

Аннотация
программы учебного предмета ПО.03.УП.01. « ПЛЕНЭР »
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись» (срок обучения 5 лет).

1.Срок реализации: 4 года (со 2 по 5 класс).

2. Разработчик:

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

3. Рецензент:

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

Место учебного предмета в основной образовательной программе:

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

На пенэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещённость. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением природы в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем учебным дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Пенэр 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 пенэра 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 просмотрные 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.

1. 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.

2. 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.

3. 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 природы 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 самостоятельная эстетическая ценность заставляет творца находить каждый раз красочный эквивалент природе, 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 свете, 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 внимание 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 во-вторых, чтобы он заранее планировал, какое растение он напишет 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 природы. На данном этапе обучения вольные интерпретации природы 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 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.

4. 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.