

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»
(МАУДО «ДШИ»)
«Челядьлы искусство школа» содтөд төдөмлүн сетан муниципальной асшөрлуна
учреждение («ЧИШ» СТСМАУ)

РЕКОМЕНДОВАНА:

МС МАУДО «ДШИ»

От 08.02.2024 г.

Протокол №2

ПРИНЯТА:

Педагогическим советом МАУДО «ДШИ»

От 16.02.2024 г.

Протокол №2

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУДО «ДШИ»

Уласевич Г.В.

Дополнительная
предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»

Предметная область ПО.03.
ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

**Программа учебного предмета ПО.03.УП.01.
«ПЛЕНЭР»**

Разработчик:
Гусева О.Е.,
преподаватель
МАУДО «ДШИ»

Сыктывкар
2024

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Дидактические материалы;

VI. Список литературы и средства обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по учебному предмету «Пленэр» (далее – программа «Пленэр») создана на основе федеральных государственных требований, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №156 (далее – ФГТ).

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Дети на пленэре учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную среду и естественную освещенность. Выполнение этих сложных задач связано с глубоким изучением природы в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунок, живопись, композиция). Пленэр является хорошей школой для закрепления и дальнейшего развития полученных знаний, умений, навыков.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программ «Живопись» с нормативными сроками обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с четвертого класса для учащихся в возрасте от 10 до 16 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Занятия пленэром проводятся в конце учебного года, в одну неделю в июне месяце. Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации. При реализации программ «Живопись» с нормативными сроками обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с четвертого класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы										Всего часов
	4		5		6		7		8		
	Полугодия										
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		140
Промежуточная аттестация		Зачет/незачет		Зачет/незачет		Зачет/незачет		Зачет/незачет		Зачет/незачет	
Максимальная учебная нагрузка	28		28		28		28		28		140

Форма проведения учебных занятий.

Учебные занятия по учебному предмету «Пленэр» строятся на системе чередований учебных заданий: длительных и краткосрочных рисунков, графических зарисовок и живописных этюдов, расположенных в порядке постепенного усложнения формы предметов, увеличения их количества и пространства между ними, при последовательном раскрытии свойств и отношений предметного мира, его восприятия и изображения. Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме практических занятий групповых (численностью от 11 до 15 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды занятия можно проводить в краеведческом, зоологическом, национальном и других музеях. В этих случаях учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цель и задачи учебного предмета.

Цель: Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала; приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний; воспитание любви и бережного отношения к родной природе; подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.
- развитие наблюдательности, глазомера;
- воспитание реалистического мировосприятия.

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (выполнение работы в материале);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

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

Рекомендуется применение разнообразных графических и живописных материалов, что стимулирует творческие способности и расширяет технические возможности учащихся.

Собранный пленэрный материал служит основой для последующей творческой работы по композиции, тема которой озвучивается в начале пленэра.

Формами аттестации пленэра являются: просмотры по завершении пленэра, по итогам которых проводится промежуточная аттестация в форме «зачет/незачет», далее работы принимают участие в различных выставках и конкурсах.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Практические занятия реализуются на открытом пространстве. Необходимое оборудование: планшет, складной стул.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени

отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Задачи первого года обучения (4 класс):

1. Развитие у учащихся зрительных восприятий, цельного видения природы, выработка глазомера и двигательных навыков руки, выработка навыков и умения грамотного расположения рисунка на плоскости листа бумаги.
2. Знакомство учащихся с основными правилами построения простых предметов и передачи их объема с помощью светотеневых отношений, передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, знакомство с линейной и воздушной перспективой.
3. Выполнение необходимых правил при работе над рисунком: выбор места относительно природы, положение листа бумаги относительно к глазу рисующего (высота и расстояние), осанка.
4. Знакомство с последовательностью ведения зарисовок и этюдов деревьев, неба, животных, птиц, человека.
5. Изучение свойств и технических возможностей графических материалов: графитный карандаш, сепия, сангина, уголь, соус.
6. Применение в практической работе основ цветоведения.
7. Последовательность ведения живописной работы, начиная с выбора формата, решения композиции и живописного строя в этюде, линейно-конструктивное построения предметов на основном формате, первых цветовых прокладок до завершения работы.
8. Изучение свойств и технических возможностей живописных материалов: акварели, гуаши.

Задачи второго года обучения (5 класс):

1. Развитие наблюдательности и глазомера.
2. Приобретение навыка композиционного решения листа.
3. Углубление колористических задач, расширение цветовой палитры.
4. Продолжение знакомства с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.
5. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы, развитие навыков их передачи в цвете.
6. Учащиеся глубже знакомятся с понятием тона, техническими возможностями в передаче пространства.
7. Изучение элементов исторической архитектуры родного города.
8. Пробуждение интереса и любви к родному краю.
9. Развитие самостоятельности, творческого и последовательного подхода к работе.

Задачи третьего года обучения (6 класс):

1. Изучение особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая направленность.
2. Продолжение изучения воздушной и линейной перспективы, влияние тональной и цветовой среды в изображении природы.
3. Развитие умений решать композиционные задачи: выявить композиционный центр, ритмическое построение,
4. Расставление акцентов, избавление от случайного и подчеркивание характерного.
5. Расширение цветовой палитры, решение колористических задач.
6. Изучение особенностей изображения архитектурных сооружений, связи их с окружающей средой.
7. Знакомство с памятниками архитектуры, связь их с историческим прошлым, традициями и культурой города.
8. Развитие самостоятельности, творческого и последовательного подхода к работе.

9. Развитие навыков работы разными художественными материалами: гуашь, акварель, пастель, тушь, смешанная техника.
10. Развитие наблюдательности и глазомера.

Задачи четвертного года обучения (7 класс):

1. Изучение особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая направленность.
2. Продолжение изучения воздушной и линейной перспективы, влияние тональной и цветовой среды в изображении природы.
3. Развитие умений решать композиционные и колористические задачи.
4. Развитие самостоятельности, творческого и последовательного подхода к работе.
5. Развитие технических навыков работы разными художественными материалами: гуашь, акварель, карандаш, смешанная техника.
6. Развитие наблюдательности и глазомера.

Задачи пятого года обучения (8 класс):

1. Изучение особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая направленность.
2. Развитие умения самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями творческой тематической направленности.
3. Развитие умения находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах.
4. Умение выполнять сложные многоплановые пейзажи с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей.
5. Продолжение изучения воздушной и линейной перспективы, влияние тональной и цветовой среды в изображении природы.
6. Развитие самостоятельности, творческого и последовательного подхода к работе.
7. Умение передавать архитектурные пейзажи родного города и края.

**Учебно-тематический план
Первый год обучения**

Наименование темы	Вид учебного занятия	Практические занятия
Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	4
Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	4
Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	4

Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	4

Второй год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Практические занятия
Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	4

Третий год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	4
Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	4

Четвертый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	4
Этюды и зарисовки пейзажей	практ. работа	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	4

Натюрморт на пленэре	практ. работа	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	4
Линейная перспектива	практ. работа	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	4

Пятый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Практические занятия
Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	практ. работа	4
Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	4
Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту)	практ. работа	4
Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	4
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	4

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Первый год обучения

Годовые требования:

К концу пленэрных занятий учащиеся **1 года** обучения должны:

Знать растительный и животный мир родного края;

Уметь передавать характер растений, животных, птиц; последовательно вести работу; передавать пространство, обобщая дальний план и выделяя первый; владеть навыками работы разными художественными материалами, передавать фактуру коры деревьев, шерсти животных, перьев птиц.

Содержание разделов и тем:

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. Зарисовка ствола дерева. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплехолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени).

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных.

Материал. Тушь, акварель.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Натюрморт на пленэре. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства. Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора.
Материал. Карандаш, акварель.

Второй год обучения

Годовые требования:

К концу пленэрных занятий учащиеся **2 года** обучения должны:

Знать об особенностях изображения предметов, изменениях их цвета и тона под влиянием световоздушной среды; последовательность работы над этюдами и зарисовками.

Уметь - самостоятельно делать выбор интересного мотива; предлагать разные варианты композиционного решения; решать пространственные задачи; передавать планы; в этюдах и зарисовках брать большие цветовые и тональные отношения неба, земли, зелени, воды; отрабатывать детали и расставлять акценты. Владеть навыками работы разными художественными материалами.

Содержание разделов и тем:

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев. Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Самостоятельная работа. Просмотры художественных журналов в школьной библиотеке.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки цветов и растений. Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально-цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Этюды на большие отношения неба к земле приемом *a la prima* при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике *a la prima*, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплостудности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на темном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов.

Материал. Карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крыльцом и части улицы.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами).

Самостоятельная работа. Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток

Материал. Карандаш, акварель.

Третий год обучения

Годовые требования:

К концу пленэрных занятий учащиеся **3 года** обучения должны:

Знать об особенностях изображения предметов, изменениях их цвета и тона под влиянием световоздушной среды; последовательность работы над этюдами и зарисовками; памятники культуры и архитектуры родного города.

Уметь - самостоятельно делать выбор интересного мотива; предлагать разные варианты композиционного решения; решать пространственные задачи; передавать планы; отрабатывать детали и расставлять акценты; решать колористические задачи; передавать состояние; изображать крупные сооружения по законам перспективы; самостоятельно и творчески вести работу над рисунками и этюдами; владеть навыками работы разными художественными материалами: гуашь, акварель, пастель, тушь, перо, работать в смешанной технике и т.д.

Содержание разделов и тем:

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения. Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Четвертый год обучения

Содержание разделов и тем:

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа. Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки группы деревьев в городском парке.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

Тема 2. Этюды и зарисовки пейзажей. Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки панорамных пейзажей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски церквей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта. Этюд натюрморта из подобных предметов.

Самостоятельная работа. Тематический натюрморт по представлению.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих друзей или автопортрет.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана. Этюды и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.

Самостоятельная работа. Посещение музеев.

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими

материалами. Зарисовка и этюды озера, реки или иного водоема со стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки подобных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Пятый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми. Понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи. Интересное композиционное решение. Передача различного состояния погоды, времени дня, освещения.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов пейзажа с людьми на детских площадках и в скверах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа. Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки пейзажей городских парков.

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Образ архитектурного сооружения. Выразительность ритмов. Грамотное построение с перспективным сокращением. Рисунок и этюд улицы с разнотипными по форме постройками на сложном рельефе местности.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников скульптуры и архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Цветовые и тоновые контрасты. Передача материальности и фактуры предметов. Тематический натюрморт.

Самостоятельная работа. Творческий натюрморт.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту). Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных профессий. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки фигуры человека на рынке, на вокзале, на улице.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки городской стройки.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение учащиеся следующих **знаний, умений и навыков:**

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. *Промежуточная аттестация* проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок:

1. «**Зачет**» предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы; свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

2. «**Незачет**» предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе;
- не владеет изобразительными и графическими навыками, допускает серьезные ошибки при выполнении задания.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели.

Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

Список методической литературы

2. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н., Авдеев Ю.С., Гусейнов Г.М.,
5. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: ВЛАДОС, 2005
6. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
7. Дыминский В.Б., Шеболдаев А.С. Живопись: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004
8. Ермаков Г. И. Пленэр. Учебно-методическое пособие. Издательство - М.: Прометей, 2013
9. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
11. Константинова С.С. Техники изобразительного искусства. – Ростов н/Д: Феникс, 2004
12. Крошо Э. Как рисовать. Акварель: Пошаговое руководство для начинающих.– М.: Астрель: АСТ, 2002.
13. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.,1981
14. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М.Просвещение, 1992
15. Львова, Е.В. ПЛЕНЭР: учебное пособие/ Е.В. Львова. – Челябинск: Премьер, 2020.
16. Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
17. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
18. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М.: Просвещение, 1981
19. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. - М.: Академический Проект, 2012
20. Чинцова М.К. Творческая практика, Пленэр, Учебное пособие, - М.: Просвещение, 2019
21. Чинцова, М. К. Творческая практика : Пленэр : учеб. пособие. – Екатеринбург : Урал. ун-та, 2019.

Список учебной литературы

1. Буйнов А.Н., Смирнов Г.В. "Линейная перспектива" "Школа изобразительного искусства" том № 1. Авторы Б.В.Иогансон, Н.Н.Клиндухов, Л.В.Присяжнюк и др. Редакционная коллегия: Б.С.Угаров, М.К.Анникушин, А.А.Мыльников и др. – М.: Изобразительное искусство, 1986.стр.92-136.
2. Буйнов А.Н., Смирнов Г.Б. "Перспектива". "Школа изобразительного искусства" том №2; Авторы: Б.В.Иогансон, Н.Н.Клиндухов, Л.В.Присяжнюк и др. Редакционная коллегия:Б.С.Угаров, М.К.Анникушин, А.А.Мыльников и др. М. Изобразительное искусство. 1988.стр. 100-131.Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986.
3. Кузин В.Г. "Наброски. «Зарисовки» пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981.
4. Учебная практика. Пленэр. Программа для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений искусств (1 -4 классы) Составители: коллективы преподавателей ДХШ г. Ярославля, ДХШ г. Арзамаса и Ю.П. Высоковских. 1989.
5. Пленэр: практикум по изобразительному искусству: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Л.Х. Кайдырова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 95 с.

6. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды: учебное пособие для ВУЗов. /Тютюнова Ю.М. – М.: Академический проспект, 2015. – 175 с.
7. Пленэрная практика и перспектива: пособие худ. учебн. зав. / Н.М. Макарова. – М.: Академический проспект, 2014. – 249 с.

Электронные версии учебных и наглядных пособий (диски)

1. CD-диск Портрет. Практический курс рисунка. «Галерея – Студия Игоря
2. Замедянского»
3. CD-диск Анатомия человека. Книги по рисованию
4. CD-диск Времена года. Пейзаж.
5. CD-диск Времена года. Цветы.
6. DVD-диск 5 шедевров рисунка
7. CD-диск Электронный каталог акварелей С.Н. Андрияка
8. DVD-диск «Сергей Андрияка. Волшебство акварели». Продолжительность 60 мин.
9. DVD-диск Всемирная история живописи. Производство BBC
10. DVD-диск Большая энциклопедия живописи
11. Последовательность зарисовки растительных форм.
12. Последовательность зарисовки животных

Средства обучения.

- материальные:

1. папка для бумаги,
2. тонкая фанерка с резинками для крепления бумаги;
3. бумага разнообразная по структуре и цвету размера А3 (бумага для оргтехники: серая, красная, зеленая, бежевая, коричневая и т.д.), черная, акварельная;
4. акварель, кисти;
5. мягкие материалы: уголь, сепия, сангина, ретушь (лучше всего в карандаше, чтобы не пачкались руки), лак для волос - маленький баллончик - для закрепления мягкого материала.
6. карандаши различной мягкости, ластик или клячка;
7. стульчик раскладной;
8. гелевые ручки: черная, белая;
9. бутылочка для воды.

- наглядно - плоскостные:

1. наглядные методические пособия;
2. плакаты;
3. фонд работ учащихся;
4. репродукции работ художников.

- демонстрационные:

1. муляжи;
2. чучела птиц;
3. натюрмортный фонд - драпировки, предметы быта.

- электронные образовательные ресурсы:

1. мультимедийные учебники;
2. мультимедийные универсальные энциклопедии;
3. сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные:

1. слайд-фильмы;
2. видеофильмы;
3. учебные кинофильмы;
4. аудио-записи.