись на воздухе, развивает технические навыки в технике масляной живописи);

- творческой лаборатории (изучение и знакомство на практике с технологией масляной живописи, выполнение творческих дипломных работ в данной технике);
- мастер-классу (повышает мотивацию воспитанников к овладению технологии деятельности и творческой самореализации).

Все методы обучения реализуются на практике различными средствами:

- работа с историческими материалами при разработке тем;
- просмотр подлинных произведений живописи;
- использование тематических натюрмортов, составленных воспитанниками самостоятельно;
- использование наглядных пособий, схем по композиции.

Рациональное применение этих средств, форм и методов с учетом конкретного занятия повышает эффективность приобретения детьми знаний, умений, навыков.

Наряду с нетрадиционными формами проводятся занятия типичные для образовательных учреждений. Весь процесс обучения проводится на основе теоретических бесед и выполнения длительных постановок и кратковременных этюдов, преследующих различные цели. В основном проводятся два типа занятий – комбинированные и практические.

Педагогические технологии:

В образовательном процессе педагогом используются следующие существующие педагогические технологии:

- Педагогика сотрудничества (важнейшее место в данной технологии занимают отношения «учитель-ученик», здесь они должны действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего и опытного с менее опытным; ни один из них не должен стоять над другим.)
- Проблемное обучение (обучающийся усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения.)
- Личностно-ориентированное обучение (ее содержание, методы приемы направлены главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого учащегося, помочь становлению личностно - значимых способов познания путем организации целостной познавательной деятельности.)

Большое внимание уделяется изучению технологии масляной живописи, а именно: учащиеся знакомятся, а так же пробуют на практике различные рецепты грунтов для картона и холста, знакомятся с технологией натягивания холста на подрамник, изучают состав основных видов масляных красок (корпусных, лессировочных, полулессировочных), сочетание масляных красок друг с другом. Так же учащиеся знакомятся с различными классическими школами живописи, изучают технологию письма русской, фламандской и итальянской школы живописи.

Большое внимание в предлагаемой программе уделяется взаимодействию педагога с семьей:

- активное участие в подготовке проведения мероприятий, праздников;
- помощь и участие родителей в приобретении материалов для организации образовательного процесса;
- совместное посещение конкурсов и выставок;
- активное участие родителей в подготовке и проведении защиты дипломных работ и выпускного вечера.

Алгоритм учебного занятия:

Группа: 1 г.о. «Мастер» по масляной живописи

Тема занятия: Технология масляной живописи.

Тип занятия: Комбинированное занятие.

Цель: Познакомить учащихся с основами технологии масляной живописи, загрунтовать картон для выполнения этюда в данной технике.

Задачи:

- Познакомить учащихся с материалами применяемые в масляной живописи, дать общие сведения о маслах, применяемых в масляной живописи, о грунтах, об основных видах масляных красок, о светостойкости и составе основных цветов масляных красок. Подготовить грунт и загрунтовать картон для выполнения первого этюда маслом.

Ход занятия.

1. Подготовка к занятию, организация внимания учащихся.

3 минуты.

2. Постановка целей и выделение дидактических задач: выявление места данной темы в контексте тем программы.

5 минут.

3. Введение в тему с использованием информационно-рецептивного метода, отработка технических навыков под руководством педагога.

8 мин.

4. Практическая часть занятия:

Подготовить грунт и загрунтовать обучающимся картон для выполнения первого этюда маслом.

20 минут

5. Подведение итогов занятия.

9 минут.

Освоение языка изобразительного искусства происходит в процессе активной художественно – творческой деятельности в двух формах: в процессе восприятия произведений искусства и воплощения собственных художественно-образных замыслов.

Искусство живописи по своей природе и специфике есть самая наглядная область деятельности человека. Поэтому весь процесс обучения сопровождается наглядностью в самых различных ее формах:

- это наглядные пособия в виде методических таблиц, демонстрирующих правила колористического построения или технические способы и приемы масляной живописи;
- очень ценным наглядным материалом являются оригинальные рисунки и этюды опытных художников и лучших учащихся.
- самым убедительным наглядным приемом является личный практический показ педагога с кистью в руке всего процесса живописного произведения или отдельных ее способов и приемов.

В результате данной методики построения занятий обучающиеся должны овладеть первоначальными навыками живописной лепки объемной формы, передачей материальности и пространственного расположения предметов, уметь приводить изображение к колористической целостности и единству.

3. Список литературы

Список основной учебной литературы:

- Б.В. Иогансон Н.Н. Клиндухов Л.В. Присяжнюк А.Н. Буйнов А.М. Серов Г.Б. Смирнов А.А. Трошичев. «Школа изобразительного искусства» 2 выпуск – М., 1988.
- В.Д. Синюкова, М.И. Андреева «500 мастеров зарубежной классики» – М., С-Петербург, 2013.
- Г.В. Беда Живопись и ее изобразительные средства. – М., «Просвещение», 2014.

Список дополнительной учебной литературы:

- Ю.К. Бабанский Педагогика. – М., «Просвещение» 2015.
- Д.И. Киплик Техника живописи. – М., «Искусство», 2003.
- Н.П. Костерин Учебное рисование. – М., «Просвещение», 1978.
- О.Е. Лебедева Дополнительное образование детей. – М., «Владос», 2016.
- Г.К. Селевко Современные образовательные технологии. – М., «Народное образование», 1998.
- А.А. Унковский. А.В. Триселев Живопись. Программы высших педагогических учебных заведений. – М., 1991.

Список наглядного материала:

- наглядные пособия в виде методических таблиц, демонстрирующих правила колористического построения или технические способы и приемы масляной живописи;
- оригинальные рисунки и этюды опытных художников и лучших учащихся.

Список электронных источников и Интернет-ресурсов

<http://oformitelblok.ru/technology.html>

http://revolution.allbest.ru/culture/00336048_1.html

<http://natblog.ru/natblog-glavnaya/zhivopis-maslom-texnologiya.html>