МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТЕЛЬМА»

Предметная область ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства

«Живопись»

Срок реализации – 4 года.

Принята: Педагогическим советом МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» Протокол № __1__

от « <u>31</u> » <u>августа</u> 2021 г.

Утверждена: приказом И.о.директора МБУДО «ДШИ р.п.Тельма» № 43 от «01» сентября 2021 г.

Разработчик:

Хлебникова В.Б., преподаватель высшей квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п.Тельма».

Рецензент:

Харьковская О.Л., преподаватель первой квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п. Тельма» ОСП с. Большая Елань.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в детских художественных школах. Пленэр проводится после годовых экзаменационных работ, в начале лета, и является продолжением аудиторных занятий по рисунку, живописи, композиции.

На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещённость. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связанно с глубоким изучением натуры в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем учебным дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Пленэр является хорошей школой для дальнейшего развития этих навыков.

При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы педагог должен учитывать индивидуальные качества ребенка, возрастные особенности его психики. Во время пленэра учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают объекты живой природы, особенности работы над пейзажем, познают способы передачи большого пространства, законы перспективы, равновесия, плановости. При этом длительные задания чередуются с краткосрочными, а живописные работы с работами по рисунку. Основными видами контроля полученных знаний, умений и навыков по предмету, являются просмотровые выставки.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Пленэр» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 4 года.

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом программы «Живопись» на реализацию учебного предмета «Пленэр» составляет: Максимальная учебная нагрузка — 112 часов Аудиторные занятия — 112 часов.

1.4. Форма проведения учебных занятий

Изучение учебного предмета «Пленэр» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний; подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- 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.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

		Общий объем времени (в часах)	
№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия
	Пленэр	112	112
	2 КЛАСС	28	28
1	Зарисовки и этюд цветущих растений, трав.	4	4
2	Зарисовка пня.	2	2
3	Этюд яблони, черемухи.	2	2
4	Рисунок ветки сосны.	2	2

5	Этюд пейзажа с ограниченным пространством.	2	2
6	Рисунок несложной постройки или ее части.	2	2
7	Этюд пейзажа с несложной деревянной	4	4
	постройкой (домом, сараем).	4	4
8	Наброски домашних животных и птиц.	2	2
9	Этюд чучела птицы на фоне травы.	4	4
	Этюд чучела птицы на ветке дерева.	'	
10	Этюд пространственного пейзажа.	4	4
	3 КЛАСС	28	28
	Зарисовка ствола дерева, с ярко выраженным		
1	характером ствола и фактурой коры (ива,	3	3
	сосна).		
2	Этюд пейзажа с группой берез.	4	4
3	Зарисовки архитектурных деталей (угол дома,	3	3
	арка, окно с наличником).		
4	Этюды с деревянными постройками.	4	4
5	Зарисовки и этюды несложного сельского	6	6
	пейзажа		
6	Этюды с изображением глади воды.	4	4
7	Этюд пейзажа с отражением в воде.	4	4
	4 КЛАСС	28	28
1	Зарисовки отдельных деревьев различных	3	3
•	пород (береза, сосна, ель, липа).		
2	Этюды несложного мотива с небом (вечер,	6	6
_	день, утро).		
3	Рисунок предметов домашнего обихода на фоне	4	4
	сельской постройки.		
4	Этюд букета цветов на фоне воды.	6	6
5	Рисунок фрагмента архитектурного	3	3
	сооружения.		
6	Этюд деревьев на фоне каменного сооружения.	4	4
7	Зарисовки лодок, судов на воде.	3	3
8	Этюды пейзажа с изображением водной	6	6
	поверхности и плавающих объектах на ней.		
	5 КЛАСС		
1	Построение перспективы улицы или площади.	3	3
2	Этюды панорамного мотива с архитектурным		4

	ансамблем и небом.		
3	Зарисовки и этюд аллеи.	6	6
4	Зарисовки лодок, судов на воде.	3	3
5	Этюды пейзажа с изображением водной	5	5
	поверхности и плавающих объектах на ней.	3	
6	Наброски и зарисовки транспорта.	2	2
7	Этюд индустриального пейзажа.	5	5

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2 КЛАСС

Задание 1. Зарисовки и этюд цветущих растений, трав. Выбор характерного растения. Передача пропорций, выявление главного. Цветовое решение без связи с фоном. Изучение разнообразия растительного мира, передача характерных особенностей цветов и трав.

Задание 2. Зарисовка пня. Провести сравнительный анализ природных форм. Выявить основные пластические свойства изображаемого. Передать с помощью разнообразного штриха фактуру коры, освещенность. Научится обобщать формы.

Задание 3. Этюд яблони, черемухи. Изучения характерных особенностей ствола деревьев и передача воздушной среды, пропорций, движение ветвей. Выделение главного в этюд, обобщение заднего плана.

Задание 4. Рисунок ветки сосны. Выбор характерной ветки. Изучение и передача особенностей конструктивного построения ветки, расположения иголок.

Задание 5. Этюд пейзажа с ограниченным пространством (в два плана) с ярко выраженным первым планом. Познакомить учащихся с последовательностью работы над пейзажем. Выявить в натуре и передать в этюде основные элементы линейной и воздушной перспективы, тоновые отношения объектов пейзажа, его общее композиционно-цветовое решение.

Задание 6. Рисунок несложной постройки или ее части. Применяя знания линейной перспективы, полученные на уроках рисунка, выполнить построение изображаемого объекта. Поддержка тоном.

Задание 7. Этюд пейзажа с несложной деревянной постройкой (домом, сараем). Добиться передачи пропорций строения. Закрепить навыки перспективного построения, передать плановость, объем и освещенность с помощью тонально-цветовых отношений. Найти формы падающих теней.

- Задание 8. Наброски домашних животных и птиц. Обобщенное изображение домашних животных и птиц в характерных для них позах и движениях. Сформировать навыки чередования работы с натуры, по представлению, памяти и воображению на основе предыдущих впечатлений. Передать пропорции, построение, материальность.
- **Задание 9.** Этюд чучела птицы на фоне травы или этюд чучела птицы на ветке дерева. Изучение влияния среды на предмет. Передача характера чучела птицы, рефлексов, связи со средой.
- Задание 10. Этюд пространственного пейзажа (четко выраженные планы). Развить способность целостного восприятия объектов пейзажа. Передача больших цветовых отношений в определенном тональном и цветовом масштабе, а также общего тонального и цветового строя пейзажа. Выявить возможность акварельных красок для передачи различных состояний природы.

3 КЛАСС

- **Задание 1.** Зарисовка ствола дерева, с ярко выраженным характером ствола и фактурой коры (ива, сосна). Развить способность видеть и передавать специфические особенности пород деревьев, характерную форму ствола и направление ветвей, штрихом изображать фактуру коры.
- Задание 2. Этюд пейзажа с группой берез. Понаблюдать характерные особенности природных форм, изображать их движение. Научится выделять и передавать цветом характерные особенности группы деревьев. Совершенствовать навыки обобщения и детализации форм.
- **Задание 3.** Зарисовки архитектурных деталей (угол дома, арка, окно с наличником). Изучение взаимосвязи линейной и воздушной перспектив при изображении архитектурных деталей. Передать пропорции, ритм декоративных элементов.
- **Задание 4.** Этюды с деревянными постройками. Совершенствовать восприятие перспективы и глубины пространства. Передать соотношение размера построек, величин деревьев и пространства. Выявить цветовые и тональные характеристики натуры. Связь построек с окружающим пространством.
- **Задание 5.** Зарисовки и этюды несложного сельского пейзажа. Выбрать творческий подход к изображению многопланового пейзажа. Умение наблюдать общее тональное и цветовое состояние и освещенность пейзажа. Навык работы с натуры в максимально малом тонально-цветовом интервале по светлоте, цветовому тону и насыщенности.

- **Задание 6.** Этюды с изображением глади воды (с передним планом). Через передний план, используя законы линейной и воздушной перспективы, передать плоскость воды и цветовые отношения изображаемого.
- Задание 7. Этюд пейзажа с отражением в воде. Совершенствовать способность целостного видения тоновых и цветовых отношений. Добиться выразительности передачи состояния световоздушной среды.

4 КЛАСС

- Задание 1. Зарисовки отдельных деревьев различных пород (береза, сосна, ель, липа). Проанализировать пропорции природных форм деревьев. Передать характер движения стволов, их связь с землей. Совершенствовать умение видеть и изображать штрихом особенности различных пород деревьев. Работу вести большими формами от общего к частному.
- **Задание 2.** Этюды несложного мотива с небом (вечер, день, утро). Развить способность видения и передачи основных тоновых отношений объектов пейзажа. Выявить общее цветовое решение. Выявить возможность акварельных красок для передачи различных состояний природы.
- **Задание 3.** Рисунок предметов домашнего обихода на фоне сельской постройки. Передать связь предметов с окружающей средой, ее влияние на тональную характеристику предметов.
- **Задание 4.** Этюд букета цветов на фоне воды. Проследить изменение цвета зелени под действием воздуха, передать связь предметов с окружающей средой, ее влияние на цветовую характеристику предметов.
- **Задание 5.** Рисунок фрагмента архитектурного сооружения (портика, купола, башни, части фасада). Изучить особенности конструктивного построения объекта, соотношение его больших и малых форм. Передать тональное решение архитектурных деталей.
- **Задание 6.** Этюд деревьев на фоне каменного сооружения. Передать светотональную среду, взаимосвязь архитектурного сооружения с окружающей природной средой.
- **Задание 7.** Зарисовки лодок, судов на воде. Изучить особенности изображения сооружений на воде, на берегу (мосты, причалы). Научится правильно размещать различные объекты на горизонтальной поверхности воды.
- **Задание 8.** Этюды пейзажа с изображением водной поверхности и плавающих объектах на ней. Изучить различные приемы живописи акварелью передачи воздушной перспектив.

5 КЛАСС

- **Задание 1.** Построение перспективы улицы или площади. Закрепить знания линейной перспективы, умение их применять при рисовании с натуры. Изучить сельскую и городскую архитектуру.
- Задание 2. Этюды панорамного мотива с архитектурным ансамблем и небом. Развить способность целостного восприятия объектов пейзажа. Передача больших цветовых отношений в определенном тональном и цветовом масштабе, а также общего тонального и цветового строя пейзажа.
- **Задание 3.** Зарисовки и этюд аллеи. Глубже изучить взаимосвязь линейной и воздушной перспективы при изображении уходящей вдаль аллеи. Передать основные тоновые и цветовые контрасты при изображении уходящего в глубину пространства. Проследить изменения цвета натуры в зависимости от ее удаления от зрителя.
- **Задание 4.** Зарисовки лодок, судов на воде. Изучить особенности изображения сооружений на воде, на берегу (мосты, причалы). Научится правильно размещать различные объекты на горизонтальной поверхности воды.
- Задание 5. Этюды пейзажа с изображением водной поверхности и плавающих объектах на ней. Развить способность целостного восприятия объектов пейзажа. Передача больших цветовых отношений в определенном тональном и цветовом масштабе, а также общего тонального и цветового строя пейзажа. Передать большое пространство, сочетание природы и объектов техники.
- Задание 6. Наброски и зарисовки транспорта. Построить и точно передать пропорции и конструкцию объектов.
- **Задание 7.** Этюд индустриального пейзажа. Закрепить навыки линейноконструктивного рисунка в живописи с натуры. Передать большое пространство, сочетание природы и объектов современной техники.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения обеспечивает программа учебного предмета «Пленэр».

Результатом освоения программы учебного предмета «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- Знания о закономерностях построения художественной формы;
- Знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении

пейзажа;

- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ, учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

5.2. Критерии оценок

Оценка 5 («отлично») 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.

Оценка 4 («хорошо») предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 («удовлетворительно») 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.

Оценка 2 («неудовлетворительно») предполагает:

- грубые нарушения при компоновке;
- отсутствие решений тональных отношений в работе;
- отсутствие колористического и цветового решения работы;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации преподавателям

На пленэре ученик сталкивается с множеством новых интересных проблем, которых не было на аудиторных занятиях. Сохраняется основной принцип обучения — постепенное поступательное изучение натуры от простого к сложному. Формируются новые понятия, которые становятся для обучающегося центральными в постижении живописного мастерства — общий тон, цветовая среда. С первого дня работы на пленэре необходимо договориться с учеником о терминологии, объяснить следующие профессиональные понятия и правила.

1. Если солнце освещает землю и дает свет (а свет солнца всегда теплый), то тень при этом холодная, так как открытый рефлекс синего неба освещает своим холодом все, куда не попадает свет.

- 2. Понятие общего тона нужно вводить с первых шагов, так как усвоение учеником этого понятия в живописи требует значительного времени и внимания. Общий тон это потемнение или просветление всего формата, зависящее от времени дня и состояния природы. Так, в солнечный день формат будет намного светлее в целом, чем вечером, а в помещении в то же время темнее и т.д.
- 3. Понятие колорита (доминирующий цвет) неразрывно связано с общим тоном. Таким образом, светосила цвета зависит от состояния дня. Живопись это сложная система цветовых и тональных отношений. Ее самодостаточная эстетическая ценность заставляет творца находить каждый раз красочный эквивалент натуре, в данном случае природе открытого рефлекса.
- 4. О формате распространена и укрепилась ошибка, связанная с использованием распространенных стандартных форматов: А 2, А 3, А 4. Опыт мастеров прошлого подсказывает, что акварель склонна к миниатюре, а значит, к небольшому размеру. Ребенку удобнее работать (над этюдом, эскизом) на формате, который он видит сразу по четырем углам, а это: 10X10, 10X15, 15X20 (последний размер предельный).

Первое знакомство с пленэром лучше начинать с набросков и зарисовок трав, цветов. Пейзаж на первых порах сложен для первоклассника. На пленэре, как у ученика, так и у педагога есть возможность упрощать и усложнять задачу, выбирать колорит, предлагать композиционные ситуации на прямом свету, в тени, в пасмурный день. Отчасти занятия рисунком на пленэре носят характер сопутствующий, функциональный, композиционный. В быстрой зарисовке в тоне нужно изображать натуру уже в том или ином состоянии; в карандаше почувствовать пленэр, уделять большое композиционному соотношению: борьбе света и тени в композиционном смысле. Иногда перед живописным этюдом, предваряя его, полезно сделать композиционный эскиз будущей живописной работы. Учащиеся рисуют серии лопухов, цветов, травинок и т. д. («ботаника»). На пленэре не должно быть работ вне состояния, абстрактных, без передачи светотени и воздушной среды. Выбор места играет большую роль. Во-первых, чтобы ученик видел пластическую разницу задач соседствующих на поляне сюжетов, а вочтобы он заранее планировал, какое растение он напишет вторых, следующим. Необходимо создать условия для постепенного усложнения задачи, выбора сюжетов, т.е. условия для профессионального, творческого роста учащихся.

Этюд длится 30-40 минут. Выходить за рамки этого времени не следует, так как за это время изменяется состояние природы, и нужно писать следующий

этюд на измененное (из-за движения солнца) состояние. В пасмурный день, сеанс может быть более длительным, а работа более завершенной. Таким образом, за 3-4 часа работы на пленэре учащиеся должны нарисовать 3-4 работы.

Желательно довольно часто показывать учащимся работы из методического фонда школы и книжки с работами мастеров, если есть возможность объединять 1, 2 и 3 классы на одной поляне, то возникает интерес у младших учеников к работам более старших и, как правило, такое обучение очень эффективно и дает положительные результаты.

Композиционная функция получает дальнейшее развитие по линии усложнения сюжетов. «Ботаническое» рисование углубляется, детализируется. Ландшафтное построение пейзажа помогает в создании этюда. Продолжается рисование набросков и зарисовок животных, людей, деревьев и т. д. Рисунок постепенно становится самостоятельной работой учащихся и ежедневно просматривается учителем.

Новое задание — передача состояния всего дня: от зорьки до заката. Примерно шесть разных состояний одного и того же места в течение одного дня.

Сначала необходимо кропотливо работать с рисовальным эскизом в поисках красивого места. Сюжет работы должен быть прост, но не примитивен. Необходим архитектурный объект белого цвета, так как на белом яснее видны изменения тона и цвета. По утвержденному эскизу (можно в карандаше) делается тщательный рисунок размером 10/15 см. и переводится на 6-9 форматов будущих работ.

Очень хорошо, если есть возможность писать на натянутом планшете, так как писать каждый последующий этюд без предыдущего и последующего почти невозможно, необходимо сравнение и соотношение каждого этюда со всеми другими. При ежедневном обсуждении текущей работы учащихся особое внимание уделяется точности в передаче натуры. На данном этапе обучения вольные интерпретации натуры недопустимы и даже вредны.

6.2. Методы обучения

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

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

художественных впечатлений).

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

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Список методической литературы:

- «Энциклопедический словарь юного художника».
- Г.В. Беда «Основы изобразительной грамоты», «Просвещение» 1969 г.
- Е.В. Шорохов «Основы композиции».
- В.С. Кузин «Наброски и зарисовки» Москва «Просвещение».
- Р.И. Коргузалова «Тематическое рисование в школе».
- «Основы техники рисунка Художественная школа, развитие творческого потенциала»
- «Натюрморт» Ю. Кузнецов
- «Мастера советского искусства» П. Рейндорф. Графика.
- М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев «Искусство» (Живопись. Графика. Скульптура).
- М.ЦМ.М. Молева «Выдающиеся русские художники педагоги».
- Павел Судаков «Живопись. Графика».
- Самоучитель по рисованию акварелью. О. Шматова «Эскимо», 2007 г.
- Е. Каменева «Какого цвета радуга».

7.2. Средства обучения:

- материальные: индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- наглядно плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;