

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
п. Уньюган

Рассмотрено:
на заседании
методического совета
протокол № 1
от «01» сентября 2020 года

Согласовано:
на педагогическом совете
протокол № 1
от «01» сентября 2020 года

Рабочая программа
«Изобразительное искусство. Рисуем маслом»
на 2020 – 2021 учебный год
2 год обучения

Разработчик:
Ярикова Ольга Геннадьевна
Педагог дополнительного образования
Высшая квалификационная категория

Количество часов в неделю – 4

Количество часов в год – 120

п. Уньюган
Октябрьский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
2020 год

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Изобразительное искусство. Рисуем маслом» (далее – программа) составлена на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство. Рисуем маслом», разработчик Ярикова О.Г., педагог дополнительного образования МБУДО «ДДТ» п. Уньюган.

Программа рассчитана на работу с детьми 6-18 лет.

Программа имеет художественную направленность.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Общее количество часов за год – 120.

Цель: формирование у детей системы художественно-образного мышления, развитие их творческой индивидуальности в процессе изучения основ масляной живописи, рисунка, композиции и ознакомления с историей искусств.

Задачи:

Обучающие:

- приобретение учащимися навыков по выполнению живописных работ в технике масляная живопись, в том числе ознакомление с художественными понятиями:
- свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- приёмы масляной живописи;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
- цветовые отношения в условиях воздушно-пространственной среды и передача средствами масляной живописи;
- последовательность ведения живописной работы;
- обучение практическим умениям и навыкам правильного изображения целостности композиции, ее ритма и пластики, техники работы масляными красками.

Развивающие:

- развитие творческого потенциала;
- развитие эстетического восприятия предметов, явлений окружающего мира и эмоционального отношения к ним;
- развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, творческой активности, художественных способностей, воображения и фантазии.

Воспитательные:

- удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно - эстетическом и нравственном развитии;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения;
- организация содержательного досуга и творческого труда;
- приобщение учащихся к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, классического и современного искусства;
- формирование общей культуры.

II. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Личностные результаты:

- проявление интереса к местной, региональной, национальной специфике традиционного и современного художественного искусства (методика «Диагностика эстетической воспитанности учащихся»);
- присвоение ценности труда и творчества (методика «Ценностные ориентации» (М.Рокич).

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:

- создание мыслительного образа художественной работы для решения практической задачи, воплощать этот образ в материале.

Регулятивные УУД:

- умение организовывать самостоятельную художественную деятельность (педагогическая диагностика овладения детьми изобразительной деятельностью);
- планирование предстоящей практической работы, соотношение своих действий с поставленной целью (тест «Темперамент» (И.П. Павлов));
- самостоятельная организация своего рабочего места.

Коммуникативные УУД:

- умение работать в группе, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь (методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру)

Предметные результаты:

- умение правильно изображать целостность композиции, ее ритм и пластику, видеть объемную форму предмета и изображать ее на плоскости, правильно работать с художественными средствами.

Требования к уровню подготовки для 2 год обучения: учащиеся научатся грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов, передавать оттенки локального цвета, цветовые и тональные отношения между предметами, пропорции и объем простых предметов, материальность простых мягких предметов.

III. МЕСТО ЗАНЯТИЙ

На изучение программы «Изобразительное искусство. Масляная живопись» отводится 120 часов/ 60 занятий в год.

В период осенних каникул занятия проводятся с применением дистанционных технологий.

26,31 мая – резервное время, отведенное для 100 % реализации программы в случаях совпадения дней занятий с праздничными днями, отсутствия замены педагога, находящегося на больничном режиме и т.д.

При своевременном исполнении программы резервное время используется педагогом для проведения дополнительных занятий, подготовке к итоговой аттестации учащихся.

IV. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН рабочей программы «ИЗО. Рисуем маслом» 2 год обучения

Таблица 1

№	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Работа над картиной – пишем с натуры	8	2	6
2	Создание образа, поиск стилистики. Быстрый этюд осеннего цветка	8	2	6
3	Осенний натюрморт с натуры: цветы, фрукты	8	2	6
4	Портрет. Творческое копирование	10	2	8
5	Портрет с натуры	10	2	8
6	Абстрактная композиция. Творческое копирование	20	4	16
7	Абстрактная композиция	20	4	16
8	Тематическая станковая композиция	30	4	26
9	Итоговая творческая работа	6	2	4
	ВСЕГО:	120	24	96

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Тема № 1. Работа над картиной – пишем с натуры

Беседа по теме. Выполнение работы с натуры как учебного задания. Особенности выполнения работы с натуры. Композиция рисунка и последовательность его выполнения

Тема № 2. Создание образа, поиск стилистики. Быстрый этюд осеннего цветка

Беседа по теме. Выполнение работы с натуры в технике «alla prima». Особенности

выполнения работы с натуры. Основные этапы: предварительный точный рисунок, выбор подходящего стиля письма, выполнение работы в материале. Анализ работы в форме общего просмотра.

Тема № 3. Осенний натюрморт с натуры: цветы, фрукты

Беседа по теме. Этапы выполнения работы: композиция, построение, подмалёвок, передача объёма цветом, передача материальности, выделение композиционного центра. Самостоятельная работа. Задание: выполнить натюрморт с фруктами на цветном фоне используя метод лессировки. Материалы: грунтованный (грунт вододисперсионный) картон (ДВП) размером 30x40, масляные краски. Подведение итогов после каждого занятия, этапа работы проходит общим просмотром, анализом выполнения задания.

Тема № 4. Портрет. Творческое копирование

Беседа по теме. Секреты и тайны мастеров. Портрет как жанр изобразительного искусства. Художественный образ. Творческий замысел. Документальный портрет. Средства художественной выразительности. Формат и размеры. Точка зрения. Натура в разработке сюжета. Законченность произведения. Задание: Выполнить портрет (копию). Материалы: холст (картон), масло. Основные этапы работы: наброски с натуры; зарисовки натуры (карандаш, масло); предварительный рисунок, прописка теней цветом, подмалёвок; цветовое решение локального цвета, прописка света; детализация; анализ; оформление. Домашнее задание: выполнить наброски портрета с натуры (автопортрет).

Тема № 5. Портрет с натуры

Беседа по теме. Секреты и тайны мастеров. Портрет как жанр изобразительного искусства. Художественный образ. Творческий замысел. Документальный портрет. Средства художественной выразительности. Формат и размеры. Точка зрения. Натура в разработке сюжета. Законченность произведения. Задание: Выполнить портрет с натуры. Материалы: холст (картон), масло. Основные этапы работы: наброски с натуры; зарисовки натуры (карандаш, масло); предварительный рисунок, прописка теней цветом, подмалёвок; цветовое решение локального цвета, прописка света; детализация; анализ; оформление.

Тема № 6. Абстрактная композиция. Творческое копирование

Беседа по теме. Секреты и тайны мастеров. Тенденция в живописи и скульптуре 20 века. Возникновение абстрактного искусства. П. Гоген, Сезанн, Артур Дав. Абстрактное искусство Василия Кандинского, Казимира Малевича, Пабло Пикассо. Абстрактный экспрессионизм. Абстракция и творчество. Задание: Выполнить абстрактную композицию – творческое копирование на одну из тем: «Мир растений», «Мир животных». Домашнее задание: подготовиться к выполнению абстрактной композиции по прочитанному произведению. Прочитать роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», посмотреть фильм.

Тема № 7. Абстрактная композиция

Беседа по теме. Абстракция и творчество. Задание: Выполнить абстрактную композицию по теме «Иллюстрация к произведению». Предлагается выполнить абстрактную композицию по прочитанному произведению. Материалы: холст (картон), масло. Корректировка этюдов. Линейный рисунок. Подмалёвок. Прописка. Лессировка. Детализация. Оформление работы. Анализ работ.

Тема № 8. Тематическая станковая композиция

https://yandex.ru/efir?stream_id=47a7b1bed2aaf1ad9e68d5fb6ac96a73&from_block=player_share_button_yavideo

Беседа по теме. Секреты и тайны мастеров. Предварительное понятие о картине. Творчество и ремесло. Художественный образ. Замысел и тема сюжетной картины. Творческий замысел. Сюжет. Средства художественного выражения. Композиция и композиционный центр. Формат и размеры. Выбор точки зрения. Натура в разработке сюжета. О законченности произведения. Задание: Выполнить сюжетную картину (копия). Холст (картон), масло. Основные этапы работы: поиски зарисовки и наброски для последующего определения темы; определение темы и переход к разработке сюжетного решения; выполнение первоначального варианта эскиза; дополнительные натурные зарисовки и дальнейшей разработкой сюжета (окончательный выбор соответствующей высоты горизонта, точки зрения, в перспективном построении действия; выбор масштаба соотношений элементов эскиза; выбор освещения); перенос эскиза на формат; окончательный анализ кистью в одном цвете; исполнение в цвете композиции; анализ композиции; оформление картины. Домашнее задание: онлайн-экскурсия в музей с целью ознакомления с работами художников, просмотр репродукций.

Тема № 9. Итоговая творческая работа

Индивидуальные беседы по теме. Идея композиции. Техника исполнения. Построение композиции. Коллективное обсуждение этюдов. Отчётная итоговая выставка. Задание: выполнить творческую работу на свободную тему, в любом наиболее понравившемся жанре живописи. Оформление работы. Экетаж. На последнем занятии по данной теме проводится итоговая аттестация в форме тестирования по теории и анализа (зачета) итоговой творческой работы.

VI. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Таблица 2

№	Месяц	Число	Время	Тема занятия	Кол-во часов	Форма занятия	Форма контроля
1-4	Октябрь	19,21,26,28	15.00-16.30	Работа над картиной – пишем с натуры	8	Теория Инструктаж Онлайн-экскурсия в музей искусств	Анализ работ
5-8	Ноябрь	02,05,09,11 ДО	15.00-16.30	Создание образа, поиск стилистики. Быстрый этюд	8	Теоретическо-практическое	Наблюдение Опрос
9-12	Ноябрь	16,18,23,25 ДО	15.00-16.30	Осенний натюрморт с натуры: цветы, фрукты	8	Теоретическо-практическое	
13-17	Ноябрь Декабрь	30 02,07,09,14	15.00-16.30	Портрет. Творческое копирование	10	Теоретическо-практическое	Анализ работ
18-22	Декабрь	16,21,23,28,30	15.00-16.30	Портрет с натуры	10	Теоретическо-практическое	Анализ работ
23-32	Январь Февраль	11,13,18,20,25, 27 01,03,08,10	15.00-16.30	Абстрактная композиция. Творческое копирование	20	Теоретическо-практическое	Анализ работ
33-42	Февраль Март	15,17,22,24 01,03,10,15,17 22	15.00-16.30	Абстрактная композиция	20	Теоретическо-практическое	Анализ работ
43-57	Март Апрель Май	24,29,31 05,07,12,14,19, 21,26,28 03,05,10,12	15.00-16.30	Тематическая станковая композиция	30	Теоретическо-практическое	Выставка работ Самопрезентация своих работ
58-60	Май	17,19,24	15.00-16.30	Итоговая творческая работа	6	Теоретическо-практическое	Обмен мнениям Анализ итоговых работ Тест

VII. ИЗМЕРИТЕЛИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Этапы и формы педагогического контроля

Можно выделить **предварительный, текущий и итоговый** этапы педагогического контроля (таблица ниже).

На **предварительном** этапе педагог в ходе беседы с учащимися, наблюдения за их работой выясняет исходный уровень подготовленности.

Текущий контроль осуществляется в конце каждой темы, когда проводится общий просмотр и анализ работ совместно с детьми, где каждая работа оценивается по четырем критериям:

- уровень работы в целом;
- творческий подход;
- аккуратность;
- самостоятельность.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет учебного времени, предусмотренного программой в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, анализа работ и пр. Педагог имеет возможность по своему усмотрению проводить текущие просмотры по разделам программы.

В тоже время эта система должна быть достаточно гибкой, чтобы не пропало желание работать у отстающих учащихся. Учитываться должен не только результат относительно всей группы, но и личный результат учащегося относительно предыдущих его работ.

Так же оценка деятельности учащихся осуществляется в **конце каждого занятия**. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).

Оценивать деятельность учащихся необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого учащегося и отметить это перед всем коллективом. Особенно это касается оценок творческих работ. Когда работа коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются.

Перед выполнением работы надо предупредить учащихся, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что на занятиях изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность учащегося, его желание сделать что-то своё.

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если это не касается выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения стремление учащегося самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, пластике.

Педагог должен акцентировать внимание учащихся на добром, положительном, эмоциональном. Нужно отмечать их стремление к коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного учащегося.

В течение обучения проводится **диагностика** интересов, творческой активности, воспитанности, успешности учащихся, их комфортности в учреждении. Диагностический инструментарий представлен в приложениях к программе и может изменяться.

Оценка творческих достижений учащихся отслеживается при участии в конкурсах и выставках различного уровня, а также ведении журнала учета детских достижений.

Таблица 3

Название	Сроки	Задачи	Формы оценки ожидаемого результата
Предварительный	сентябрь-октябрь	– выявить исходный уровень подготовки учащихся	наблюдение, собеседование
Текущий	по итогам темы, занятия	– выявить степень усвоения учащимися учебного материала; – выявление отстающих, опережающих, уровень развития способностей	просмотр работ, тестирование, опрос, контрольные работы, выставки творческих работ, самостоятельная работа, профильные викторины и т.д.
Итоговый	по итогам освоения всей программы	– диагностика усвоения учащимися программы за учебный период; – закрепление и систематизация знаний; – степень достижения результатов по итогам	Защита творческого проекта, итоговое тестирование, контрольная работа, контрольный рисунок и т.д.

		освоения всей программы; – получение сведений о необходимости корректировки программы; – ориентация на самостоятельное обучение, дальнейшее планирование деятельности по изобразительному искусству	
--	--	---	--

По завершении изучения программы проводится итоговый педагогический контроль в форме **итоговой аттестации**. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Формы аттестации: защита итоговой работы (проекта), контрольный рисунок, тестирование по теории, выпускная итоговая работа и т.д. Примерные оценочные материалы представлены в приложениях к программе.

Формы и содержание, сроки аттестации определяются педагогом на основании содержания программы, рассматриваются на заседании методического объединения.

Если учащийся в течение учебного года добивается успехов во внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, и т.п.), то он считается автоматически аттестованным и освобождается от процедуры аттестации. Соотнесение уровня успешности выступления с уровнем аттестации осуществляет на основе побед и призовых мест в профильных мероприятиях и рассматривается на педагогическом совете.

Требования к итоговой работе

Зачёт рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над темой, предложенной в разделе «Содержание тем» согласно учебно-тематическому плану. Выполняется этюд постановки масляными красками на холсте.

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы на формате;
- точно передать пропорции предметов;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с масляными красками;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальности;

- добиться цельности в изображении;
- реалистично изображать и создавать иллюзию объема, перспективы, используя цвет и свет.

По итогам выпускного зачета выставляется уровень (высокий, средний, низкий) освоения программы.

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- грамотно смешивать цвета;
- владеть светотеневым и цветовым контрастом; тёплыми и холодными цветами;
- определять локальный цвет, передавать колорит композиции, гамму, владеть навыками передачи объёма, пространства, рефлекса, блика;
- владеть одним из видов современных техник: «alla prima», точечный рисунок, корпусная живопись;
- владеть художественными материалами и средствами; методически правильно вести работу над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией.

С учетом данных критериев выставляются уровни:

- «высокий» - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
- «средний» - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;
- «низкий» - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

VIII. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для достижения учебно-воспитательных целей на занятиях используются разнообразные методы:

- **словесные:** беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование образцов педагога, художественное слово;
- **информативно–рецептивные:** рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец педагога, показ педагога;
- **практические;**
- **репродуктивные:** работа на черновиках, выполнение формообразующих движений рукой;
- **исследовательские;**
- **эвристические.**

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. Простая и эффективная методика обучения позволит учащимися быстро раскрыть в себе творческий потенциал и стать настоящими художниками:

- познакомиться с тонкостями и нюансами рисования масляными красками;
- получить представление о законах композиции, вариантах передачи света и тени, способах создания гармоничного колорита;
- научиться выбирать, смешивать и наносить масляные краски, грамотно отображать различные предметы и фактуры;
- попробовать свои силы в различных манерах исполнения картин;
- написать множество картин с различными сюжетами (натюрморт, портрет, пейзаж, абстракцию, сюжетный рисунок).

Практические занятия совмещаются с теоретическими. Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. Важной составной частью программы является копирование иллюстраций, фотографий красивых уголков природы. Процесс обучения по данной программе строится на основе следующих педагогических принципах:

- целостности в восприятии обучающихся изобразительного искусства;
- включения детей в активную творческую деятельность;
- сочетание коллективных и индивидуальных форм деятельности;
- учета психолого-педагогических особенностей детей;
- системности и последовательности;
- связи теории с практикой;
- опоры на чувственно-эмоциональную сферу ребенка;
- доступности;
- наглядности;
- добровольности.

Для лучшего усвоения материала рекомендуются:

- посещение онлайн-выставок, онлайн-экскурсий;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства.

Применение **компьютерных технологий** может осуществляться не только педагогом при подготовке и во время занятия, но и учащимися в процессе своей работы. Одним из способов - является организация проектной деятельности учащихся, оформленная в виде презентаций, печатных сообщений в форме

рефератов, докладов и т.п. Преимущества использования ИКТ в преподавании изобразительного искусства очевидны:

- знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеотрегментов, фотографий;
- широко использовать показ репродукций картин художников;
- демонстрировать графический материал (таблицы, схемы);
- «посещать» крупнейшие музеи мира;
- прослушивать записи песен, мелодий;
- просмотр онлайн-занятий для дополнительного обогащения творческого потенциала;
- участвовать в интернет-выставках, конкурсах, проектах и т.д.

Использование интернет-ресурсов как источника информации повышает интерес учащихся к творчеству художников, направлениям в искусстве, позволяет использовать на занятиях помимо произведений искусств, произведения литературы, музыки. Использовать данную информацию целесообразно лишь фрагментарно, сразу после изложения новой темы для осмысления полученных знаний или в конце занятия для их закрепления.

Информационные источники, используемые при реализации программы

Методические пособия для педагога:

1. Бесчастнов Н.П. Живопись/Н.П. Бесчастнов Н.П., В.Я. Кулаков, И.Н. Стор И.Н Учебное пособие. - М.: Владос, 2004.
2. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002.
3. Всё о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004.
4. Гвоздева, Т. Большой энциклопедический словарь. Искусство/Т. Гвоздева, Ю. Дубровин, О. Зверева, В. Наумова. - М.: Внешсигма, 2000.
5. Женевиьев, К. Живопись/К. Женевиьев. – М.: АСТ. Астрель, 2002.
6. Сокольникова, Н.М. Основы композиции. Учебник/Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996.
7. Сокольникова, Н.М. Основы живописи. Учебник/Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996.
8. Сокольникова, Н.М. Основы рисунка. Учебник/Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996.
9. Сокольникова, Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник/Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996.
10. Томас, Б. Пишем масляными красками/Б. Томас. - М.: Астрель, 2004.

Перечень интернет-ресурсов:

Методическое пособие для художественных школ

<https://docplayer.ru/26760596-Metodicheskoe-posobie-dlya-detskih-hudozhestvennyh-shkol-i-hudozhestvennyh-otdeleniy-detskih-shkol-iskusstv.html>

Словарь художественных терминов онлайн <http://www.artonline.ru/glossary/>

Методические указания по дисциплине «Живопись» <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/05/27/metodicheskie-rekomendatsii-po-zhivopisi>

Электронные книги. Секреты живописи старых мастеров. Скачать. https://vk.com/topic-26246272_31028568

Методические рекомендации по проведению занятий масляной живописи в ДХШ <https://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE/449196.html>

Учебные пособия для учащихся:

1. Виффен, В. Как научиться рисовать натюрморт. Пособие по рисованию/В. Виффен. – М.: Эксмо, 2001.
2. Максимова, О. Как нарисовать воду/О. Максимова. - М.: Астрель, 2007.
3. Мур, Р. Масляная живопись/Р. Мур. - М.: Астрель, 2004.
4. Руиссинг, Х. Масляная живопись для начинающих/Х. Руиссинг. - М.: Внешсигма, 1998.
5. Сервер, Ф.А. Масляная живопись для начинающих/Ф. А. Сервер. - М.: Астрель, 2004.
6. Чармиан, Э. Как научиться рисовать цветы. Пособие по рисованию/Э. Чармиан. – М.: Эксмо, 2001.

Перечень интернет-ресурсов:

Музейные головоломки <http://m-golovolomki.ru/index.php>

Учебные пособия по изобразительному искусству. Технология и техника масляной живописи http://zaholstom.ru/?page_id=33 <https://docplayer.ru/26054580-Tehnologiya-i-tehnika-maslyanoy-zhivopisi.html>

Тесты, викторины по ИЗО онлайн <https://videouroki.net/tests/izo/>

Академия художеств «Бебигон» https://russia.tv/brand/show/brand_id/5105

Наглядное пособие для учащихся:

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/%27%27Hudojestvennaya_galereya%27%27/_%27%27Hudojestvennaya_galereya%27%27.html

Картинная галерея <https://gallerix.ru/a1/>

Виртуальный русский музей <https://virtual.rusmuseumvrm.ru/>

Музеи мира онлайн <http://musei-online.blogspot.com/>

IX. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Необходимым условием реализации программы является: наличие оборудованного учебного класса. Для студии должно быть выделено просторная, светлая комната, отвечающая санитарно-гигиеническим нормам. Во всех случаях помещение должно быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным дневным и вечерним освещением.

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на учебную группу);

К – полный комплект (на каждого учащегося);

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учащихся);

Г – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 учащихся).

Таблица 4

Печатные пособия	
Портреты русских и зарубежных художников	Д
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента	Д
Таблицы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека	Д
Технические средства обучения (ТСО)	
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц	Д
Мультимедийный проектор с экраном	Д
Компьютер	Д
Звуковые пособия	
Аудиозаписи по музыкальным и литературным произведениям	Д
Художественные материалы	
Материалы: - карандаши графитные («простые») Н, НВ, В; - ластик; - краски масляные (лучше Ладога или Мастер класс, Гамма): 1. Белила титановые; 2. Кадмий жёлтый средний; 3. Кадмий лимонный; 4. Кадмий оранжевый; 5. Кадмий красный светлый; 6. Краплак красный тёмный; 7. Охра светлая; 8. Охра золотистая (по желанию);	К К Г

по масляной живописи и т.д.	Д
5. Демонстрационные: работы учащихся, настенные иллюстрации.	Д

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО РИСУНКА

Критерии оценок:

1. Композиционное решение. Соблюдение пропорций предметов.
2. Передача формы предметов цветом.
3. Живописно-пространственное решение.

Показатели уровня:

Оценка «высокий уровень»:

1. Найдены пропорции изображения предметов и поля листа, наблюдается восприятие каждого предмета и или частей отдельно друг от друга.

Пропорциональные соотношения изображения предметов соответствуют реальным:

- пропорции передаются верно;
- в изображении предметов передаются пропорциональные соотношения больших, малых форм и мелких деталей;
- четко определены и прорисованы мелкие детали;
- передается характер соотношения всех частей каждой формы.

2. Объем предметов передается изменением цвета и тона в соответствии с освещением, соблюдено сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов, передаются мягкие переходы от света к тени, найдены цветовая гармония, колорит работы, передается целостный взгляд на постановку.

3. В рисунке хорошо выражено пространство с помощью использования правил световоздушной перспективы:

- для передачи переднего плана использованы тоновые контрасты;
- наблюдается распределение тепло-холодности цвета по степени удаления от зрителя.

Оценка «средний уровень»:

1. Изображение предметов размещено не пропорционально размеру листа: слишком близко или далеко от края листа. Пропорциональные соотношения

между размерами предметов в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей предметов. Изображение предметов соответствует фактическому расположению в пространстве, но ритм в композиции изображения не найден.

2. Объем предметов передается изменением цвета в соответствии с освещением, соблюдено принципиальное сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов, переходы от света к тени выражены слабо. Наблюдается попытка передачи пространства в рисунке, контрасты цвета и тона использованы неуместно:

- наблюдается эффект приближения дальнего плана и удаления переднего.

3. В рисунке слабо намечено пространство. Цветовое решение дальнего и переднего плана слабо различается. Переходы от света к тени выражены активно и вызывают ощущение дробности изображенных предметов.

Оценка «**низкий уровень**»:

1. Изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое, нет равновесия в расположении предметов и поля бумаги.

Пропорции и характер изображенных предметов грубо нарушены, не соответствуют действительным соотношениям. Габаритные пропорции изображенных предметов являются неточными, допущены грубые ошибки в пропорциях предметов.

2. Рисунок выглядит раскрашенным, цвета либо слишком яркие, «открытые», либо слишком «грязные», не соответствуют действительному цвету предметов. Небрежность, грязь в работе.

3. Объем предметов не передается, цвет предметов и фона локален без видимых переходов светотени. Ошибки в передаче тональности предметов и среды. Объем предметов в некоторых местах намечен тоновыми сочетаниями, наблюдается сочетание холодного и теплого цветов, но их распределение не передают эффект освещенности, слабо выражена светотень.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНАЛИЗ ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЕТОДИКА КОМАРОВОЙ Т.С.)

Художественные способности раньше других обнаруживают себя. У детей существуют богатейшие предпосылки к развитию не только художественного, но и творчества вообще: ограниченность знаний об окружающем мире приводит к тому, что ребенок легко может объединять несовместимое. Но для изобразительной одаренности, больше чем для других, присуща «возрастная талантливость».

Методическая диагностика анализа продукта деятельности ставит перед собой цель: **выявить уровень знаний и умений у детей в изобразительной деятельности.**

1. Содержание изображения (полнота изображения образа)

2. Передача формы:

высокий уровень – форма передана точно;

средний уровень – есть незначительные искажения;

низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась.

3. Строение предмета:

высокий уровень – части расположены верно;

средний уровень – есть незначительные искажения;

низкий уровень – части предмета расположены неверно.

4. Передача пропорций предмета в изображении:

высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются;

средний уровень – есть незначительные искажения;

низкий уровень – пропорции предмета переданы неверно.

5. Композиция:

А) расположение на листе:

высокий уровень – по всему листу;

средний уровень – на полосе листа

низкий уровень – не продумана, носит случайный характер.

Б) отношение по величине разных изображений:

высокий уровень – соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов;

средний уровень – есть незначительные искажения;

низкий уровень - пропорциональность разных предметов передана неверно.

6. Передача движения:

высокий уровень – движение передано достаточно четко;

средний уровень – движение передано неопределённо, неумело

низкий уровень – изображение статическое.

7. Цвет:

А) цветовое решение изображения:

высокий уровень – реальный цвет предметов;

средний уровень – есть отступления от реальной окраски;

низкий уровень – цвет предметов передан неверно;

Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности изображения:

высокий уровень – многоцветная гамма;

средний уровень – преобладание нескольких цветов или оттенков (теплые, холодные);

низкий уровень – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете.

Анализ процесса деятельности

1. Характер линии:

А) характер линии:

высокий уровень – линия прерывистая;

средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая);

низкий уровень – слитная.

Б) нажим:

высокий уровень – сильный, энергичный ;

средний уровень – средний;

низкий уровень – слабый;

В) раскрашивание:

высокий уровень – мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура;

средний уровень – крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура;

низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не уместающимися в пределах контура.

Г) регуляция силы нажима:

высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура;

средний уровень – регулирует силу нажима, при раскрашивании иногда выходит за пределы контура;

низкий уровень – не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура.

2. Регуляция деятельности:

А) отношение к оценке взрослого:

высокий уровень – адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, неточности;

средний уровень – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – радуется, темп работы увеличивается, при замечании – снижает, деятельность замедляется или вовсе прекращается)»

низкий уровень – безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется).

Б) оценка ребёнком созданного им изображения:

высокий уровень – адекватна;

средний уровень – неадекватна (завышена, занижена);

низкий уровень – отсутствует.

3. Уровень самостоятельности:

высокий уровень – выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в случае необходимости обращается с вопросами;

средний уровень – требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами к взрослому обращается редко;

низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.

Оценка уровней:

Высокий – 3 балла

Средний – 2 балла

Низкий – 1 балл

Все оценки показателей по каждому критерию суммируются. Наивысшее число баллов, которое может получить ребенок:

Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
12-18 баллов	19-27 баллов	28-36 баллов

Тестовые вопросы по основам цветоведения

1.

1. Назовите тёплый цвет:

1. Белый
2. Голубой
3. Синий
4. Жёлтый (правильный ответ)

2. Назовите холодный цвет:

1. Красный
2. Оранжевый
3. Фиолетовый (правильный ответ)
4. Чёрный

3. Основной цвет:

1. Оранжевый
2. Жёлтый (правильный ответ)
3. Зелёный
4. Белый

4. Ахроматический цвет:

1. Чёрный (правильный ответ)
2. Синий
3. Красный
4. Зелёный

5. Хроматический цвет:

1. Белый
2. Зелёный (правильный ответ)
3. Серый
4. Чёрный

Контрольные вопросы по основам цветоведения и живописи

1. Дайте характеристику основным цветам. Почему данную группу цветов называют основными?
2. Характеристика тёплых цветов.
3. Характеристика холодных цветов.
4. Характеристика хроматических цветов.
5. Характеристика ахроматических цветов.
6. Как распределяются цвета в радуге?
7. Что такое колорит?
8. Какое настроение в композиции могут создать контрастные цветовые отношения?
9. Что такое живопись?
10. Виды живописи
11. Живописные художественные материалы.

12. Какие цвета называют «отступающими», их свойства?
13. Какие цвета называют «выступающими», их свойства?
14. Какой цвет получается при смешивании синего цвета с жёлтым?
15. Какие цвета нужно смешивать для получения фиолетового цвета?
16. При смешивании, каких цветов получается оранжевый цвет?
17. Назовите составные цвета.
18. Дополнительные цвета и их свойства.

Контрольная работа
«Живопись с основами цветоведения»

Группа _____

ФИО _____

1 Сколько цветов различает человеческий глаз в видимом спектре?

2 Какие цвета считаются ахроматическими?

3 Какие цвета считаются хроматическими?

4 Какие цвета относятся к теплым?

5 Какие цвета относятся к холодным?

6 Какие цвета входят в семиступенчатый цветовой круг?

7 Что такое цветовая гармония?

8 Основные признаки гармонии цвета:

9 Перечислите основные этапы цветового символизма:

10. Укажите символику данных цветов в современном мире:

Белый

Красный

Зеленый

Синий

Черный

Фиолетовый _____

Тест по теме "Цветоведение»

1 раздел. Проверка УУД

По темам: «Материалы, инструменты и принадлежности для занятий ИЗО» и «Основы цветоведения»

Текст взят из издания «Изобразительное искусство: занимательные материалы, терминологические диктанты, кроссворды, тесты, викторины для 5-7 классов». Серия « В помощь преподавателю». Автор-составитель О. В. Павлова. Издательство «Учитель», Волгоград 2010 г.

1 Вариант.

Задание 1. Вставьте в текст, пропущенные слова.

1. Небольшая тонкая дощечка с вырезом для большого пальца, на которой живописец смешивает краски, называется _____ (*палитрой*).
2. Материал, изготавливаемый из равномерно обожжённых тонких веток, называется _____ (*углём*).
3. _____ (*Бумага*) - это материал для письма и рисования, изготавливаемый из древесной и тряпичной массы.

Задание 2. Выберите правильный ответ.

1. Эти краски имеют следующие свойства: прозрачность, чистоту цвета. (*Гуашь, темпера, акварель*)
2. Маркировка на карандашах (ТМ, Т, 2М и т.д.) обозначает. (*Степень оттенка цвета, код производителя, степень твёрдости или мягкости*).
3. К основным цветам относятся:
 - а) *красный, синий, зелёный;*
 - б) *жёлтый, зелёный, красный;*
 - в) *красный, жёлтый, синий.*
4. К тёплым цветам относятся:
 - а) *голубовато-зелёный, голубой;*
 - б) *красный, жёлтый;*
 - в) *сине-зелёный, синий.*
5. Цвета, в цветовом круге , которые находятся напротив друг друга и дающие при смешивании ахроматический цвет, называются:
 - а) *нейтральными;*
 - б) *оптическими;*
 - в) *дополнительными.*

2 Вариант.

Задание 1. Вставьте в текст, пропущенные слова.

1. Акварель - это _____ (*водяные краски с растительным клеем в качестве связующего вещества*).
2. Холст – это _____ (*льняная*) ткань, на которой пишут _____ (*масляными красками*).
3. Пучок щетины, волос на рукоятке для нанесения клея или краски на какую-либо поверхность называется _____ (*кистью*).

Задание 2. Выберите правильный ответ.

1. Холст изготавливают из (*целлюлозы, шерстяных волокон, льняного волокна*).

2. Из пластичного природного материала, имеющего разную окраску, скульпторы лепят скульптуры малых форм или делают эскизы для больших скульптур. (Пластилин, глина, базальт).

3. Фиолетовую краску можно получить, смешав:

- а) синюю и красную;
- б) красную и зелёную;
- в) синюю и зелёную.

4. Суть ахроматического контраста заключается в том, что:

- а) светлое пятно на тёмном фоне кажется ещё светлее;
- б) светлое пятно на тёмном фоне кажется темнее.

5. К составным цветам относятся:

- а) синий, жёлтый, красный;
- б) жёлтый, зелёный, оранжевый;
- в) оранжевый, зелёный, фиолетовый.

3 Вариант.

Задание 1. Вставьте в текст, пропущенные слова.

1. _____ (*карандаш*) – это графитная палочка, обычно оправленная в дерево.
2. _____ (*мольберт*) – подставка для подрамника с холстом, на котором художники пишут картины.
3. Ластик – это предмет, предназначенный для _____ (*удаления ненужных карандашных линий*).

Задание 2. Выберите правильный ответ.

1. Этот материал для рисования представляет собой палочки без оправы различных красно-коричневых тонов. (Пастель, сангина, уголь).
2. Эти краски разводят водой, перед нанесением на бумагу, закрашивают рисунок плотно, а поверхность после окрашивания светлеет и имеет матовую поверхность. (*Гуашь*, акварель, тушь).
3. Зелёный цвет получают смешением:
 - а) жёлтой и фиолетовой краски;
 - б) синей и жёлтой;
 - в) синей и оранжевой.
4. К холодным цветам относят:
 - а) голубой, синий;
 - б) красный, синий;
 - в) сине-зелёный, жёлто-зелёный.
5. Различные оттенки серого называют:
 - а) дополнительными;
 - б) нейтральными;
 - в) доминирующими.

1. Вариант.

Задание 1. Вставьте в текст, пропущенные слова.

1. Сухие, мягкие, цветные мелки в ИЗО называются _____ (*пастель*).
2. Краски, состоящие из тонко растертых пигментов с водноклеевым связующим и примесью белил, называются _____ (*гуашью*).

3. Принадлежность для рисования с пористым стержнем, пропитанным красителем называется _____ (*фломастер*).

Задание 2. Выберите правильный ответ.

1. Этот материал для лепки является искусственной невысыхающей массой. (Глина, *пластилин*, фарфор, воск).

2. Этот предмет удобен для рисования. Он имеет наклонную плоскость, к которой крепится материал, на котором рисуют. (Палитра, *мольберт*, кульман).

3. Задуманное художником цветовое сочетание, с помощью которого он создаёт художественный образ, называют:

- а) гармонией;
- б) гаммой цвета;
- в) *колоритом*.

4. Оранжевый цвет можно получить путём смешения:

- а) красного и синего;
- б) *красного и жёлтого*;
- в) синего и зелёного.

5. К хроматическим цветам относятся:

- а) *чёрный, белый, все оттенки серого*;
- б) красный, синий, жёлтый;
- в) оранжевый, фиолетовый, зелёный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии жизни»

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей.

М. Рокич различает два класса ценностей:

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства.

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более надежные

результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.

Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем сделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 18 место.

Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию».

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы ценностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если не удастся выявить ни одной закономерности, можно предположить несформированность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов.

Применение методики изучения ценностных ориентации

1. Индивидуальная диагностика

С этой целью методика может применяться как вспомогательная, дополняющая данные, полученные, с помощью ТАТ и других многосторонних диагностических методов.

Анализируя индивидуальную иерархию ценностных ориентации, следует обратить внимание на то, как отдельные ценности группируются испытуемым в содержательные блоки. Как правило, индивидуальная иерархия представляет собой "последовательность достаточно хорошо разграничиваемых между собой "блоков". Ценности могут объединяться в такие блоки по разным основаниям. Вот несколько примеров для терминальных ценностей. Нередко группируются вместе конкретные жизненные ценности (здоровье, работа, друзья, счастливая семейная жизнь) и "абстрактные" ценности (познание, развитие, свобода, творчество и др.). Возможно Объединение ценностей профессиональной самореализации (интересная работа, продуктивная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь) и личной жизни (здоровье, любовь, наличие друзей, развлечения, счастливая семейная жизнь). Встречается объединение индивидуальных ценностей (здоровье, творчество, свобода, активная деятельная жизнь, развлечения, уверенность в себе, материально обеспеченная жизнь) в

противовес ценностям межличностных отношений (наличие друзей, счастливая семейная жизнь, счастье других). Возможно объединение ценностей активных (свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, интересная работа) и ценностей пассивных (красота природы и искусство, уверенность в себе, познание, жизненная мудрость). По отчасти близким основаниям могут группироваться и инструментальные ценности. Здесь могут группироваться этические ценности (честность, непримиримость к недостаткам), ценности межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, чуткость) и ценности профессиональной самореализации (ответственность, эффективность в делах, твердая воля, исполнительность). Индивидуалистические ценности (высокие запросы, независимость, твердая воля) могут противопоставляться как конформистским (исполнительность, самоконтроль, ответственность), так и альтруистическим (терпимость, чуткость, воспитанность). Выделяется группа ценностей самоутверждения (высокие запросы, независимость, непримиримость, смелость, твердая воля) и ценности принятия других (терпимость, чуткость, широта взглядов). Можно, наконец, выделить ценности интеллектуальные (образованность, рационализм, самоконтроль) и ценности непосредственно-эмоционального мироощущения (жизнерадостность, честность, чуткость).

Разумеется, перечисленными вариантами не исчерпываются все возможности субъективного структурирования испытуемым своей системы ценностных ориентации. Искусство психодиагноста заключается в том, чтобы в каждом случае уловить индивидуальную закономерность. Более того, если ни одной закономерности выделить не удастся, то можно либо говорить о несформированности у испытуемого системы ценностных ориентации (в частности, в подростковом и юношеском возрасте), либо подозревать фальсификацию ответов.

2. Индивидуальная диагностика с использованием дополнительных инструкций
Много дополнительной информации можно получить, сравнивая результаты ранжирования по стандартной инструкции с результатами ранжирования по дополнительным инструкциям, конкретный выбор которых определяется целями исследования.

Одна из возможных дополнительных инструкций - инструкция на "Я-идеальное": "Представьте себе, что Вы стали таким, каким мечтаете быть. Как Вы в этом случае проранжируете те же ценности?" Сравнение результатов ранжирования списка терминальных ценностей по этой и стандартной инструкции (испытуемыми были молодые рабочие и ИТР) показало, что для Я-идеального возрастает значимость таких ценностей, как активная деятельная жизнь, жизненная мудрость, здоровье, продуктивная жизнь, развитие, счастье других, творчество. Напротив, снижается ранговое место таких ценностей, как любовь, материально обеспеченная жизнь, наличие друзей, общественное признание, свобода, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе. В том же исследовании использовалась еще одна дополнительная инструкция:

"Расположите Ценности так, как это сделали бы, по-Вашему, большинство людей". Характерно, что большинство ценностей при ранжировании по стандартной инструкции (Я-реальное) занимают среднее положение между

местом при ранжировании по инструкции "большинство людей" и местом при ранжировании по инструкции "Я-идеальное".

Может быть задан и более абстрактный идеал: "Расположите ценности так, как это сделал бы человек, совершенный во всех отношениях". В исследовании, проведенном на студентах МГУ, из числа испытуемых-мужчин 58% описывали совершенного мужчину, для остальных пол не играл роли. Из испытуемых-женщин для 50% пол не играл роли, 40% описывали мужчину и лишь 10% - женщину. В иерархии ценностных ориентации по такой дополнительной инструкции у женщин повышается значимость жизненной мудрости, материальной обеспеченности, свободы, независимости, непримиримости к недостаткам, эффективности в делах; более низкое место в идеале отводится любви, семейной жизни, творчеству, работе. Аналогичная динамика наблюдается и у мужчин, у которых, помимо этого, смещение вверх обнаруживают также аккуратность, рациональность, чуткость, а вниз - образованность, ответственность, самоконтроль, твердая воля, терпимость. Интересно, что представления женщин об идеальном мужчине ближе к ценностным ориентациям реальных мужчин, чем мужские идеалы. Ценностные идеалы отличаются большим разнообразием; обобщенные ценностные идеалы мужчин и женщин рисуют образ человека, прочно стоящего на ногах, хорошо адаптированного к социальным условиям, но не теряющего при этом своего лица.

Возможны и другие дополнительные инструкции. Например, можно предложить после стандартной инструкции расположить ценности так, как испытуемый сделал бы это 5 или 10 лет назад, а также через 5 или 10 лет.

Дополнительные вопросы после основной серии теста:

1. В каком порядке и в какой степени (полностью, частично) реализованы эти ценности в Вашей жизни?
2. Как бы Вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечтаете стать?
3. Как, на Ваш взгляд, расположил бы эти ценности человек идеальный, совершенный во всех отношениях?
4. Как расположили бы эти ценности, по Вашему мнению, большинство людей?
5. Как это сделали бы Вы пять или десять лет назад?
6. Как Вы думаете, в каком порядке Вы расположите эти ценности через пять или десять лет?
7. Как ранжировали бы эти ценности близкие Вам люди?

Большее удобство для испытуемого (и большую точность результатов) дает использование не списков, а наборов отдельных карточек, на каждой из которых указана определенная ценность. Человек, сортирующий карточки, более сосредоточен и видит картину всех представленных ценностей более полно.

Обработка результатов

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека фиксируется как занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по критериям уровня вовлеченности в **сферу труда, в семейно-бытовую и досуговую активность**. Качественный анализ результатов исследования дает возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, ценностей-средств и

представлений о нормах поведения, которые человек рассматривает в качестве эталона.

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в содержательные блоки на тех или иных основаниях.

1. Так, например, среди терминальных ценностей выделяются:

- **«конкретные» и «абстрактные»**

Конкретные ценности	Место в жизни	Абстрактные ценности	Место в жизни
Активная деятельная жизнь		Жизненная мудрость	
Здоровье		Красота природы и искусства	
Интересная работа		Любовь	
Материально обеспеченная жизнь		Познание	
Наличие хороших и верных друзей		Развитие	
Общественное признание		Свобода	
Продуктивная жизнь		Счастье других	
Счастливая семейная жизнь		Творчество	
Удовольствия		Уверенность в себе	

- **ценности профессиональной самореализации и личной жизни**

Профессиональная самореализация	Место в жизни	Личная жизнь	Место в жизни
Активная деятельная жизнь		Любовь	
Интересная работа		Наличие хороших и верных друзей	
Общественное признание		Свобода	
Продуктивная жизнь		Счастливая семейная жизнь	
Развитие		Удовольствия	

2. Среди инструментальных ценностей выделяются:

- **этические ценности, ценности общения, ценности дела**

Этические ценности	Место в жизни	Ценности общения	Место в жизни	Ценности дела	Место в жизни
Ответственность		Воспитанность		Аккуратность	
Высокие запросы		Жизнерадостность		Исполнительность	
Независимость		Непримиримость к недостаткам		Образованность	
Самоконтроль		Терпимость		Рационализм	
Широта взглядов		Чуткость		Смелость в отстаивании своего мнения	
		Честность		Твердая воля	
				Эффективность в делах	

- **индивидуалистические, конформистские и альтруистические ценности**

Индивидуалистические ценности	Место в жизни	Конформистские ценности	Место в жизни	Альтруистические ценности	Место в жизни
Независимость		Воспитанность		Терпимость	
Непримиримость к недостаткам		Самоконтроль		Чуткость	
Рационализм		Широта взглядов			
Смелость в отстаивании своего мнения					
Твердая воля					

• **ценности самоутверждения, ценности принятия других**

Ценности самоутверждения	Место в жизни	Ценности принятия других людей	Место в жизни
Высокие запросы		Самоконтроль	
Независимость		Терпимость	
Непримиримость к недостаткам		Чуткость	
Образованность		Широта взглядов	
Смелость в отстаивании своего мнения		Честность	
Твердая воля			
Эффективность в делах			

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)

Дата тестирования _____

Фамилия, имя _____

Класс _____

Запрос _____

Список А (терминальные ценности):

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);	
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);	
– здоровье (физическое и психическое);	
– интересная работа;	
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);	
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);	
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);	
– наличие хороших и верных друзей;	
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);	
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);	
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);	
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);	
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);	
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);	
– счастливая семейная жизнь;	
– счастье других (благополучие, развитие и совершенствование других людей, всего	

народа, человечества в целом);	
– творчество (возможность творческой деятельности);	
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).	

Список Б (инструментальные ценности):

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;	
– воспитанность (хорошие манеры);	
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);	
– жизнерадостность (чувство юмора);	
– исполнительность (дисциплинированность);	
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);	
– непримиримость к недостаткам в себе и других;	
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);	
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);	
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);	
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);	
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;	
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);	
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);	
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);	
– честность (правдивость, искренность);	
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);	
– чуткость (заботливость).	

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТЕСТ НА ТЕМПЕРАМЕНТ (ПАВЛОВ). ПАВЛОВСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫЙ ОПРОСНИК (PTS)

Шкалы: сила процессов возбуждения, сила процессов торможения, подвижность нервной системы

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА

Исследование свойств нервной системы: силы процессов возбуждения, торможения и подвижности нервной системы.

Инструкция к тесту

Этот опросник содержит утверждения, касающиеся разных свойств нервной системы. Здесь нет правильных или неправильных ответов, потому что у каждого свойства есть свои достоинства.

Просим Вас определить свое отношение к высказываниям по порядку, не заглядывая в свои предыдущие ответы. Старайтесь оценивать себя искренне,

описывайте себя таким (такой), каким (какой) Вы были на протяжении последнего года (нескольких лет), а не таким (такой), каким (какой) Вы хотели бы быть. Вам будет легче дать ответ, если Вы будете сравнивать себя со знакомыми Вам людьми того же пола и приблизительно того же возраста. Совершенно очевидно, что поведение и взгляды изменяются в зависимости от ситуации, тем не менее просим Вас дать общую оценку самого (самой) себя и описывать себя таким (такой), каким (какой) Вы бываете обычно. На каждое утверждение можно дать один из четырех ответов.

- 1 – Решительно не согласен
- 2 – Скорее не согласен
- 3 – Скорее согласен
- 4 – Полностью согласен

ТЕСТ

1. Если меня кто-нибудь обижает, я стараюсь ответить тем же.
2. Я отказываюсь от задуманного, если внезапно выясняется, что это сопряжено с опасностью
3. Я быстро настраиваюсь на неожиданный визит.
4. Если по ходу реализации плана возникают опасности, для меня это вполне достаточная причина, чтобы от него отказаться.
5. Мне трудно отказаться от чего-то, что доставляет мне удовольствие, даже если окружающие меня об этом просят.
6. Внезапная угроза не лишает меня мужества.
7. Я с трудом привыкаю к новой среде.
8. Я не люблю работать под громкую музыку.
9. Даже в незнакомом месте я быстро начинаю себя чувствовать как дома.
10. Должно пройти много времени, прежде чем я привыкну к новым знакомым.
11. При чтении я избегаю шума.
12. Я легко привыкаю к новому месту.
13. Я охотно работаю, когда вокруг большое движение.
14. Я легко перехожу от одной работы к другой.
15. Я охотно принимаю вызов, таящийся в рискованном начинании.
16. Я могу выполнять поочередно, один за другим, совершенно разные виды работы.
17. Иногда мне трудно оторваться от разговора, хотя – в принципе – я собирался заняться чем-то совершенно другим.
18. Я опасаясь сколько-нибудь значительного риска.
19. Я в состоянии попеременно выполнять совершенно разные действия.
20. Я неохотно включаюсь в рискованные игры.
21. Быстрый переход от одного действия к другому не представляет для меня трудности.
22. Если возникает необходимость заняться делом, то я легко отрываюсь от разговора.
23. Мне нелегко дается смена настроений.
24. Когда у меня плохое настроение, то даже то, чему я обычно радуюсь, не в

состоянии его рассеять.

25. Даже перед лицом опасности я сохраняю спокойствие.

26. Я делаю перерыв раньше, чем планировал, потому что слишком поглощен мыслями о том, что собираюсь делать во время перерыва.

27. Шум во время работы выводит меня из себя.

28. Я сохраняю спокойствие в автомашине, даже если возникает опасность.

29. Я отношусь к той породе людей, которые без труда меняют свое настроение.

30. Иной раз я лишь с трудом сдерживаюсь, дожидаясь своей очереди выступить.

31. Для перехода от печали к радости мне необходимо много времени.

32. Я бы замучился, если бы мне пришлось одновременно разговаривать по двум телефонам.

33. Когда вокруг меня все время что-то происходит, моя производительность снижается.

34. Мне нравятся ситуации, в которых я могу одновременно заниматься разными вещами.

35. Моя производительность падает, если вокруг много отвлекающих меня от работы факторов.

36. Я с трудом даю своему собеседнику кончить фразу.

37. Если я считаю это необходимым, то легко сдерживаю желание сразу же высказать свое мнение.

38. На заданный мне вопрос я, как правило, отвечаю мгновенно, хотя иной раз разумнее было бы подождать.

39. Я быстро справляюсь с изменениями хода моей работы.

40. Мне все равно, что кому-то мешает мое хобби (увлечение)

41. Я не в состоянии работать, если вокруг меня все время что-то происходит.

42. Я с легкостью приспосабливаюсь к внезапным изменениям моих планов работы (распорядок дня).

43. Меня выводит из себя то, что встреча с моим начальником откладывается.

44. Я быстро привыкаю к новому месту

45. Я не устаю даже от длительной и тяжелой работы

46. Когда это требуется, я без труда сдерживаюсь, прежде чем поделиться с другими переданной мне по секрету информацией

47. Меня не изматывает даже очень напряженная работа.

48. На работе окружающие по одному моему виду, как правило, угадывают, радуюсь ли я, нервничаю или в плохом настроении.

49. Я быстро устаю, когда приходится работать дольше обычного.

50. Я люблю разговаривать одновременно с несколькими людьми.

51. Чувство раздражения не мешает мне реализовать мои планы.

52. Даже читая газету, я не теряю нить разговора.

53. Когда так и хочется сказать что-то злое, я все же могу сдержаться.

54. Даже когда я стараюсь это скрыть, по мне сразу видно, что я разочарован.

55. Мое лицо – «открытая книга», которую каждый может читать.

56. Меня настолько выводят из себя неприятные известия, что я уже не способен сосредоточиться на своих делах.

57. Объясняя что-то, я легко раздражаюсь.

58. Когда следует, я без труда могу сдержаться от проявления своих чувств.
59. Неожиданные перемены в моем распорядке дня выводят меня из себя.
60. Когда я поручаю кому-то работу, то с трудом дожидаясь момента ее завершения.
61. Волнующие переживания мешают мне осуществить мои намерения.
62. Когда я нервничаю, это сразу видно.
63. Когда представляется возможность бросить взгляд на чужие вещи или записи, я с трудом сдерживаю любопытство.

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

Ключ к тесту

- *Ответы на эти вопросы следует инвертировать* (1 = 4; 2 = 3; 3 = 2; 4 = 1): 2, 4, 8, 11, 18, 20, 27, 33, 35, 41, 49, 56, 61, 1, 5, 17, 26, 30, 36, 38, 40, 43, 48, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 7, 10, 12, 23, 24, 31, 32, 59.
- **Сила процессов возбуждения (SE):** 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 27, 28, 33, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 61.
- **Сила процессов торможения (SI):** 1, 5, 17, 22, 26, 30, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63.
- **Подвижность нервной системы (MO):** 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 39, 42, 44, 50, 52, 59.

Обработка результатов теста

На основе подсчета суммарного балла определяют силу возбуждения (SE), силу торможения (SI), подвижность нервной системы (MO) у испытуемого. Баллы всей выборки испытуемых, участвующих в эксперименте, ранжируют и выделяют две контрастные группы: верхние 27% выборки характеризуются высокими показателями силы возбуждения, силы торможения и подвижности нервной системы, а нижние 27% – низкими показателями этих процессов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ (ПО А.Ф.ФИДЛЕРУ)

Назначение теста: методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В основе лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность. Надежность увеличивается в сочетании с другими методиками (например, социометрией).

Инструкция к тесту

В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашей группе, коллективе. Чем

ближе к правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак *, тем более выражен этот признак в вашем коллективе.

Тестовый материал

1 2 3 4 5 6 7 8

Дружелюбие Согласие Удовлетворенность Продуктивность Теплота Сотрудничество Взаимная поддержка Увлеченность Занимательность Успешность	Враждебность Несогласие Неудовлетворенность Непродуктивность Холодность Несогласованность Недоброжелательность Равнодушие Скука Безуспешность
---	--

Обработка и анализ результатов теста

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная).

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и характеризует психологическую атмосферу в коллективе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

МЕТОДИКА «ДИАГНОСТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ»

Для определения уровня эстетических проявлений детей в изобразительной деятельности используется художественно-экспрессивный тест, который позволяет продиагностировать уровень развития эмоциональных представлений. Испытуемым предлагаются репродукции произведений изобразительного искусства, на которых изображены дети:

- Серов В.А. Девочка с персиками.
- Ренуар О. Читающая девочка.
- Серов В.А. Портрет Мики Морозова.

На всех портретах с помощью изображения экспрессивных признаков (мимика, пантомимика) и специфических средств живописи (цвет, линия, композиция) отображены различные эмоциональные состояния героев.

Цель эксперимента заключается в определении уровня развития эмпатии, эмоциональной выразительности интерпретаций живописной картины и эмоциональности.

Испытуемым предлагается рассмотреть репродукции картин и рассказать (устно) о детях, изображенных на картинах, ответив на следующие вопросы:

- 1) «О чем думают эти дети»?
- 2) «Какие они по характеру»?
- 3) «Какое у них настроение»?

Уровень развития эмоциональных представлений оценивается по трехбалльной системе:

3 балла - высокий уровень - ребенок точно уловил настроение, переданное на картине, свободно и полно рассказывает о характере этих детей, домысливает дальнейшие их действия, высказывает оригинальные мысли о чувствах детей;

2 балла - средний уровень - ребенок определяет, о чем думают эти дети, их настроение, однако его суждения о картинах неуверенные, неполные, неразвернутые;

1 балл - низкий уровень - ребенок путается в определении настроений детей, наблюдается обобщенность суждений о восприятии им картин, эмоциональные характеристики односложны и скупы, неопределенны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ТЕХНИКА МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ (Методическое пособие. Крамарев Н.П.)

Масляные краски, как материал упоминавшиеся ещё в X веке, использовались как малярные. В XII веке ими выполнялись, но довольно редко, небольшие работы по росписи стен. В начале XV века фламандский художник Ян Ван Эйк сумел получить относительно быстросохнущее масло и написал красками, затёртыми на нём, голову Иоанна Крестителя. С этого времени масляные краски начали своё триумфальное шествие в изобразительном искусстве и с XVII века являются самым распространённым художественным материалом станковой живописи.

Масляными красками можно писать всё произведение сразу, постепенно прорабатывая, обобщая и переписывая детали. Краски долго не сохнут, их можно вписывать друг в друга, лессировать ими ранее написанное, переписывать неудачные места.

Главным **достоинством** масляных красок является то, что они не изменяются по насыщенности и светлоте при высыхании.

Недостатком масляной живописи являются склонность к пожелтению и почернению со временем и усложнённость технологических требований при длительной работе.

В данном пособии описаны лишь немногие, самые доступные способы подготовки оснований и приёмов выполнения работы маслом. Более подробную и разнообразную информацию о подготовке и работе в технике масляной живописи можно найти в литературе, перечисленной в конце пособия.

Подготовка холста

Ответственный и сложный этап выполнения живописной работы. При несоблюдении технологии выполненная работа со временем может трескаться, осыпаться, краски могут темнеть, терять блеск и насыщенность.

Продаются фабричные грунтованные холсты на подрамниках и без, но они часто «подводили» художников. Так, например, картина И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (более известная под названием «Иван Грозный убивает своего сына»), написанная на холсте известной фирмы, постепенно осыпалась, и реставраторы приклеивали её по кусочкам. На картине А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» со временем изменились оттенки красочного слоя. Так, что лучше подготовить холст самому.

Натяжка холста

Необходимые материалы и принадлежности:

1. Подрамник соответствующего размера.
2. Ткань «двунитка».
3. Степлер со скобами.

Подрамник должен быть ровным, прочным на изгиб, с прямыми углами, желательно со скосами внутрь.

Наиболее распространенной основой для масляной живописи в настоящее время служит холст. Лучшим при этом считается **льняной** холст, практически же в учебных целях может быть использована любая достаточно прочная ткань, например, «двунитка».

Двунитка, как и любая другая ткань, проклеена, поэтому её стоит постирать и погладить.

Холст со всех сторон должен быть на 3 – 4 см больше самого подрамника. Необходимо учитывать, что при стирке ткань несколько уменьшается в размерах.

Начинается натягивание с середины противоположных планок, оставляя не прибитыми углы. Как только холст натянут на горизонтальные планки, натягивается на вертикальные в той же последовательности. Скобы вбиваются на одинаковых расстояниях. В последнюю очередь особо сильно натягиваются углы, на них подворачивается и закрепляется ткань.

Холст должен быть натянут **ровно** и достаточно **туго**. В натянутом холсте нити должны быть параллельны краям подрамника.

Проклейка холста

Проклейка – это **покрытие клеем холста**, натянутого на подрамник с целью:

1. **Защитить** холст от проникновения в него связующего из грунта и масла из красочного слоя;
2. **Связать** грунт с основой;

3. Закрывать поры холста.

Необходимые материалы и принадлежности:

1. Желатин пищевой П-11 – 10 гр.
2. Вода – 185 мл.
3. Глицерин – 2 гр.
4. Нож со скруглённым концом.
5. Лезвие «Спутник», наждачная бумага.

Приготовление клевого раствора.

Желатин – 10 гр. (или 2 чайные ложки с верхом) высыпает в сухую посуду (майонезную банку) и заливаем холодной водой из под крана. В течение нескольких часов желатин набухает. Затем банку с

желатином помещаем в другую посуду с тёплой водой (не более 60 градусов), что можно проверить пальцем. Нагретый раствор периодически помешиваем, и он постепенно становится однородным и желтовато прозрачным.

В него добавляем 2 грамма глицерина (неполную чайную ложку) размешиваем и ставим в холодильник.

При охлаждении менее +20 градусов раствор желатина застывает, превращаясь в студенистую желеобразную массу, а после подогрева опять переходят в жидкое состояние.

Этим количеством клевого раствора можно проклеить приблизительно 2 холста 40 x 60 см.

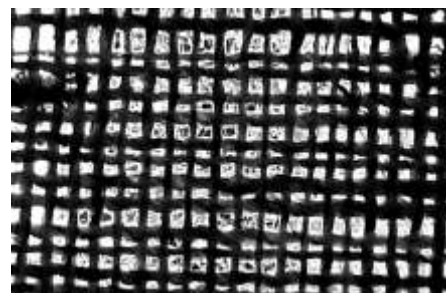
Приготовленный клеевой раствор можно хранить в холодильнике не более 5 – 7 дней.

Выполнение проклейки заключается в намазывании желеобразной массы на натянутый холст. От температуры в помещении и трения ножа о холст клей становится чуть более жидким и слегка пропитывает верхнюю часть волокон холста. Клей сначала намазывается, а потом счищается. При слишком высокой температуре клей «тает» слишком быстро и пропитывает весь холст, при низкой – трудно намазывается, не успевая растаять.

Проклеенный холст становится сушиться вертикально. Через некоторое время его надо повернуть на 180 градусов.

Следующие действия выполняются только после полного высыхания холста.

Пропитанные клеем высохшие волокна торчат остриями на лицевой поверхности холста. Они срезаются движением вправо и влево лезвия безопасной бритвы, прижатой к холсту. Затем лицевая сторона холста протирается наждачной бумагой.

После этого на просвет можно увидеть, какие участки холста остались непроклеенными. Если сквозь холст чётко видно окно и пейзаж, значит в этом месте проклейка плохая. Скорее всего, проклейку можно повторить по всему холсту и второй раз, в некоторых местах – и третий. После каждого раза холст надо сушить и шлифовать.

Нельзя ускорять сушку холста обогревательными приборами или сушить его на солнце. Холст должен сохнуть при комнатной температуре и нормальной вентиляции, иначе клеевая пленка будет неравномерной, со сквозными отверстиями между нитями ткани, могут появиться необратимые волнообразные складки на поверхности холста.

Проверить качество проклейки можно следующим образом. Если при надавливании пальцем с обратной стороны холста **слышно потрескивание** (иногда на лицевой стороне даже видны небольшие трещины), **то холст переклеен.** Лучшее решение в данном случае – снять и постирать холст, а затем, натянув его, сделать новую проклейку.

Нанесение грунта

Грунт для масляной живописи делается для:

1. **Лучшего сцепления** живописного слоя с холстом (через проклейку).
2. Создания необходимой **впитывающей структуры** для связующего из красок.
3. Придания цвета холсту (в данном случае белого).
4. Создания **определённой фактуры.**

Необходимые материалы и принадлежности:

1. Акриловый белый грунт.
2. Широкая щетинная кисть.
3. Вода.

Процесс грунтовки заключается в нанесении в несколько слоёв акрилового грунта на основе титановых белил (диоксид титана, TiO_2). Щетину кисти лучше обрезать, она будет жёстче. Акриловый грунт следует сделать более жидким, т. е. развести водой. Прокрыть им холст несколько раз. Грунт необходимо втирать кистью в холст.

Проклейка 1 слой 2 слой 3 слой 4
слой

Каждый новый слой становится белее, так как сквозь грунт меньше просвечивает холст. Фактура холста становится более сглаженной, то есть уменьшается разница между выступами и впадинами. Доводить поверхность до совсем ровной не следует.

После каждого раза холст надо сушить и шлифовать. Последний слой не шлифуется.

Если грунт не проходит на обратную сторону – проклейка выполнена хорошо. Если затем краска не проходит на обратную сторону, то и грунт нанесён хорошо.

Грунт должен обладать достаточной эластичностью, при сгибе не ломаться и не трескаться.

Акриловые краски сохнут очень быстро и высохшие не смываются водой. Поэтому кисти, посуду (если они не одноразовые) и руки надо сразу же мыть водой с мылом, также избегать попадания грунта на одежду.

Проще и легче готовить сразу несколько холстов. Желательно на те холсты, которые будут использоваться через несколько месяцев, не наносить последний слой грунта, а сделать это перед применением.

Краски

Когда мы хотим что-либо изобразить в цвете или просто придать определённый цвет поверхности мы пользуемся красками.

Применяемые для окраски материалов вещества называются **колорантами**. В настоящее время имеются тысячи таких веществ, однако для художников и дизайнеров представляет интерес относительно небольшое их число – около 100. Перечень применяемых колорантов постоянно расширяется.

Колоранты по своему составу и свойствам делятся на **красители** и **пигменты**.

Красители – это вещества, **растворимые** в чём-либо (воде, масле, ацетоне, спирте и т.д.). Они обычно используются для окраски тканей, пластмассы, кожи и др., **проникая в структуру материала**. Некоторые виды красителей становятся нерастворимыми после проникновения в окрашиваемый материал.

Пигменты – это **твёрдые, нерастворимые** в чём-либо вещества **определённой окраски с неизменными** физическими и оптическими свойствами, растёртые в **тонкий порошок**.

Пигменты входят в состав художественных, малярных, типографских и некоторых других красок.

Что такое краска?

Прежде чем ответить на этот вопрос, определим **свойства**, которыми должна обладать краска.

1. Краска должна иметь **определённый цвет** и сохранять его после высыхания в течение длительного времени.

2. Перед использованием и в процессе нанесения краска должна быть **пластичной** (жидкой или пастообразной), чтобы её можно было легко наносить.

3. Непосредственно перед нанесением краска должна чем-то **разжижаться** (становиться более жидкой).

4. Краска должна легко **смешиваться** с красками другого цвета.

5. Через какое-то время после нанесения краска должна **отвердеть**.

6. В течение длительного времени цвет краски **не должен меняться** под внешним воздействием.

Пигмент придаёт цвет краске, но сам он не может держаться на поверхности (ранее было сказано, что пигмент – это твёрдое вещество, растёртое в порошок). Для закрепления пигмента на поверхности и для удобства нанесения его смешивают со *связующим*.

Связующее – это вещество *жидкое* при нанесении, и *затвердевающее* через какое-то время. Позволяет закрепить пигмент на поверхности.

Из этого можно сделать вывод, что

краска – это смесь пигмента, придающего цвет краске и *связующего*, закрепляющего пигмент на какой-либо поверхности.

От того, *какое вещество* использовано в качестве связующего, зависит:

- что используется для *разжижения* краски;
- на что *можно* наносить краску и *как готовить поверхность* для её нанесения;
- какие *приёмы работы* возможны;
- какие *принадлежности* необходимы;
- *сроки высыхания* красок;
- *сроки годности* красок;
- какой будет *фактура* поверхности (блестящей или матовой) высохшей краски;
- *условия размещения и хранения* выполненного произведения;
- будущие возможные *изменения цвета* и т. д.

Для выполнения какой-либо работы (в живописи или дизайне) применяется набор красок с одним и тем же связующим.

Пигменты

Пигменты бывают натуральные и синтетические. **Натуральные пигменты** – это те, которые встречаются в природе в готовом виде (цветные глины, окрашенные окислами железа, или минералы, как например, ультрамарин). **Синтетические пигменты** (их большинство) изготавливают промышленным способом.

Красители также бывают натуральные, но практически все они вытеснены синтетическими. **Красители** являются *органическими* веществами (*то есть сложными соединениями, содержащими углерод*).

Разница между красителями и пигментами заключается, в том числе, и в величине частиц вещества. Если самые мелкие частицы пигмента составляют 0,5 – 0,7 микрона, то красители растворяются на отдельные *молекулы, которые в несколько тысяч раз мельче частиц пигмента*. Если частицы пигмента как бы «приклеиваются» к поверхности основы, то *молекулы красителя из-за своих малых размеров пропитывают основание (бумагу, ткань и т.д.), проникая вглубь их волокон*.

Красители *растворяются* в воде, или в спирте, или в ацетоне, или в масле и т.д., поэтому **непосредственно** в качестве пигментов *непригодны*. Пигменты из них получают окрашиванием ими так называемого **основания** – *минерального порошка* (баритовых белил, мела, каолина, гипса и т.д.), чаще всего белого, с

которым красители прочно связываются, образуя вещество, не растворимое в воде или масле.

Для живописи пригодны только те пигменты, которые *не изменяют оттенка, не бледнеют, не чернеют*, обладают необходимой *красящей и кроющей способностью*.

На упаковке краски существуют следующие обозначения:

Трёхзначный классификационный номер обозначает *определённую краску*, состоящую из одного или нескольких пигментов.

Первая его цифра обозначает *цветовую группу* красок:

Название краски

201 Кадмий жёлтый средний | PY 35

Вместе с рядом расположенным числом *цветовой индекс* обозначает *состав пигмента*.

Цветовой индекс обозначает *цветовую группу*, к которой принадлежат пигменты:

PW – Pigment White (пигмент белый);
PY – Pigment Yellow (пигмент жёлтый);
PO – Pigment Orange (пигмент оранжевый);
PR – Pigment Red (пигмент красный);
PBr – Pigment Brown (пигмент коричневый);
PV – Pigment Violet (пигмент фиолетовый);
PB – Pigment Blue (пигмент синий);
PG – Pigment Green (пигмент зелёный);
PBk – Pigment Black (пигмент чёрный).

100 – белые;
200 – жёлтые
300 – красные
400 – коричневые
500 – синие
600 – фиолетовые
700 – зелёные
800 – чёрные и серые

Краски производятся со следующим составом пигментов:

1. **Монопигментные:** на основе *одного* пигмента: **201** Кадмий жёлтый средний **PY 35**.
2. **Полипигментные:** на основе *нескольких* пигментов: **507** Бирюзовая **PB 15, PG7**.
3. **Аналоги** – краски, *похожие на какой-либо пигмент*, на основе *одного* или *нескольких более дешёвых* пигментов: **201** Кадмий жёлтый светлый (А) **PY1, PY3, RW6**.

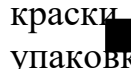

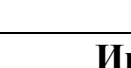
Свойства пигментов

Стойкость. Пигментами является большое количество разнородных химических соединений, поэтому *необходимо, чтобы они не вступали в реакцию ни между собой, ни с грунтом, ни с кислородом, влагой и сернистыми газами в воздухе, не изменялись под воздействием солнечного света.* Таким требованиям отвечают очень немногие пигменты – это **окись хрома, баритовые белила, марс чёрный и кобальты.**

Постоянность химического состава пигмента, а, следовательно, и цвета остальных пигментов в смеси красок достигается соответствующими условиями хранения картины, соблюдением технологии грунтовки основы, правильным смешением красок.

Основной причиной изменения цвета пигмента (особенно посветление органических красителей) является **воздействие света, особенно прямого солнечного.**

Светостойкость пигментов – это способность сохранять свой цвет на солнечном свету обозначается на тюбиках звёздочками: *** три звёздочки - высокая светостойкость, ** две звёздочки - средняя, * одна звёздочка - низкая светостойкость.

Укрывистость (кроющая сила) пигмента - это способность делать невидимым цвет нижележащей поверхности. Чем больше укрывистость краски, тем тоньше её слой, которым она перекрывает нижележащий слой. На упаковке укрывистость обозначается следующим образом: - большая укрывистость, - средняя укрывистость, - малая укрывистость.

Интенсивность пигмента - это способность при смешивании изменять цветовой тон другого пигмента. Например, голубая **ФЦ** при смешении с белилами интенсивнее **ультрамарина светлого.**

Дисперсность пигментов – это степень раздробленности вещества на частицы, определяется величиной частиц пигмента.

Тонкодисперсные (высокодисперсные) пигменты, имеющие диаметр частиц менее 2 микрон (0,002 мм) применяются в основном в акварели, где краски

наносятся очень тонким слоем. Также тонкодисперсны пигменты, изготовленные путём осаждения красителей на баритовые белила. Грубодисперсные пигменты имеют диаметр частиц до 10 микрон (0,01 мм).

Ядовитость (токсичность) **пигментов** — зависит от их химического состава и растворимости. К ядовитым краскам относятся *свинцовые белила, кобальт фиолетовый и марганцевая фиолетовая.*

Перечень и особенности некоторых масляных красок

Для живописи необходимы следующие краски:

1104101. **Белила титановые. PW6. ***.** . *Химический состав пигмента* – двуокись титана TiO_2 .

Неядовиты, совершенно нечувствительны к атмосферным влияниям; их можно смешивать со всеми остальными красками без негативных последствий.

Пригодны в различных техниках живописи, особенно в масляной. Из всех белых пигментов обладают *наибольшей кроющей способностью.*

Производятся в смеси с цинковыми белилами (TiO_2 — 30%).

Впервые получены в 1920 году.

1104200. **Кадмий жёлтый светлый. PY35. ***.** .

Химический состав пигмента – соединение сульфида кадмия с сульфидом цинка $CdS*ZnS$ (неорганический).

Цвет жёлтых кадмиевых красок от жёлтого с зелёным оттенком до жёлтого с красным оттенком зависит от соотношений сульфида кадмия и сульфида цинка.

Эти краски отличаются высокой чистотой и интенсивностью, яркостью цвета, при высыхании не изменяют первоначального цвета.

Сохнут долго (около 10 суток) с образованием твёрдой плёнки.

Светостойкость жёлтых кадмиевых красок возрастает по мере перехода от светлых к темным оттенкам. Токсичность В/С.

Кадмиевые краски известны с 1829 года.

1104338. **Краплак розовый прочный. PR146. □** .

Краплаки представляют собой синтетические краски.

Цвет краплаков может быть различным в зависимости от состава применяемых соединений – от красного, розового до розовато-фиолетового.

Сохнут очень медленно (около 12 суток).

Краплак был изготовлен в 1868 году □

1104500. **Голубая «ФЦ». PB15. **.** . *Химический состав пигмента* – медный фталоцианин (органический пигмент).

Очень интенсивная краска синего цвета с зеленоватым оттенком.

Срок высыхания – средний с образованием твёрдой плёнки.

Содержание масла – среднее. Может просачиваться в верхние слои, рекомендуется в применении ограничиваться.

Сцепляемость с основой – хорошая.

Случайно открыты в Шотландии в 1928 году.

Связующее масляных красок

Связующим масляных красок в основном является *льняное масло*. Для белых и синих красок используют *ореховое* или *маковое* масло, которые при высыхании желтеют меньше, чем льняное масло.

Разжижители масляных красок

Масляные краски наносятся на основу *густыми* или *разжиженными* до нужной консистенции. Чтобы разжижить краску, придать нужные свойства и фактуру красочному слою, в ходе работы к краскам примешиваются различные жидкие вещества – масла (льняное или подсолнечное), лаки (мастичный, даммарный или копаловый), разбавители (очищенный скипидар, уайт-спирит, керосин) и т. д.

Все эти вещества, делающие масляную краску более жидкой, называются **разжижителями**.

Разбавители

Разбавители – это вещества, *способные разжижать* масляную краску и *испаряться без остатка*.

Разбавителями масляных красок являются *органическими* веществами.

Скипидар (терпентинное масло). Является основным разбавителем масляных красок. Получается перегонкой древесины хвойных деревьев, чаще всего сосны. В его состав входят *пинены, некоторое количество других веществ, остатки смолы и воды*.

Пинен – это хорошо очищенный от смолистых остатков скипидар. Представляет собой чистую, бесцветную или слегка желтоватую жидкость с приятным ароматом, резким вкусом.

Пинен окисляется значительно меньше, чем скипидар. *Пинен в тонком слое при нормальной температуре полностью испаряется*.

Условия хранения. Пинен окисляется на воздухе, образуя перекиси. Поэтому обязательными условиями его хранения являются:

- а) наполнение флакона до горлышка;
- б) плотно завинчивающаяся пробка;
- в) хранение в темноте.

Предельный срок хранения пинена в закрытой посуде установлен *шесть месяцев*.

Выпускается под названием **Разбавитель №4**.

Масла

Разжижителями масляных красок кроме разбавителей являются **растительные масла**, извлекаемые из семян некоторых растений путём холодного отжима или экстракцией.

Масла на ощупь жирные, легче воды, оставляют жирные пятна, растворяются в скипидаре, пинене, уайт-спирите.

Высыхание масел, вернее их **затверждение** происходит вследствие окисления масла (соединения с кислородом воздуха).

Высыхающие масла, нанесённые тонким слоем, превращаются на воздухе в эластичную, прозрачную плёнку.

Льняное масло. Получают выжиманием семян **Linum usitatissimum** – одного из наиболее распространённых видов льна способом холодного прессования. Масло выдерживается длительное время для «вызревания», оно обрабатывается специальным способом для удаления белковистых веществ и других включений.

Масло соломенного цвета, прозрачное, не очень кислое, с очень приятным запахом, желтеет со временем, в особенности, если хранится в темноте.

Срок высыхания в тонком слое – **3 – 4 дня.**

Масла, выпускаемые заводом художественных красок:

Масло отбеленное рафинированное льняное. Очищенное от белковых остатков.

Масло льняное уплотненное №1 – слабоуплотнённое.

Масло льняное уплотнённое №2 – средней степени уплотнения. Оба получают в результате **полимеризации (уплотнения)** при нагревании до температуры 280 – 300° без доступа воздуха до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень вязкости. Масло претерпевает молекулярные изменения, в результате которых происходит его полимеризация, оно приобретает свойство быстро высыхать и давать плёнку с улучшенными физико-химическими свойствами.

Живописные масла следует **применять ограниченно** для разжижения масляных красок в процессе живописи **во избежание пожухания красок.** Выпускаемые масляные краски уже содержат необходимое количество масла в соответствии с маслоёмкостью того или иного пигмента.

Лаки

Лаками называются **растворы смол (или смол и масел)** в летучих растворителях. Лаки, будучи нанесены на какую-либо поверхность, способны после улетучивания растворителя образовывать плёнку. По значению их можно разделить на две основные группы:

1 **Лаки для живописи**, вводимые в краску, а при многослойной живописи, используемые также и для промежуточных нанесений (в разбавленном виде).

2. **Лаки покрывные**, наносимые на законченные произведения живописи. Они в своем составе не содержат масла. (Об этих лаках информация в разделе «Покрывание картин лаком»).

Лаки для живописи

Живописные лаки представляют собой **30-процентные растворы смол в пинене**.

Введение в масляную краску лака для живописи сказывается **положительным образом**. Это объясняется тем, что:

а) Введенная в краску вместе с лаком **смола армирует образовавшуюся пленку**, становится как бы её скелетом. Уменьшается сморщивание, потускнение, сохраняется чистота цвета живописных красок, содержащих смолы.

б) При введении лака **уменьшается явление пожухания**.

в) В промежуточных слоях лаки обладают **лучшей способностью сцепления с грунтом и верхним слоем**, чем чисто масляные пленки.

г) Лаки способствуют **некоторому ускорению высыхания** масляной краски и **более равномерному просыханию** во всей толщине красочного слоя.

Хранить лаки следует **в плотно закрытых**, по возможности **полно налитых** флаконах и лучше всего в **тёмном месте**.

Кисти

Для работы маслом используются преимущественно плоские **щетинные** кисти – наиболее жёсткие. Изготавливаются они из свиной щетины (хребтовой или полухребтовой – для крупных, боковой или низа – для мелких кистей).

Размер кисти обозначается номером, который соответствует ширине в миллиметрах волосяного пучка у обоймы. Кисти бывают с разной длиной выпуска щетины – **длинные, средние и короткие**.

При работе маслом **нельзя обходиться одной кистью**, как в акварели, так как во время работы кисти не моют. Поэтому одновременно работают несколькими кистями для разных групп цветовых оттенков.

Для прописки мелких деталей используют кисти из **синтетике** небольших размеров.

Кисти надо **всегда держать в чистоте**, иначе они быстро приходят в негодность. После работы кисти моют тёплой водой с мылом до тех пор, пока

полностью не исчезнут остатки краски. Если кисть подсохла, то в воду добавляют немного нашатырного спирта.

Вымытую щетину кисти заворачивают в бумагу, где она высыхает.

Палитра

для масляных красок делается из фанеры или тёмного коричневого пластика. Для того, чтобы в дерево не впитывалось масло из красок, палитру пропитывают маслом или олифой и прокрывают лаком. После работы смеси красок с палитры начисто вытираются тряпкой.

Мастихин

– специальный *эластичный стальной нож*. Используется для удаления с палитры или холста ненужных или неудачных смесей красок. Иногда применяется вместо кисти для нанесения красок на холст. Мастихины выпускаются разной длины.

Маслёнка

– особый *металлический или пластиковый флакон*, закрывающийся крышкой с приспособлением против проливания. В неё наливается смесь для разжижения красок. В маслёнку можно погружать только чистую кисть, чтобы смесь не загрязнялась. Выпускаются и двойные маслёнки, в которых вторая ёмкость предназначена для скипидара для мытья кистей.

Тройник

Для разжижения красок пользуются так называемым *тройником – смесью лака, скипидара (пинена) и льняного масла*.

Соотношение компонентов в тройнике может быть *равным или различным* на разных стадиях выполнения работы.

Основные приёмы работы масляными красками

Выполнение подготовительного рисунка

Рисунок на холсте выполняется *древесным углем* (но не прессованным, который плохо стирается), причём не контурный, а с проработанной светотенью. Готовый рисунок обводится тонкой кистью по контуру и по границам градаций светотени (лучше масляной краской, разведённой пиненом), затем весь уголь стряхивают тряпкой.

Подготовка палитры

Для работы маслом на палитру выдавливаются необходимые краски. Желательно располагать их *по периметру* палитры *в порядке цветов радуги* на расстоянии 4 – 5 см от края и на достаточном расстоянии (около 5 см) друг от друга. Середина палитры должна быть свободна для смесей, там же можно выдавить и белила. Краски желательно выдавливать в количестве, необходимом на сеанс. Неиспользованные за сеанс краски можно оставить на палитре до следующего сеанса. На палитре закрепляется маслёнка.

Выполнение подмалёвка

Подмалёвок – это первая живописная прописка *жидкой краской, без белил, без проработки деталей*. Необходимо, чтобы в подмалёвке передавался общий цветовой строй работы, и он был выполнен в полную силу по светлоте. В подмалёвке нежелательно делать сложные смеси (более трёх красок). Вследствие того, что белый цвет грунта просвечивает сквозь красочный слой, выполнение подмалёвка несколько напоминает работу акварелью. Для высветления необходимых мест краску можно слегка вытереть тряпкой. В качестве разжижителя применяется только пинен.

Подмалёвок надо *стремиться сделать так, как будто он будет законченной картиной*, не требующей дальнейшей проработки.

Выполнение живописных прописок

Прописки – следующие слои живописного произведения, которые выполняются с использованием белил.

Работу следует начинать с теней собственных и падающих. Именно в тенях наиболее полно выражается единство и гармония живописи. *В тенях применение белил должно быть ограничено*. Затем прорабатываются полутени, где наиболее полно проявляется разнообразие локальных цветов. Света пишут с преобладанием белил корпусно, рельефно.

Каждый *следующий слой необходимо писать по полностью высохшему слою*, что не всегда выполнимо в учебной живописи. Неудачные места лучше сразу, пока они свежие, счистить мастихином.

Количество прописок в масляной живописи не ограничено. Но возможна работа и в один приём без многослойных прописок.

Лессировки

Масляная работа может быть закончена и без лессировок. Но при необходимости возможны прописки жидкой краской тонкими слоями без белил по высохшему нижележащему слою. Изображение приводится к цельности и единству.

Высыхание масляных красок

Начало высыхания масляных красок условно проходит в три стадии:

1. Стадия «отлипа». Вначале на поверхности масляной краски образуется тонкая плёнка, дающая «отлип» при прикосновении пальцем.

2. Высыхание от пыли. Характеризуется тем, что при нажатии пальцем на пленку на ней остается отпечаток.

3. На пленке не остаётся отпечатка от пальца, но пленка еще мягкая.

Высыхание льняного масла на этих стадиях происходит в нормальных условиях *на свету за 5 – 6 суток*, а при повышенной температуре и интенсивном освещении *за 3 суток*.

Скорость высыхания зависит от толщины красочного слоя и применяемых разжижителей. Высыхание живописного слоя **при отсутствии света, в темноте, значительно удлиняет срок сушки льняного масла – до 60 суток.**

Лишь **через год** наступает та стадия высыхания красочного слоя, когда **можно покрывать картину лаком.**

Окончательное же высыхание масляной живописи наступает фактически через несколько лет.

Изменений цветового тона после высыхания **не бывает** при соблюдении технологии выполнения работы.

Поверхность масляных красок после высыхания остаётся **блестящей** при соблюдении технологии работы.

Обратимость масляных красок

Так как связующим масляных красок в основном является льняное масло, отвердевшая плёнка которого не растворяется в органических растворителях (пинен, масло и т.д.), то **красочный слой является необратимым.**

При последующих прописках по высохшему слою, при покрытии картин лаком, при смывке старого лака нижележащий слой не будет разжижаться. Естественно, он не будет разжижаться и под воздействием воды.

Удаление загрязнений с поверхности картин

Для удаления загрязнений, со временем образовавшихся на поверхности картины, применяют эмульсии следующих составов:

№	Вода (%)	Пинен (%)	Спирт (%)
1	50	50	-
2	45	45	10
3	30	60	10
4	30	50	20

Количество спирта в эмульсии необходимо регулировать, так как повышенное содержание его в эмульсии может вызвать растворение лаковой плёнки, поэтому эмульсию следует предварительно проверить на небольшом маловажном участке картины.

Для удаления загрязнений применяют ватные тампоны и щетинные круглые кисти.

Для удаления лака его смывают пиненом с этиловым спиртом в соотношении 8:1 или 5:1.

Покрытие картин лаком

Нанесением покрывного лака создают на поверхности живописного произведения защитную плёнку, которая выполняет следующие функции.

Предохраняет красочный слой от действия влаги, газов, пыли и, в некоторой степени, от воздействия солнечных лучей.

Восстанавливает утраченную насыщенность цветового тона пожелавших участков картины. Красочный слой, покрытый лаком, приобретает **приятный**

блеск, одновременно картина воспринимается более чётко, выделяются и **подчеркиваются мелкие детали**, часто незаметные в матовой живописи.

Лаки покрывные

К покрывным лакам предъявляются следующие **требования:**

а) они должны давать **прозрачную**, по возможности **бесцветную** пленку;

б) эта пленка должна **хорошо сцепляться** с красочной поверхностью, **обладать эластичностью и атмосферостойкостью**;

в) покрывные лаки при нанесении **не должны размывать высохший слой** масляных красок;

г) пленка лака **должна быть обратимой**, т. е. должна легко растворяться в растворителе лака (например, пинене). Это последнее свойство необходимо в связи с возможностью проведения реставрационных работ.

Лак акрил-фисташковый покрывной.

Почти бесцветная густая жидкость слегка зеленоватого оттенка. Пленка лака эластична, прозрачна, стойка к температурно-влажностным колебаниям, со временем не теряет своих свойств. **Считается лучшим покрывным лаком.**

Лак акрил-стирольный покрывной. Обладает теми же свойствами, что и акрил-фисташковый.

Лак ретушный – применяется для **предотвращения пожелтения** при многослойной масляной живописи, а также для **усиления сцепления красочных слоёв**. Состоит из 1 части мастичного лака и 1 части акрил-фисташкового лака, растворённых в 8 – 10 частях авиабензина.

Последовательность выполнения лакового покрытия

Произведение живописи покрывают лаком обычно **не ранее, чем через 1 год**.

Рекомендуется в этот период сохранять его от пыли, табачного дыма и других загрязнений.

Перед нанесением лака **все загрязнения должны быть удалены**.

Применяемый лак **должен быть свежим**, с момента выпуска может пройти **не более трех месяцев**, что проверяется по компостеру на этикетке.

Для нанесения лака применяют **широкие** щетинные кисти с **короткой** щетиной. Чем гуще лак, тем короче должна быть щетина флейца, чтобы она давала возможность наносить его достаточно тонким слоем.

Помещение, в котором производится нанесение лака, должно быть тёплым и сухим. Пыль в нем должна отсутствовать.

Для **понижения блеска** лакового покрытия, вызывающего блики, лак разбавляют свежим пиненом (разбавителем № 4) в соотношении 1:1.

Соотношение между лаком и разбавителем можно изменять в зависимости от времени года, в холодное время разбавителя берут больше.

При нанесении лака картину кладут на стол, источник света устанавливается с правой стороны.

Набрав на кисть небольшое количество лака, плавно, широкими движениями ведут кисть в одну сторону, сгоняя лак. При быстром движении кисть захватывает воздух и на лаковой плёнке могут образовываться пузырьки. Направление кисти должно быть параллельным нижней стороне картины.

После нанесения лака *блеск картины должен быть умеренным.*

После нанесения лака картину выдерживают в горизонтальном положении до испарения растворителя лака. Окончив нанесение лака, картину через 10 – 15 минут устанавливают наклонно, живописным слоем к стене, чтобы защитить сырую лаковую пленку от осаждающейся пыли из воздуха в процессе высыхания лака.

Картину, только что покрытую лаком, следует оберегать от действия *влажного воздуха и низких температур.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАТЮРМОРТА В ТЕХНИКЕ МАСЛО

Цель: определить теоретические основы и практические возможности выполнения натюрморта в технике масло.

Задачи:

- 1) осуществить теоретический анализ изучаемой проблемы в искусствоведческой литературе;
- 2) практически реализовать возможности живописи в технике масло;
- 3) обосновать и отобрать содержание, адекватные средства художественной выразительности для воплощения художественно-творческой работы;

Объект исследования: натюрморт как жанр изобразительного искусства.

Предмет исследования: возможности масляной техники живописи, способствующие созданию выразительного образа натюрморта.

Методика выполнения натюрморта

Прежде чем, приступить к живописи натюрморта масляными красками, необходимо познакомиться с материалами работы, изучить технологию живописи. Кроме того, необходимы практические умения и знания. Структурную основу изображения натюрморта маслом составляет рисунок, поэтому, после нахождения композиционного решения группы предметов в предварительных эскизах и исполнения этюда с натуры, следует сделать грамотный рисунок на холсте.

Рисунок под живопись маслом может быть выполнен разными материалами: углем, мягким графитом, кистью и разбавленной масляной краской. Окончательный рисунок можно обвести тушью. При достаточно уверенном владении рисунком можно рекомендовать делать его кистью, выбрав для этого прозрачную краску, а жидкой и цветной краской могут быть прописаны теневые части натюрморта, падающие тени, а также намеченные основные отношения между предметами, т.е. делается подмалевок.

Подмалевок делают обязательно с теневых и темных мест жидкой краской, это придает все работе энергичный насыщенный цвет, позволяющий также энергично и цветно писать полутон и освещенные части. На стадии подмалевка следует раскрыть основные цветовые отношения. Письмо должно быть свободным, энергичным с использованием широких кистей.

Построение живописного изображения может осуществляться различными техническими приемами. Старые мастера предпочитали пользоваться прописями. После жидкого подмалевка производилась энергичная, с использованием белил, пропись световых частей и полутона. Часто применялся тонированный грунт. Света писались корпусными маслами, четко строящими форму. Далее краски должны просохнуть. Затем работу завершали лессировками. В учебных условиях этот прием недостаточно удобен. Иногда рекомендуют пользоваться подчистками, т.е. перед сеансом соскабливать непросохшую краску мастихином.

Исполняя натюрморт, необходимо очень внимательно следить за поверхностью тоновых различий между отдельными частями: фоном, предметами, за изменением цвета по форме.

Метод сравнения является основой для поиска цветовых отношений. Писать надо отдельными мазками так, чтобы каждый мазок составлял гармоничный переход, соответствующих изгибу формы и освещению, должен быть крупным или мелким, пастозными или лессировочным. Работа должна вестись во всех частях этюда равномерно, прокладывая свет в одном месте надо сразу же проложить свет в другом участке, сравнить их между собой. Чтобы добиться верного тона, следует изменить или более верно написать окружение. Выделение светлого пятна требует темного окружения. Проработка деталей – наиболее ответственный этап работы с натурой.

Задачей учебной живописи является развитие способности видеть натуру во всем ее многообразии и богатстве форм и красок. Надо учиться умению передавать это многообразие, создавать конкретный образ, обогащенный характерными деталями. Вместе с развитием зрительных восприятий необходимо овладевать методикой выполнения живописного произведения, соблюдать последовательность, что обеспечит профессиональный порядок освоения техники живописи, создаст условия для успешного завершения работы.

На завершающей стадии изображение приводится к целостному виду. Здесь уместны и лессировки, и пастозный мазок. В завершающей стадии необходимо сосредоточиваться на изображении, натура теперь нужна как справка, по которой проверяют верность цветового решения.

Этапы работы над натюрмортом

1 этап – рисунок, выполняла я его кистью, выбрав для этого прозрачную краску, а жидкой и цветной краской прописывала теневые части натюрморта, падающие тени, а также намеченные основные отношения между предметами. 2 этап – подмалёвок, делала его обязательно с теневых и темных мест жидкой краской, что придало работе энергичный насыщенный цвет, позволяющий также энергично и цветно писать полутон и освещенные части. На стадии подмалёвка раскрывала основные цветовые отношения. Писала свободно и энергично с использованием широких кистей.

3 этап – пропись, производилась после жидкого подмалёвка энергично, с использованием белил, прописывала световые части и полутона. Света писала корпусными мазками, четко строящими форму. Далее краски просыхали.

4 этап – лессировки, производились жидко, для того чтобы придать основной цвет всем предметам и завершить тоновые отношения.

Советы и практические рекомендации в завершении работы

Исполняя натюрморт, необходимо следить за поверхностью тоновых различий между отдельными частями: фоном, предметами, за изменением цвета по форме. Пишите отдельными мазками так, чтобы каждый мазок составлял гармоничный переход, соответствующих изгибу формы и освещению, был крупным или мелким, пастозными или лессировочным. Работа должна вестись во всех частях этюда равномерно, прокладывая свет в одном месте, сразу же прокладывая свет в другом участке, сравнивая их между собой. Чтобы добиться верного тона, меняйте и более верно пишите окружение. Выделение светлого пятна требует темного окружения. Проработка деталей – наиболее ответственный этап работы с натурой. На завершающей стадии изображение приводите к целостному виду. Используйте и лессировки, и пастозный мазок. В завершающей стадии необходимо сосредоточиться на изображении, натуру используйте как справку, по которой проверяйте верность цветового решения.

Автор: Костенко Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДШИ ст. Полтавской Красноармейского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЕЙЗАЖА В ТЕХНИКЕ МАСЛО

Для выполнения работы был проведен **сбор подготовительного материала**. Это зарисовки, наброски карандашом, живописные кратковременные и длительные этюды, выполненные с природы.

Основные достоинства пейзажного этюда - передача определённого состояния освещённости природы, влияния воздушной среды и значительного пространства.

Композиционно-колористическое решение

Композиционная целостность живописного этюда зависит от взаимоотношения главного и второстепенного, от увязки всего изображения в единое произведение.

При выделении композиционного центра художнику приходится сознательно обобщать детали, ослабить тон и силу цвета удаляющихся от композиционного центра предметов, подчинить главному все тоновые и цветовые отношения.

Картон (подготовительный рисунок): уточнив в этюдах и эскизах замысел, найдя линейную и цветовую композицию, нужно приступать к рисованию всей композиции на картоне или бумаге. Картон выполняется в натуральную величину карандашом, углём. В нём оттачиваются и доводятся до завершённости композиционное решение, характер формы и пропорции предметов, задачи воздушной и линейной перспективы, определяется плановость пейзажа, прорабатывается композиционный центр. После этого рисунок с картона (через кальку или методом припороха) переносится на холст.

Живопись на холсте: после композиционных поисков и выполнения картона можно приступить и к живописи на холсте, начав с подмалевка, уточняя тональные и цветовые отношения, прокладывая тени, прорабатывая детали. Далее идет **обобщение и завершение работы.**

Оформление картины в раму

Восприятие картины во многом зависит от ее обрамления. Рама служит своеобразным посредником между цветовой гаммой картины и цветами оформления помещения, помогает гармонично «вписать» изображение в интерьер. Оформление в раму смотрится более солидно и придает изображению законченный вид. Главное правило, которым нужно руководствоваться при выборе рамы заключается в том, что обрамление не должно перетягивать внимание зрителя, отвлекать от изображения. Все остальное зависит от самой картины – конечно, есть общие рекомендации, например, держаться в рамках единой цветовой гаммы и стиля.

Источник: <http://refleader.ru/jgeqasmeryfsjge.html>

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

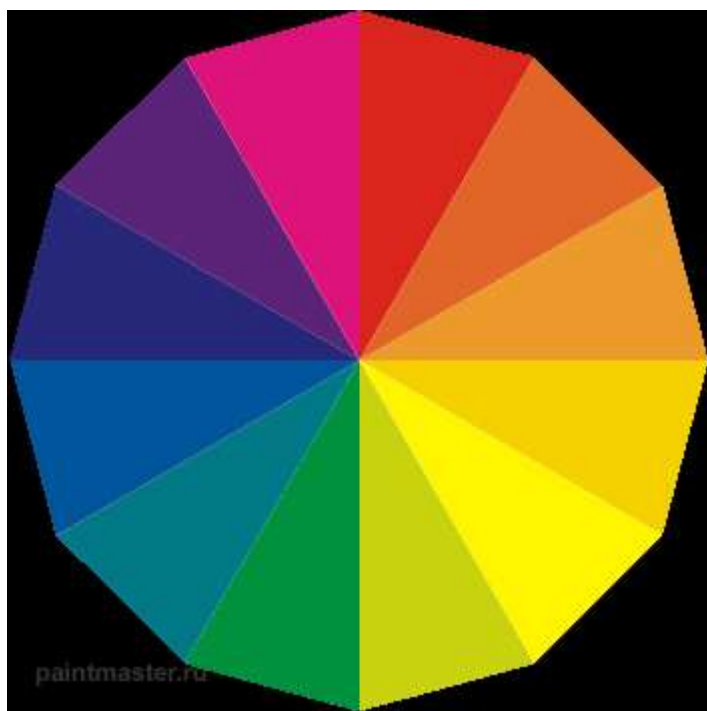
Важным моментом в живописи является изучение цвета в пространстве. Мы не будем останавливаться на физических характеристиках цвета, не будем разбирать принципы аддитивного и субтрактивного синтеза и углубляться в изучение синтеза цветовых потоков. Не будем сравнивать оптический синтез и синтез красок. Это не является нашей задачей. Наша задача заключается в том,

что- бы выделить все основное, первостепенное, не углубляясь в научные исследования. Основы цветоведения именно для художников- вот что нам нужно. Единственным замечанием будет то, что для работы над изучением материала нам нужны будут хорошие краски. Для изучения цветоведения нужна гуашь хорошего качества.

1. Цветоведение- начало:

Считается, что основных цветов есть три, и все остальные цвета можно получить путем смешения основных при различном пропорциональном их соотношении. Красками вы этого скорее всего не сможете сделать. Если и можно, то нужно очень постараться, подбирать цвет к цвету, и все это делается хорошей художественной гуашью. Но мы- же не можем отвечать за качество красок, верно? А потому и делаем это смешением более чем трех цветов. В физике цвета основных цветов может и три, но у нас будет немного больше.

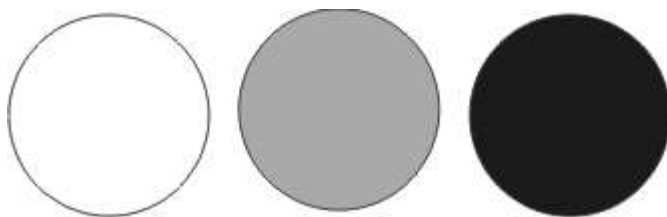
2. Спектральный круг. Проще считать, что основных цветов спектра есть двенадцать:

Все спектральные цвета называются хроматическими.

Все остальные цвета получаются путем смешения основных.

Серый белый и черный называются ахроматическими:

Взаимодополнительными цветами являются противоположно расположенные

цвета в спектре. Они друг-друга дополняют, то-есть, когда взаимодополнительные цвета расположены рядом, то они усиливают друг друга, "зажигают".

Например, у нас есть вот такой невзрачный тусклый фиолетовый цвет:

Сам по себе он не несет особой красоты и мало что из себя нам может рассказать. Но если к нему добавить взаимодополнительный цвет, то он заиграет и заискрится. Смотрите:

наш фиолетовый заискрился, и это тот- же самый цвет, который мы взяли в начале. НО при смешении таких цветов всегда получается серый.

3. Основы цветоведения- основные характеристики цвета:

1.Название цвета- так называемый **цветовой тон**

2.Светлота- **тон**

3.Насыщенность- напряжение, чистота

какова насыщенность цвета, насколько он чист, сколько его.

4.Тепло- холодность

Эти все понятия разные и исключительно в каждом цвете они присутствуют. Например:

Посмотрите вокруг себя, найдите любой предмет. Он будет какого- то определенного цвета, допустим, того- же желтого. Давайте подумаем- цветовой тон будет желтый, а по светлоте может оказаться разным, то-ли желтый светлый, то-ли желтый темный. Вот теперь нужно определить его насыщенность- сколько именно желтого присутствует в данном цвете? Много желтого- сильное напряжение, желтый с примесями- слабое напряжение, низкая чистота. И последнее- теплохолодность. Наш желтый цвет может быть как с прохладной ноткой, так и с теплой. Проще будет это понять, когда сравнить несколько разных предметов одного цветового тона, в данном случае- желтого. Найдите несколько желтых предметов и сравните их по нижеперечисленным характеристикам. Вам все станет ясно.

Если вы еще не переключились в то русло, по которому я вас веду- предлагаю одно развлечение:

Цвет- это выражение качества энергии, какую несет среда. Иными словами, любой предмет несет в себе энергию определенного качества, в нашем случае- цвет. Как вы, наверно, знаете, каждый цвет по разному нами воспринимается. Желтый повышает внимание, где-то раздражает. Синий- спокойный цвет, пассивный. Красный повышает чувствительность, внимание. Фиолетовый- настолько влияет на наше внутреннее Я, что может даже угнетать. Так мы чувствуем цвета. А теперь попробуем связать их с любыми предметами, допустим, с едой:

Я задам вам вопрос: какого цвета вкус картошки? Что? Белого? Нет!!! Вы должны прочувствовать, какие ощущения вызывает у вас вкус картошки, а не какого она цвета. У меня она вызывает ощущение, которое можно отнести к характеристике зеленого цвета.

Еще вопрос: какого цвета вкус мяса? Конечно красного! Красный- сила, жизнь, движение- что дает нам кусок вкусного бифштекса, например. А какого цвета вкус клубники? Для меня это розовый. Давайте перейдем к музыке. Если вы слышите звук органа, какие ощущения вызывают у вас эти звуки? У меня они вызывают ощущения, которые характеризуют фиолетовый цвет. А если слышите звук балалайки? Какого "цвета" эта музыка?

4. Основы цветоведения- цветовая гамма:

Ну что, развлеклись? Попали на нужную волну? Тогда едем дальше. Все цвета, участвующие в композиции, должны быть подчинены какому-то одному цвету, который всегда зависит от:

1. Цвета света (то-ли сейчас утро, то-ли вечер, ясный день или дождливый, а может у вас на окне висят оранжевые шторы, которые будут пропускать в комнату неповторимый теплый свет)
2. От цветов, участвующих в композиции.
3. От площади пятен, участвующих в композиции. Допустим, самое большое пятно вашей композиции будет зеленым- то этот цвет будет внесен в гамму. И именно **гамма** определяет цельность композиции.

В каждом мазке должно присутствовать три цвета- локальный цвет (цвет предмета), цвет гаммы (в какой гамме, допустим, ваш натюрморт) и цвет света (он может быть как холодный так и теплый).

5. Конструктивное начало формы:

Конструктивное начало формы: свет, полутон, тень

Пластическое продолжение- добавляем полутон света, полутон тени, рефлекс и блик:

Блик- показывает материал, из которого зделан предмет.
Рефлекс- есть отраженный свет от рядом лежащей формы или плоскости.
Группа света- свет, полутон света, блик.

Группа тени- тень, полутон тени, рефлекс.

Связывает эти две группы полевой полутон. В полевом полутоне- локальный цвет, абсолютная величина, и зависит она от общего светлотного тона.

6. Основы цветоведения- изменение цвета по форме предмета: По названию, цветовому тону цвет не меняется. Интересный процесс происходит с светлотой. Светлый цвет удаляясь темнеет

темный- светлеет

По насыщенности цвет удаляясь гаснет, слабеет

По теплохолодности- холодные цвета удаляясь будут теплеть

теплые- холоднеть

На свету цвет светлее, в тени слабее и распределяется по полутонам:

блик	свет	полусвет	○	полутень	тень	рефлекс
------	------	----------	---	----------	------	---------

По теплохолодности- если вы свет выбрали теплый, то тени будут холодными. Если свет холодный, то тени будут теплыми. Теплый свет удаляясь будет холоднеть, холодный- теплеть. Теплая тень удаляясь будет холоднеть, холодная теплеть. Цвет в тени по насыщенности зажигается.

7. А теперь самое сложное:

7.1. Самый темный полутон на свету светлее самого светлого полутона в тени.

7.2. Самый безцветный полутон на свету цветнее самого цветного полутона в тени.

7.3. Самый теплый полутон на холодном свету холоднее самого холодного полутона в тени.

Все сложно и запутано? Так кажется с первого раза. Такие мысли развеются, когда вы начнете рисовать. Я вам даю уже готовые законы, которые другие люди зарабатывают годами в процессе учебы. Здесь во времени все происходит

намного быстрее. Вам нужно все это просто выучить, принять и воплотить на практике руководствуясь девизом:

Не вижу, а знаю! И делаю так, как знаю!

А укрепить знания, руководствуясь девизом вы сможете на странице изучение живописи.

Не плохо было- бы повыполнять несколько упражнений по цветоведению. Дело в том, что во время живописи, особенно, когда вы пишете акварелью, порой трудно быстро сориентироваться, какой- же мазок сейчас ложить. Конечно, в этом нам помогают цветовые поиски, эскизы, которые мы делаем перед началом работы. Но увереннее чувствовать себя в процессе работы помогут следующие упражнения:

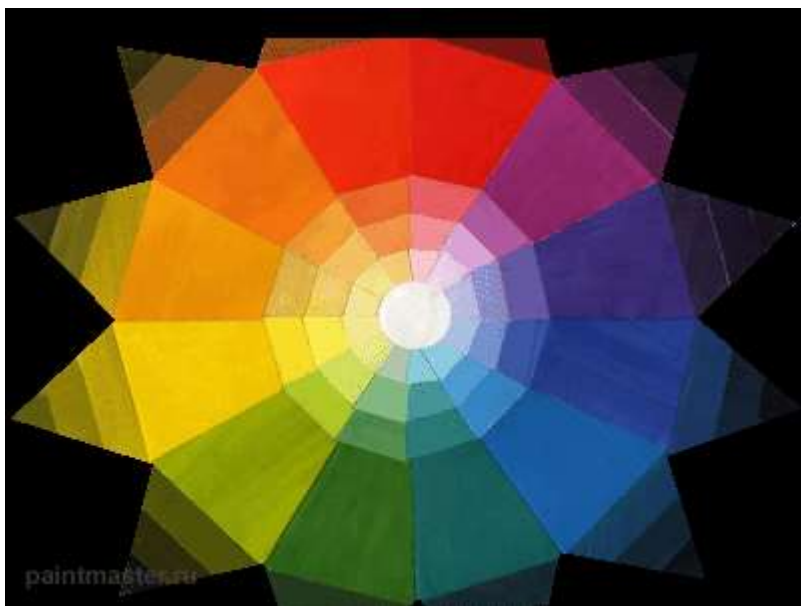
1. Для этого нам понадобится гуашь, о которой говорилось в начале этой страницы. Используйте какой- либо цвет. Допустим, вы возьмете фиолетовый. Поработайте с ним. Представьте, что этот фиолетовый цвет- локальный цвет предмета, цвет нолевого полутона. И сделайте цветовые растяжки, чтобы с цветом происходило, если- бы он участвовал в вашей композиции. Допустим, цвет предмета у вас холодный фиолетовый. Удаляясь в сторону теней он будет теплеть, ну и темнеть. Сделайте такую цветовую растяжку. А теперь о том, как это упражнение делается, технически:

а) можно выполнять его на бумаге сразу рисуя гуашью
б) можно использовать выкраски. Выкраски это куски бумаги, которые вы предварительно окрашиваете в различные цвета, которые отличаются и по тону-цвету, по насыщенности, чистоте ну и так далее. Выкраски окрашиваются в самые различные цвета, какие только могут получиться. Выкрасок в работе над упражнением по цветоведению может быть не только сотни, а тысячи. И чем больше, тем лучше. Вот из этих выкрасок, подбирая необходимые нам цвета и составляется растяжка нужного нам цвета. Подбираем нужные нам кусочки, вырезаем и составляем растяжку, приклеивая один цвет рядом с другим. И на принципе ее уже и будем выполнять работу над фиолетовым предметом в, например, нашем натюрморте. Но мазки уже будут увереннее и делаться будут осознанно.

2. Цветовые растяжки можно делать самые разнообразные. "Растягивать" цвета от теплого к холодному, от светлого к темному, от одного цвета к другому. Можно делать растяжки по принципу тех правил, о которых вы здесь узнали. Потренируйтесь, вам от этого будет только польза. Вы многое сможете новое узнать о цвете и как он себя ведет рядом с другими или при смещении их. Можно сделать из выкрасок цветовой спектральный круг используя различные растяжки. У меня нашлась старая работа, но использовать ее для примера можно. Здесь цвета располагаются спектрально каждый на своем месте- это уже упражнение над цветом, плюс каждый из спектрального цвета еще растягивается в сторону

белого и черного. Самое сложное здесь- это составить гармонично все цвета, подобрать нужную выкраску, чтобы она была на своем месте:

3. Так как в живописи, мы делаем цветовые поиски акварелью, так и в цветоведении мы можем делать цветовые поиски при помощи выкрасок. Но здесь есть неограниченное время подумать над тем, где и в каком месте будет располагаться любой цвет и какой цвет. Выполняя это упражнение можно не ограничиваться эскизом, а выполнить всю работу при помощи составления нужных кусочков цветных выкрасок. Ниже сделана работа моей восьмилетней дочкой. Для ее уровня это очень хорошая работа. Показываю только принцип работы, у вас получится намного лучше:

