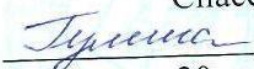

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом творчества
Спасского района Пензенской области

Программа принята педагогическим
советом МБОУ ДО ДТ
Спасского района Пензенской области
Протокол №1 от 30 августа 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ ДО ДТ
Спасского района
 Т.В. Гулина
30 августа 2024 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности

«ЭНКАУСТИКА»

Продолжительность освоения программы — 1 год
Возрастной диапазон — 8-15 лет

Педагог дополнительного образования:
Хаметова Ольга Владимировна

г. Спасск, 2024

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Энкаустика» разработана в соответствии с нормативно-правовыми требованиями Российской Федерации в сфере образования:

1. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р.

2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года.

3. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 Г 96 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831).

Энкаустика — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название).

Восковая живопись, выполненная горячим способом, возникла в 5 в. до н. э. в Древней Греции и стала одной из наиболее прочных и долговечных. Предварительно разогретые краски (воск, смолы, масло, пигмент) наносились на подогретую основу кистью и раскаленным бронзовым инструментом (лат. название каутерии — стержень с ложечкой и лопаткой на концах), после чего живопись оплавлялась с помощью жаровни. Этим способом пользовались классики древнегреческой живописи Зевксис и Паррасий (5-4 в.в. до н. э.).

Энкаустика чаще всего применялась в станковой живописи и монументальных росписях, там, где им угрожают атмосферные условия (наружные росписи, живопись в термах).

Наиболее известные образцы энкаустики написаны около 3000 лет назад — т. н. «Фаюмские портреты» (по названию оазиса Фаюм в Египте, где были впервые найдены и описаны, в. до н. э. — IV в.): посмертные живописные изображения усопших, отличавшиеся объёмной светотеневой моделировкой форм, особым живоподобием и яркостью образов. Фаюмские портреты выполнены на деревянных досках, загрунтованных смесью воска, смол и масел; техника энкаустики постепенно вытеснялась «холодным способом».

Ту же техническую эволюцию претерпели византийские иконы VI-XII вв. В технике энкаустики возможен широкий спектр разнообразных эффектов; кроме того, вы можете приостанавливать и возобновлять работу по своему усмотрению без какого-либо ущерба для пленки краски.

При этом поверхность восковых красок должна быть защищена от неосторожного механического воздействия. В энкаустике используются сухие

пигменты из растертых полудрагоценных камней и природных охр, а для связывания красок берется очищенный специальным образом так называемый «пунический» воск. Воск обладает способностью обволакивать пигмент, предохраняя его частицы от реакций с другими пигментами, от воздействия влаги и от коррозии. В древнем церковном искусстве энкаустика использовалась очень широко. Древнейшие православные иконы Христа, Богородицы и святых, которые хранятся в собраниях крупнейших музеев и монастырей мира в Киеве, Константинополе, Риме, на Синае и благоговейно почитаются христианами, написаны именно в этой технике. Традиционная православная икона начиналась именно с энкаустической техники.

Паломники, посещавшие монастырь св. Екатерины на Синае, навсегда запоминают впечатление от самых древних иконных образов, дошедших до нас: энкаустических икон Спасителя, Богородицы, апостола Петра 6-ого века и многих других. Древние мастера обращались к энкаустике всякий раз, когда требовалось создать максимально выразительное и долговечное произведение. Художники-энкаусты занимали особое положение среди других художников, об их творениях складывались загадочные легенды. Живопись восковыми красками была широко распространена вплоть до средних веков, затем последовал период некоторого забвения, когда она встречалась крайне редко и на короткое время. Так продолжалось до второй половины XIX века, когда в Германии наступил период настоящего возрождения энкаустики.

Энкаустика — это красивый и достаточно простой вид творчества, но с помощью этой удивительной техники можно проявить себя и свои творческие способности. Энкаустика не ограничивает фантазию, можно экспериментировать и творить. Картины получаются красивыми, оригинальными, вызывают положительные эмоции, картины могут украсить интерьер любого помещения. Для энкаустики не столь важно умение рисовать, более приоритетным является чувство меры и цвета, фантазия и настроение. Энкаустика — занятие настолько увлекательное и захватывающее, что к нему очень быстро и надолго привыкаешь. Оно под силу каждому, ни на что не похожие картины, которые можно создать за считанные минуты. Энкаустическая живопись не требует дорогого оборудования и материалов, мастерства и сложных навыков. Созданные изделия - экологически чистый продукт, потому что картины, выполненные воском, не влекут за собой загрязнение окружающей среды. Только в восковых мелках есть естественные, экологические красители. Работа, сделанная своими руками, несет в себе внутреннее тепло и добро. Рисование развивает художественные способности и организованность, эстетический

вкус. Так же рисование развивает усидчивость, аккуратность при выполнении работы, прививает любовь к творчеству.

Значимость

Данная программа направлена на развитие творческих способностей детей, на формирование у детей чувства красоты, способствует развитию фантазии и воображения, прививает любовь к окружающей среде. Благодаря творческому развитию ребёнок видит мир уже с новой точки зрения, у него появляется образное мышление, т.е. способность видеть необычное в обычных вещах, способность принимать нестандартные, креативные решения. На сегодняшний день уже хорошо известно, что высоких результатов и успеха в жизни достигают именно творческие люди, которые с детства имели своё мнение, а именно в этом периоде идёт формирование личностных качеств, а творчество — это мощным инструментом в развитии ребёнка, и задача педагога развивать эти творческие силы.

Новизна программы заключается в применении малоизвестной техники рисования горячим воском. Программа знакомит детей с нетрадиционной техникой рисования. Техника восковой живописи «Энкаустика» обучит детей практическим навыкам и умениям, и полученные знания дети смогут активно применять в жизни.

Данная техника привлекательна своей простотой, но она сможет раскрыть у ребёнка творческий интерес, фантазию, подарит положительные эмоции после каждой выполненной работы, даёт возможность экспериментировать и развивает мышление.

Актуальность программы обусловлена тем, что в каждом человеке заложены творческие способности, которые необходимо развивать. Программа способна стимулировать детей к самовыражению, а это очень важно в современном мире. Люди, имеющие творческую мысль способны принимать нестандартные решения и гибко действовать в разнообразных жизненных ситуациях. Изобразительное творчество оказывает положительное эмоциональное состояние у детей, и способно отвлекать их от негативных факторов социальной жизни.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что способности и умения, приобретённые в технике восковой живописи дети успешно смогут перенести в повседневную жизнь, а именно они смогут доставлять радость не только себе, но и другим, т.к. работы выполненные в этой нетрадиционной технике рисования являются очень хорошим и необычным подарком друзьям и родственникам, они смогут украсить любой

интерьер. А это является очень мощным стимулом к занятиям, на которых они смогут совершенствоваться и оттачивать своё мастерство.

Отличительные особенности программы.

Энкаустика- это экологически чистый продукт, работы, выполненные в такой технике, не загрязняют окружающую среду. Энкаустическая живопись не требует дорогого оборудования и большого количества материалов. Данной техникой может овладеть любой ребёнок в течение часа, а овладев, привыкнет надолго.

Особенности организации образовательного процесса.

Занятия проходят в групповой и индивидуальной форме под руководством педагога. Рекомендуется использовать наглядные пособия, фото- и видеоматериалы. Занятия состоят из теоретической и практических частей. Теоретическая часть включает в себя лекцию об истории искусства восковой живописи, знакомство с инструментами и материалами, инструктаж по технике безопасности при пользовании электроприборами. Практическая часть- это выполнение практических творческих работ, с помощью основных приёмов техники восковой живописи.

Цель программы: развивать творческие способности у детей с помощью техники восковой живописи «Энкаустика».

Задачи программы:

Обучающие:

1. Обучить правилам техники безопасности при работе с горячим утюгом;
2. Сформировать умения и навыки работы с инструментом и материалами;
3. Продемонстрировать приёмы создания восковых рисунков: разглаживание, оттиск, работа боковой стороной утюга (ребром), рисование носиком утюга.
4. Ознакомить с историей возникновения энкаустики;

Развивающие:

1. Развивать творческую активность, фантазию, образное мышление;
2. Развивать самостоятельность, инициативность, коммуникативные навыки ребенка, Воспитательные:

Воспитывать трудолюбие и уважение к труду, стремление к творческой деятельности, усидчивость, аккуратность, чувство взаимопомощи.

Категория обучающихся: дети 8-15 лет.

Условия реализации программы: занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Программа реализуется индивидуально или малыми группами. Для проведения занятий необходимо специальное оборудование: инструменты и материалы для техники ENCAUSTIC.

2. Учебно-тематический план

	Тема занятия	Общее кол-во часов	Теория	Практика	Способы контроля
	Вводное занятие	4	4	-	
2.	Основные приёмы рисования утюгом	16	2	14	
3	Развитие техники	16	2	14	
4.	Реалистичные пейзажи	44	4	40	
5.	Фантастические пейзажи	28	2	26	Мониторинг образовательных результатов
6	Техника размывания	20	-	20	
7.	Рисование на поверхности утюга	12	2	10	
8.	Экскурсии, выставки	2	-	2	Итоговая выставка по окончании образовательной программы
9.	Итоговое занятие	2	2	-	
	Итого	144	18	126	

Календарный учебный график

год обучения	Количество учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятия
1	36	144	2 раза в неделю (2 часа)

3. Содержание программы

1. Вводное занятие.

Теория: История искусства восковой живописи «Энкаустика», Правила поведения в объединении. Знакомство с инструментом и материалами. На

какой бумаге можно рисовать воском. Какие бывают восковые мелки, чем они отличаются. Инструктаж по технике безопасности при пользовании электроприборами (утюгами, стилусом, феном и др.

«горячими» приспособлениями). Правила пожарной безопасности. Рассказ о цветовом круге. Практика: Выполнение первых пробных упражнений, пользуясь цветовым кругом.

2. Основные приёмы рисования утюгом.

Теория: Знание о технике плавления воска на утюге. Разъяснение техники рисования основных приемов. Растяжка цвета.

Практика: Выполнение основных приёмов.

Первым приём — разглаживание.

Второй приём — оттиск.

Третий приём — работа боковой стороной утюга (ребром). Четвёртый приём — рисование носиком утюга.

Выполнение простых абстракций.

3. Развитие техники.

Теория: закрепление знаний о технике плавления воска на утюге. Просмотр видео о технике исполнения сложных оттисков.

Практика: Освоение сложных оттисков, прямых линий, подходы к освоению простых пейзажей.

4. Реалистичные пейзажи «Равнины», «Холмы», «Горы»

Теория: Закрепление знаний о технике плавления воска на утюге, техники рисования «сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов, о технике «слепков» в рисовании травы и кустов. Закрепление знания о технике рисования полной подошвой утюга, частичного использования подошвы, ребром утюга и кончиком утюга и технике смешивания цветов и правил правильной композиции пейзажа. Изучение правил работы со стилусом: правильное использование насадок и безопасная их замена, что немаловажно при работе с горячим инструментом. Просмотр мастер-классов от «мастеров энкаустики» через интернет.

Практика: Изображение горизонта, четырёх линий плана (перспектива). Изображение неба, воды, холмов, гор, травы, кустов, цветов и деревьев.

Пошаговое самостоятельное закрепление теории техники плавления воска-рисования горизонта, выполнение пейзажей с холмами, горами.

5. Фантастические пейзажи «Рисуем космос»

Теория: разъяснение техники рисования звездного неба с помощью мелков Rose АГАТ и с помощью процарапывания слоя воска до белой основы. Техники рисования планет, комет, космических кораблей и т.д.

Практика: Отработка фантастических элементов. Пошаговое применение теории и самостоятельное построение композиции.

6. Техника размывания

Теория: Нюансы уже известной техники рисования «сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов, технике «слепков» в рисовании травы и кустов, рисования полной подошвой утюга, частичного использования подошвы, ребром утюга и кончиком утюга, но теперь все это уже на большем формате. А также объяснение техники смешивания цветов и правил правильной композиции пейзажа. Правила работы с феном, стеками и губками. Техника «размывания» облаков на небе, Техника «размывания» при рисовании цветов, Техника «размывания» натюрморта. Просмотр мастер-классов от «мастеров энкаустики» через интернет.

Практика: Закрепление материала: пошаговое применение теории и самостоятельное рисование различных пейзажей и построение композиций на заданную и свободную тему.

7. Рисование на поверхности утюга.

Теория: разъяснение техники рисования неба и горизонта на формате А4 — А3 (в несколько приемов, а также с применением фена, и теплой плиты, если нет теплой плиты можно использовать перевернутый утюг). Техника обработки фотографий и фоторабот воском. Повторение техники рисования среднего и переднего планов. Техники «слепков» в рисовании травы и кустов. Рисование деревьев, домов, фигур людей и животных. Техники рисования полной подошвой утюга, частичного использования подошвы, ребром утюга и кончиком утюга. Техники рисования стилусом и разными его насадками. Техники смешивания цветов и правил правильной композиции. Беседы и наблюдения на природе о том, какое множество оттенков в зеленой траве, в коре дерева и т.д.

Практика: Отработка рисования на поверхности утюга. Создание чудесных эффектов. Рисование на формате А-4 и А-3 с применением фена, стилуса, теплой плиты, кистей, стеков и губок. Выбор сюжета для фотографии и самостоятельная обработка фотографий воском с помощью теплой плиты и кистей. Обработка фотографий и фоторабот воском. Подборка и обработка фотографий для обработки воском.

8. Экскурсии. Выставки декоративно-прикладного творчества.

Организация, участие, посещение.

9. Итоговое занятие: подведение итогов освоения программы.

4. Ожидаемые результаты освоения программы

В результате освоения программы дети должны знать:

- инструменты и материалы используемые в энкаустике;
- технику безопасности и правила работы с инструментами и материалами;
- правила оборудования рабочего места;
- основные приёмы художественной техники;
- углубленное знание техники encaustic,
- палитру красок, и их правильное смешивание;
- правильное построение композиции и сюжета картины;
- основные приемы и термины, используемые в работе

В результате освоения программы дети должны уметь:

- соблюдать требование гигиены труда и техники безопасности при работе; •работать с утюгом;
- работать со стилусом и его насадками;
- работать с феном и его насадками;
- работать со стеками и губками;
- работать со скребками;
- работать на теплой плите (даже если это просто перевернутый утюг);
- пользоваться художественными материалами;
- самостоятельно создавать творческие композиционные работы;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности;
- формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
- самостоятельно оценивать задачу и принимать решения для достижения цели.

5. Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение программы включает материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, соответствующем санитарно-гигиеническим нормам. Оборудование кабинета и инструменты отвечают требованиям безопасности труда. В течение учебного года в холле на стендах действуют постоянно сменяющиеся тематические выставки, благодаря которым дети и родители всегда могут познакомиться с творческими работами обучающихся. В конце учебного года организуется итоговая выставка, которая является формой итогового контроля и осуществляется целью определения мастерства, культуры, техники исполнения творческих работ, а также с целью выявления и развития творческих способностей обучающихся. Для реализации программы используются различные формы и методы педагогического процесса:

- рассказ, объяснение, беседа;
- метод примера;
- теоретические занятия;
- практические занятия;
- занятия-упражнения;
- творческие мастерские;
- выставки;
- защита проектов;
- самостоятельная работа;
- коллективные творческие дела.

Из бесед дети узнают много новой информации, значительно расширяя свой общий кругозор знаний. Теоретические занятия обучающиеся закрепляют на практических занятиях. Во время обучения происходит постоянный диалог педагога и обучающегося. Размышления вслух, коллективное размышление о зрительном материале формирует способность видеть за внешней формой явления его содержание.

Методы обучения:

- метод мотивации и стимулирования;
- частично-поисковый метод, направленный на развитие познавательной активности и самостоятельности;
- методы сравнения и анализа.

Сравнение способствует активизации мышления. На занятиях проводится сравнительный анализ материалов и техники по выразительным возможностям; работ профессиональных художников.

За период обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями многих материалов и инструментов.

Инструменты для техники ENCAUSTIC:

Утюг для энкаустики (можно обычный утюг без дырочек на подошве с регулировкой температуры)

Стилуc для энкаустики (можно паяльник с регулировкой температуры от 100 градусов)

Насадки для стилуса

Промышленный фен с регулировкой температуры от 50-100 градусов

Ножи с косым лезвием для снятия воска или скребок

Стеки резиновые разной формы и размера

Губки поролоновые и из пенорезины разной формы и размеров

Кисти художественные и малярные разных размеров и форм

Материалы для техники ENCAUSTIC:

- Мелованный белый картон (можно использовать обратную сторону грамот, календарей и плакатов, но важно, чтобы мелованная бумага была плотной) 50 листов А-4 и 10 листов А-3 на год обучения.

- Восковые мелки (2 пачки по 24 цвета на весь год обучения для одного ребенка).

- Одноразовые бумажные полотенца (примерно 1 рулон на месяц)

- Старые газеты, журналы и плакаты (для того, чтобы защитить парту во время рисования расплавленным воском).

На занятиях дети учатся бережно относиться к материалам и инструментам, у них формируются навыки культуры трудовой деятельности. Обучение в объединении строится на уровне диалога и сотрудничества, с использованием наглядных пособий, фото и видеоматериалов по технике ENCAUSTIC.

6. Контрольно-измерительные материалы

Способы отслеживания образовательных результатов.

1. На протяжении всего учебного процесса педагог контролирует качество выполняемой художественной работы учащихся. Оценивается аккуратность и мастерство.

2. Учет участия и учет достижений детей на выставках разного уровня.
3. Мониторинг образовательных результатов.

Для отслеживания результатов освоения программы обучающимися педагогом используются:

- метод наблюдения. Педагогическое наблюдение позволяет определить уровень включенности ребенка в творческий процесс, его взаимодействие со всеми участниками этого процесса;
- метод экспертизы продуктов творческой деятельности, связанной с просмотром и оценкой детских работ с точки зрения мастерства, эстетичности, техники исполнения.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Методы диагностики — анализ выполненной работы																											
Соответствие знаний, умений и навыков ребёнка программным требованиям																											
-Минимальный уровень (ребёнок овладел меньше объёма, предусмотренного программой)		3 балла																									
-Средний уровень (объём более программы)		4 балла																									
-Максимальный уровень (ребёнок освоил весь объём программы)		5 баллов																									
1 полугодие														2 полугодие													
№	ФИ	Техника разглаживания и оттиск	Правило построения композиции	Рисование подошвой	Рисование ребром	Рисование носиком	Правила смешивания цветов	баллы	Техника разглаживания и оттиск	Правило построения композиции	Рисование подошвой	Рисование ребром	Рисование носиком	Правила смешивания цветов	баллы												
1																											
2																											

Педагогическая литература:

1. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей – Ярославль, Академия развития, 2004 г.
2. Конева Н.Г. Педагогическое проектирование: Методические рекомендации для педагога дополнительного образования Ярославль, 2003 г.

Специальная литература и информационные источники:

1. Майкл Боссом. Искусство энкаустики. Как рисовать воском. Изд.: Кристина- Новый век, 2006г.
2. <http://mastera-rukodeliya.ru/risovanie/encaustic/4427-irisy.html>
3. <http://encaustic.at.ua/index/0-2> Энкаустика. Рисуем утюгом
4. <http://orlenok-kmw.ru/metodiki/programm/362-enkaustica> Программа кружка «Волшебные пальчики» Энкаустика
5. <http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1485> Страна мастеров техника Энкаустика
6. http://www.encaustic.com/acatalog/Product_Catalog_Shop_Tools_Attachments_4.html
Инструменты и приспособления для энкаустики
7. <http://www.liveinternet.ru/tags/> Мастер-классы по энкаустике
8. <http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Encaustic.html> История рукоделий: энкаустика - картины, написанные воском
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Энкаустика> Википедия
10. <https://vk.com/club60200725> Живопись Энкаустика Уроки рисования
11. https://www.youtube.com/watch?v=k7JA_mcPRuI Рисуем утюгом Энкаустика
12. <https://www.youtube.com/watch?v=TbvXMP9idIE> Энкаустика. МКСвечи
13. <https://www.youtube.com/user/encausticTV> encausticTV's channel
14. <https://www.youtube.com/channel/UCDKH88Y6Us4TJcDeFzEkLFA> Art In Wax
15. https://www.youtube.com/channel/UCBSsHQW9zmC1Kk1JO7_Ye5A artsencaustic
[Программа Студии ENCAUSTIC ВольтьеваBC]