

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области
Асбестовская детская художественная школа

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество»

ПРОГРАММА

**ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.03.УП.01. « Пленэр»»**

Асбест 2020

Рассмотрено

Педагогическим советом

ГБУДОСО АДХШ

«26» августа 2020 г.

Утверждаю

Директор ГБУДОСО АДХШ

В.С. Попова

«26» августа 2020 г.

Составитель программы:

Попов П.А. – преп. ВКК

Зараменских Е.В. – преп. ВКК

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Детская художественная школа создает оптимальные условия для получения художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития личности учащихся через приобщение к изобразительному искусству посредством обучения живописи. Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программы в области изобразительного искусства "Живопись", «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этим программам

Программа строится на следующих дидактических принципах:

- принцип систематического и последовательного обучения;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип наглядности;
- принцип доступного обучения;
- принцип сознательного усвоения знаний.

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. Программа даёт возможность использовать дифференцированный подход к обучению, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, различных по возрасту, художественным данным, уровню подготовки.

Срок реализации учебного предмета

Программа учебного предмета «Пленэр» является обязательным структурным элементом учебного плана ДПП «Живопись» и ДПП «Декоративно-прикладное творчество»

При реализации программы «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» реализует 4 лет –со 1-4 классы.

При реализации программы «Живопись» с нормативными сроками обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» реализует 5 лет –с 3-7 классы

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

При реализации дополнительной общеобразовательной программы «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» общая трудоемкость учебного предмета «Пленэр» составляет: при 5-летнем сроке обучения – 168 часов, из них 112 часов аудиторная нагрузка, 56 часов – самостоятельная работа.

При 8-летнем сроке обучения - 210 часов, из них аудиторная нагрузка -140 часов, 70 часов – самостоятельная работа часа.

При реализации дополнительной общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» общая трудоемкость учебного предмета «Пленэр» составляет: при 5-летнем сроке обучения составляет 168 часов, из них 112 часов аудиторная нагрузка, 56 часов – самостоятельная работа

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету,
-воспитание любви и бережного отношения к родной природе, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

-приобрести знания об особенностях пленэрного освещения;
-сформировать навыки построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
-приобрести навыки работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
-сформировать умение находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.
-сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
-воспитывать обучающихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально
-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
-воспитать у обучающихся наблюдательность, воображение и фантазию;
-воспитывать аккуратность, трудолюбие;
-способствовать формированию основ художественной грамотности, художественного вкуса и творческой активности детей;
-сформировать у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

-методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

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

- словесные: объяснение, рассказ, беседа;
- наглядные: использование показа, демонстрация приемов работы, наблюдение;
- репродуктивные: тренировочные упражнения, копирование и т.д.;
- поисково-творческие: участие в выставочных проектах, участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д.)
- практические (упражнения воспроизводящие и творческие).
- эмоциональные(подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, а также нормам охраны труда. Для реализации обучения по предмету «Пленэр»необходимы определенные материально-технические условия, а именно обеспечение оборудованием и материалами:

- работы выпускников школы;
- работы из методического фонда школы;
- схемы и таблицы;
- имеется выставочный зал с развесочным и световым оборудованием

Распределение учебного материала по годам обучения

Программа учебного предмета «Пленэр» составлена с учетом принципов наглядности, последовательности, доступности, а ее содержание построено с учетом возрастных особенностей детей

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения -от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры.

Задания первого года обучения направлены на приобретение обучающимися первоначальных навыков передачи солнечного освещения, формирование умений передачи изменений локального цвета, формирование навыка Последовательного ведения зарисовки и этюдов деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомство с линейной и воздушной перспективой.

Второй год обучения по программе учебного предмета «Пленэр» решает задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивает навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомит обучающихся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

На третьем году обучения формируются навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов, обучающиеся рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

С четвертого года обучения решаются более сложные задачи на создание образа, происходит формирование умений и навыков в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, учащиеся учатся самостоятельно выбирать выразительные приемы исполнения.

Учащиеся пятого года обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Предлагаемые варианты заданий носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания

II. Учебно-тематический план

	Наименование темы, раздела	Объем времени в часах		
		Максим. нагр	Аудит. нагр	Сам. раб
1 год обучения				
1	Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки, этюды отдельных растений, цветов, насекомых	6	4	2
2	Кратковременные этюды пейзажа на большие цветотональные отношения	6	4	2
3	Наброски и зарисовки животных, этюды птиц	5	3	2
4	Наброски и зарисовки фигуры человека на пленэре	3	1	2
5	Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	6	4	2
6	Натюрморт на пленэре при солнечном освещении	6	4	2
7	Линейная перспектива ограниченного пространства	4	4	
8	Световоздушная перспектива. Этюды и зарисовки пейзажа с постройкой	6	4	2
	Итого	42	28	14
2 год обучения				
1	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунки крупных природных форм	6	4	2
2	Пейзажные этюды на большие отношения с плановостью и передачей состояния природы	6	4	2
3	Натюрморт на пленэре. Этюды цветущих веток и растений в букете	6	4	2
4	Зарисовки транспортных средств	2	2	
5	Зарисовки и этюды несложных архитектурных сооружений	6	4	2
6	Кратковременные этюды с водой и отражениями предметов в воде	6	4	2
7	Линейная перспектива глубокого пространства. Деревенская улочка	6	4	2
8	Наброски, зарисовки, этюды фигуры человека, животных	4	2	2
	Итого	42	28	14

3 год обучения				
1	Кратковременные пейзажные зарисовки. Композиционное решение работы	6	4	2
2	Этюды на большие отношения. Панорамный пейзаж на три плана	6	4	2
3	Световоздушная перспектива. Разноплановый пейзаж с постройками	6	4	2
4	Архитектурные мотивы. Композиционные зарисовки культовых строений	2	2	
5	Парные наброски и зарисовки людей в движении	6	4	2
6	Линейная перспектива глубокого пространства. Пейзаж с изображением поверхности воды	6	4	2
7	Натюрморт на пленэре.	6	4	2
8	Кратковременные этюды на состояние природы	4	2	2
	Итого	42	28	14
4 год обучения				
1	Пейзажные композиционные зарисовки	9	6	3
2	Городской пейзаж. Кратковременные этюды с крупными постройками	6	4	2
3	Натюрморт на пленере	6	4	2
4	Этюд фигуры человека при ярком солнечном свете	6	4	2
5	Линейная перспектива. Пейзажные зарисовки архитектурных построек с лестницами	6	4	2
6	Длительные зарисовки городского пейзажа с введением транспортных средств и фигур людей	9	6	3
	Итого	42	28	14
5 год обучения				
1	Этюд пейзажа с людьми	6	4	2
2	Тематический натюрморт на пленер	6	4	4
3	Этюды пейзажа с открытым пространством	12	6	6
4	Архитектурные мотивы. Зарисовки индустриального пейзажа	12	6	4
5	Этюд фигуры человека в пейзаж	6	4	2
6	Сюжетная фигурная композиции	6	4	6
	Итого	42	28	14

.Годовые требования. Содержание разделов и тем

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки, этюды отдельных растений, цветов, насекомых. Совершенствовать навыки работы «живой» линией и

пятном. Выполнить графические зарисовки и этюды растений, плодов, шишек, цветов разных видов.

Содержание:Продемонстрировать учащимся графические и живописные работы, выполненные на открытом воздухе. Показать учащимся, как правильно выбрать натуральный объект с интересной живописной и композиционной точкой зрения, с учетом поставленной перед ними задачей. Обратит внимание на особенности передачи освещения, пространства.

Самостоятельная работа: рисунки растений сложной конструктивной формы.

Тема 2.Кратковременные этюды пейзажа на большие цветотональные отношения.

Познакомить с особенностями пленэрного освещения.

Проследить изменение локального цвета в зависимости от освещения.

Выполнить пейзажный этюд одного или группы деревьев на фоне неба. Показать учащимся последовательность работы над этюдом, выявить в натуре и передать в этюде основные характеристики воздушной перспективы.

Применить в этюдах акварельные техники: лессировка и заливка. В этюде с группой деревьев дать цветовую характеристику стволов и кроны деревьев; проследить касание изображения деревьев с небом, передать связь деревьев в группе, выявить ее главные особенности, обобщить детали; передать перспективное сокращение величины деревьев в зависимости от расстояния

Самостоятельная работа: этюды деревьев на фоне неба в разное время суток.

Тема 3.Наброски и зарисовки животных, этюды птиц.

Передать особенности пропорций, характерных поз в движении. Развивать наблюдательность. Овладевать основными приемами изображения животных и птиц. Формировать понятие о лепке формы цветом.

Показать учащимся рисунки художников -анималистов разными графическими материалами и техниками. Продемонстрировать примеры компоновки зарисовок животных на формате. Выполнить кратковременные наброски с натуры животных (музей, зоопарк). Обратит внимание на особенности строения тела животного, передать характер внешнего строения и движения животного. В рисунках передать фактуру шерсти зверей и оперенья птиц. В акварельных этюдах работать ограниченным количеством цветов с использованием силуэта.

Самостоятельная работа: рисунки и этюды домашних животных.

Тема 4.Наброски и зарисовки фигуры человека на пленэре.

Развивать наблюдательность, зрительную память. Учить выполнять быстрые наброски, «схватывать» выразительные положения фигуры человека.

Показать учащимся наброски фигуры человека разными графическими материалами и техниками. Выполнить кратковременные наброски фигуры человека в движении с натуры и по памяти. Обратит внимание на индивидуальные особенности фигуры, характер человека.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека на улице.

Тема 5.Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы).

Закрепить знания и навыки перспективного построения. Учить применять законы перспективы при рисовании с натуры. Учить находить цветотональные отношения при написании несложного пейзажа с архитектурной постройкой. Закрепить технические приемы работы различными материалами.

В акварельном этюде (угол дома с калиткой, ворота, фасад дома, старый сарай) добиться передачи пропорций строений, объем и освещенность с помощью цветотональных

отношений, найти формы падающих теней. Учитывать влияние меняющейся световоздушной среды на теплые и холодные оттенки в пейзаже. В графической зарисовке грамотно передать линейно – конструктивное построение архитектурных объектов или их деталей (крыльцо, наличники, часть крыши с чердачным окном), выявить характерные особенности построек.

Самостоятельная работа: этюды и зарисовки архитектурных мотивов.

Тема 6. Натюрморт на пленэре при солнечном освещении. 4 часа.

Проследить влияние среды на предмет. Выявить общий характер освещения натюрморта, целостно решить цветовую среду.

Провести беседу об особенностях живописи натюрморта в условиях пленэра (с разбором работ художников К. Коровина, В. Серова). В задании передать влияние солнечного света и световых рефлексов на предметы с учетом общего цветового и светового состояния натюрморта, определить взаимосвязь конкретного предметного мотива с окружающим открытым пространством. В простом натюрморте (цветы, фрукты) передать объём предметов и его связь с пространственной средой посредством тонких световых переходов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов на траве.

Тема 7. Линейная перспектива ограниченного пространства.

Продемонстрировать знания о линейной перспективе, изучить закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Изучить цветовое и тональное решение объекта в условиях пленэра

Выполнить композиционные зарисовки элементов деревянных домов: наличники, часть кровли, веранда, крыльцо. Передать ритм, пропорции, характер конструкций.

Самостоятельная работа: зарисовки угла дома.

Тема 8.

Световоздушная перспектива. Этюды и зарисовки пейзажа

Развитие навыков в передаче пленэрного освещения. Учить верно передавать в этюде тональность и колорит, характерные для разного времени суток и состояний природы. В этюде с постройкой грамотно передать тоновые и цветовые различия между разными планами этюда. Проследить ритм пятен света и тени с учётом законов воздушной перспективы, изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. В графическом рисунке выбрать мотив, в котором распределение светлых и темных пятен способствует раскрытию содержания пейзажа и служит выразительным средством.

Поэтому большое значение имеет выбор мотива темы, точки зрения. Передать глубину и пространство в пейзаже поможет соблюдение законов линейной и особенно воздушной перспективы.

Самостоятельная работа: рисунки и этюды пейзажа на два плана.

Второй год обучения

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунки крупных природных форм. Изучать бесконечно разнообразные формы природы и их сочетания. Развивать наблюдательность, учить видеть красоту в окружающих вещах. Совершенствовать графические навыки и приемы работ. Выполнить ряд небольших зарисовок деревьев, группы крупных камней, интересной формы пней, облаков, группы кустов, коры старого дерева со мхом. Рисунки должны отличаться детальной проработкой с передачей материальности (фактура, текстура материала).

Самостоятельная работа: рисунок облаков.

Тема 2. Пейзажные этюды на большие отношения с плановостью и передачей состояния природы.

Учить выполнять панорамные многоплановые пейзажи. Закрепить знания о воздушной перспективе. Совершенствовать технику работы акварелью.

Выполнить пейзажные этюды на два плана: передний – кусты и камни, небольшие постройки и деревья, второй – дальние горы или берег, небо. Решить цветотональные отношения в работе, обратить внимание на тепло – холодность всей композиции. Этюды на состояние можно написать с одного мотива, сопоставлять различные колористические решения больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, воды и т. д.

Наблюдаем в природе явление воздушной перспективы, учитываем в работе изменения цветовых отношений в световоздушной среде, следим за последовательностью ведения этюда. Начинаем этюд с определения основных контрастов: самого темного пятна переднего плана, наблюдаем изменение цвета и тона на дальнем плане.

Самостоятельная работа: пейзажные этюды (сумерки, вечер).

Тема 3. Натюрморт на пленэре. Этюды цветущих веток и растений в букете.

Развивать навыки в передаче пленэрного освещения. Учить правильно определять большие цветотональные отношения, использовать разные живописные приемы.

Выразить в этюде яркое эмоциональное состояние.

В живописном этюде, расположенном на прямом солнечном свете, передать характер строения ветки с плодами или цветами через тональные и цветовые отношения.

Сложность данной работы заключается в том, что богатство деталей потребует от учащихся умения

Обобщать их в единое гармоничное целое. В этюде продемонстрировать свободную технику исполнения, применяя техники «по-сырому» и *a la prima*.

Самостоятельная работа: этюды букета цветов.

Тема 4. Зарисовки транспортных средств.

Закрепить на практике знания по линейной перспективе. Совершенствовать навыки работы графическими материалами. Учить работать смешанной техникой.

Познакомиться на практике с перспективными сокращениями на конкретных технических объектах. Выполнить зарисовки техники (легковых и грузовых машин, велосипедов и мотоциклов, тракторов). Обратить внимание на конструктивные особенности объекта, передать пространственное положение транспортного средства.

Самостоятельная работа: рисунки транспортных средств.

Тема 5. Зарисовки и этюды несложных архитектурных сооружений.

Совершенствовать навыки работы в технике *a la prima*. Закрепить навыки работы смешанной техникой. Воспитывать творческое отношение к работе

В архитектурных этюдах и зарисовках выявить характерные цветовые и тоновые контрасты природы и колористическую связь их с окружением. Выполнить изображение части дома с цветущими деревьями, ворота с кустарником и скамейкой, водонапорную или сторожевую башню с окружающими ее растениями.

Найти интересное композиционное решение.

Самостоятельная работа: зарисовка фасада старинного дома.

Тема 6. Кратковременные этюды сводой и отражениями предметов в воде.

Рассмотреть в природе явление отражения предметов в воде.

Познакомить учащихся с приемами написания водной поверхности. Изучить правила выполнения этюдов с водой.

Внимательно рассмотреть отражение в воде. Даже в спокойной воде есть некоторые колебания, и её поверхность отражает не все лучи под равными углами, а потому светлые предметы в ней кажутся немного темнее, а темные – светлее. Границы и детали отражений менее четки и определены. Не следует путать отражения с тенями, которые нередко лежат на поверхности мутной воды. Цвет так – же несколько изменяется: просвечивается дно, цвет воды – коричнево – торфяной, зеленоватый – подмешивается к цвету отражаемого предмета и тем сильнее, чем объект темнее. Показать учащимся примеры выполнения водной глади в спокойном состоянии и с рябью. Напомнить об акварельных техниках и приемах, которые они могут использовать для выполнения этого задания.

Написать два кратковременных этюда с отражением лодок на солнечной и теневой стороне берега.

Самостоятельная работа: этюд «Лужа».

Тема 7. Линейная перспектива глубокого пространства. Городская улочка.

Познакомиться на практике с явлением перспективы. Передать тональные отношения с учетом линейной и воздушной перспективы. Учить выбирать место для интересного композиционного решения. При выполнении перспективной зарисовки городской улицы предпочтительно построение рисунка во фронтальной линейной перспективе с одной точкой схода на линии горизонта. В композиционном поиске необходимо выбрать соотношения изображаемых объектов: неба, поверхности земли, определить точку зрения – высокий или низкий горизонт.

При выборе мотива можно пользоваться видоискателем. Обратить внимание учащихся на выразительные объекты. Показать, например, как можно объединить в одну композицию (часть постройки, деревья, растения, часть уходящей вглубь улицы) объекты, стоящие на расстоянии друг от друга. В работе применить разные варианты штриховки.

Самостоятельная работа: зарисовка части улицы.

Тема 8. Наброски, зарисовки, этюды фигуры человека, животных.

Отработать приемы быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения фигуры человека и животных. Развитие зрительной памяти.

Поощрять поиск творческой манеры исполнения наброска и этюда. Выполнить творческие наброски и этюды фигуры человека и животных в городской, природной среде, в динамичной позе. При выполнении набросков животных показать, как компоновать на формате А3 незавершенные фигуры зверей, птиц и отдельные зарисовки частей тела.

Этюды фигуры человека выполнить на солнечном свете и в тени.

Проследить, как меняется цвет в зависимости от внешней среды и освещения. Можно выполнить работы в смешанной технике.

Самостоятельная работа: рисунки фигуры человека и животных по памяти, копии рисунков художников.

Третий год обучения

Тема 1. Кратковременные пейзажные зарисовки. Композиционное решение работы.

Отработать различные приемы работы карандашом. Продемонстрировать знания правил линейной и воздушной перспективы. В пейзажные зарисовки ввести архитектурные постройки современного типа (сельские, частные дома) найти правильные пропорции, определить масштабы и выявить в изображаемом наиболее существенное. Можно сделать несколько зарисовок окружающих мотивов, изобразив, например, характерное по форме дерево, часть берега, стог сена, или, если окажется недалеко стадо, сделать набросок животных; все это без фона или в связи с

определенным мотивом природы. Полезно ставить задачу передать определенное состояние природы.

Самостоятельная работа: зарисовки группы деревьев, кустарников.

Тема 2. Этюды на большие отношения. Панорамный пейзаж на три плана.

Изучать характер освещения на природе. Передать целостность изображения природы.

Учить искать интересные композиционные решения. Выполняем этюд с нахождения общих больших масс, не забывая о целостности изображения, делая отбор главного и подчиняя ему второстепенное. Вначале широко прописываются отношения, к примеру, неба, земли, воды, деревьев и только затем делается необходимая конкретизация формы. Выполнив прописку больших тональных отношений, можно перейти к моделировке и выявлению формы объектов, расположенных на первом, втором и третьем планах пейзажа. Выполнить пейзажные этюды с разными композиционными задачами на различные состояния природы.

Самостоятельная работа: этюды группы деревьев в разное время суток.

Тема 3. Световоздушная перспектива. Разноплановый пейзаж с постройками.

Учить, разными графическими материалами передавать

плановость в пейзаже. Изучить особенности передачи в рисунке освещения в разное время суток. Выполнить зарисовку разнопланового пейзажа с постройками и растительными мотивами при утреннем или вечернем освещении. В работе найти интересное композиционное решение с выделением композиционного центра. Напомнить учащимся, что световая перспектива характеризует расстояние предметов от источника света. Она возникает в условиях неравномерного освещения. Обратить внимание на контрастные тональные отношения при передаче плановости пейзажа. Светотеневые контрасты, резкие на переднем плане, постепенно смягчаются и на большом расстоянии сливаются в один общий тон. Чем контрастнее светотень в изображении, тем более предмет выходит на передний план; чем мягче контраст, тем изображение больше уходит вдаль.

Самостоятельная работа: зарисовка пейзажа на закате солнца.

Тема 4. Архитектурные мотивы. Композиционные зарисовки культовых строений.

Учится понимать композиционные закономерности, особенности архитектурного стиля.

Развивать пространственное мышление. Тренировать навык реалистического рисунка.

Выполнить рисунки фрагментов храма (колокольни, барабаны с луковицами, оконные проемы, порталы, гульбища), передать правильные пропорции архитектурных частей здания. При выполнении зарисовок вычлняем в каждом здании простые геометрические формы. Присмотревшись, можно увидеть, что любое самое сложное строение состоит из кубов, параллелепипедов, цилиндров, сфер и т.д. Рисунок должен отличаться детализацией отдельных фрагментов.

Самостоятельная работа: зарисовка фрагмента архитектуры по памяти.

Тема 5. Парные наброски и зарисовки людей в движении. Развивать зрительную память, наблюдательность, умение остро и точно схватывать самое главное в природе и

отбрасывать второстепенное. Закрепить знания об анатомических особенностях фигуры человека. Учить выполнять наброски движущихся, не позирующих фигур людей.

Наиболее сложная проблема для ученика - представить фигуру в огромном разнообразии поз, которое принимает тело в движении. Перед предстоящей работой можно выполнить домашнее задание – схематичное изображение фигуры (скелет) человека в разных позах, закрепить навыки передачи пропорций тела людей. Наброски выполнить недалеко от остановки (вокзала), где много людей и можно наблюдать интересные сценки, которые могут стать объектом для парных набросков. В

парных зарисовках передать не только движение, но и поворот, форму, объем, вес, пропорции, предметы, объединяющие людей (сумки, чемоданы, игрушки Главным выразительным средством в краткосрочных рисунках является линия, контур. Динамичная линия разной ширины и нажима способна передать не только пластику фигуры и характер движения, но и трехмерность формы. Применить смешанные техники двух и трех материалов для получения большей выразительности.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека по памяти.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Пейзаж с изображением поверхности воды.

Учить видеть, наблюдать, сравнивать, запоминать. Закреплять навыки работы акварелью комбинированным способом. Проиллюстрировать объяснение темы работами художников: В. Поленова «Заросший пруд», И. Левитана «Озеро», Н. Крымова «Утро», А. Остроумовой -Лебедевой «Пруд в Павловске». Выполнить пейзажный этюд с большой поверхностью воды (пруд, озеро). Передать цветотональные отношения основных элементов пейзажа с учетом законов воздушной перспективы, сравнивая изменения тона и цвета берега и неба, отраженных в воде. Выразить в этюде эмоциональное настроение. Передать плановость в пейзаже. Следить за цветотональными отношениями.

Напомнить учащимся, что днем при солнечной погоде вода всегда по тону темнее неба. При грозовом состоянии, но без ветра низкие тучи могут быть значительно темнее воды. Но, как правило, если солнце полностью спрятано тучами, вода перед грозой становится очень темной, глубокой. На рассвете на закате солнца вода светлее неба.

Самостоятельная работа: копия с картины художника –мариниста.

Тема 7. Натюрморт на пленэре. «Завтрак на траве

Совершенствовать навыки пленэрной живописи в условиях естественного освещения.

Учить находить гармоничные цветовые и тоновые отношения.

Учить воспринимать натуру целостно, с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности. Выполнить два несложных натюрморта из двух, трех предметов, например, крынка и разрезанный кусок хлеба на светлом полотенце, расположенном на солнце и в тени. В этом задании необходимо передать влияние солнечного света и световых рефлексов на предметы с учетом общего цветового и светового состояния натюрморта, определить взаимосвязь конкретного предметного мотива с окружающим открытым пространством. Во втором этюде (в тени) обратить внимание на нюансные цветовые и тоновые отношения.

Самостоятельная работа: этюд овощей на траве.

Тема 8. Кратковременные этюды на состояние природы.

Развивать внимание, наблюдательность и зрительную память в условиях пленэра.

Учить определять большие тоновые отношения в близких по характеру пейзажах в различное время дня. Совершенствование навыков акварельной живописи.

Продемонстрировать учащимся работы художников И.

Левитана, К. Коровина, Ф. Васильева, Е. Зверькова, А. Пластова. Обратить внимание на колористический строй и живописные приемы произведений в передаче состояния природы. В природе мы можем наблюдать примеры, когда холодные цвета выступают на передний план, а цвета теплые уходят вглубь. Например, на закате солнца все дальние планы приобретают огненно-красный цвет, а предметы переднего плана — холодно-синие цвета. В условиях вечернего света теплые тона уходят вдаль, холодные цвета выступают вперед. Выполнить 3–4 этюда при разном освещении и атмосферном

состоянии (акварель по усмотрению преподавателя можно варьировать с гуашью или темперой с объяснением специфических особенностей этих материалов).
Самостоятельная работа: этюд по памяти мотива ранее написанного с натуры.

Четвертый год обучения

Тема 1. Пейзажные композиционные зарисовки.

Учить самостоятельно выбирать интересный сюжет. Совершенствовать навыки в передаче линейной и воздушной перспективы. Во время объяснения по теме демонстрируются репродукции работ разноплановых художников. Объектом для изображения может быть, например, архитектура классицизма, а также детали, фрагменты такой архитектуры – как городской, так и парковой. В зарисовке показать грамотное линейно-конструктивное построение изображаемых архитектурных объектов или их деталей с учетом законов линейной перспективы, выявить характерные особенности построек средствами графики, с применением различных приемов и способов нанесения линий, пятен, штриховки.
Самостоятельная работа: зарисовки пейзажных мотивов.

Тема 2. Городской пейзаж. Кратковременные этюды с крупными постройками.

Развивать у учащихся живописное видение натуры на пленэре.

Продолжить изучение изменений локального цвета в световоздушной среде.

Написать этюды городского пейзажа, с передачей дальнего и ближних планов, например, группа зданий с растительностью, транспортом или фонтаном. Применить при выполнении этюдов метода работы большими цветовыми и тональными отношениями, выдерживая общий тонально-цветовой масштаб. В этюдах показать обобщенный дальний план, проработанный передний с композиционным центром и передачей состояния природы.

Самостоятельная работа: этюд панорамного пейзажа.

Тема 3. Натюрморт на пленэре.

Учить самостоятельно определять живописные приемы в работе над этюдом.

Приобретать навыки быстрой фиксации живописными средствами ощущения «окрашенности» световоздушной среды. Провести беседу об особенностях живописи натюрморта в условиях пленэра с разбором работ

художников А. Герасимова «После дождя. Мокрая терраса», А. Пластова «Ужин тракториста». В задании необходимо выявить общий характер освещения, целостно решить цветовую среду. Выполнить натюрморт из 2–3 предметов дачного быта при рассеянном естественном освещении. В задании необходимо выявить, прежде всего, общий характер освещения, целостно решить цветовую среду.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт из двух–трех предметов быта при вечернем освещении.

Тема 4.

Этюд фигуры человека при ярком солнечном свете. Изучить влияние окружающей природной среды, естественного освещения на фигуру человека на открытом воздухе.

Выполнить этюд фигуры человека в пейзаже с учетом композиционной и сюжетной связи его с окружающей средой. Скомпоновать фигуру с учетом величины формата, верно передать основные пропорции фигуры в определенном ракурсе или в движении, определить тонально-цветовые отношения частей одежды, учесть влияние окружающей световоздушной среды, цветовых рефлексов и освещения на одежду, открытые участки тела изображаемого.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека.

Тема 5. Линейная перспектива. Пейзажные зарисовки архитектурных

построек с лестницами.

Показать приемы выполнения лестниц во фронтальной и угловой перспективе. Закрепить практические навыки линейно-конструктивного рисунка индустриальных сооружений в работе с натуры. Выполнить две зарисовки городского пейзажа с изображением лестниц (крыльцо, винтовая лестница на фасаде дома, ступени спуска –подъема, ступени на мостике и т.д.). В работе над зарисовкой показать учащимся правильный, интересный с композиционной точки зрения выбор натурального объекта с учетом поставленной перед ними задачи.

Тема 6. Длительные зарисовки городского пейзажа с введением транспортных средств и фигур людей.

Обратить внимание на особенности изображения архитектурных мотивов с точки зрения расстояний наблюдателя от натуры, с учетом плановости, линейной и воздушной перспективы. Учить составлять композиционные сюжетные зарисовки, искать интересный мотив. В графической зарисовке с низкой линией горизонта передать плановость. На переднем плане закомпоновать фигуры людей и транспорт, на дальнем – найти интересный мотив архитектурных сооружений. Включение в композицию фигур людей усиливает динамику зарисовки, «оживляет» работу, кроме того, фигура человека позволяет в архитектурных пейзажных зарисовках определить масштабы изображаемых объектов. Объектами для изображения нескольких фигур в их композиционной и сюжетно-смысловой взаимосвязи могут быть городские сценки на автобусных остановках, на рынке, у ларьков и газетных киосков, на стройке, на школьном дворе, в парках культуры. В зарисовках обратить внимание на характер архитектурных сооружений, их стилевых особенностей, формы силуэта на фоне неба, земли, растительности, масштабы всех объектов изображения, пропорций. Важными требованиями в задании являются верная передача характерных движений людей на переднем плане пропорциональных соотношений фигур, тональные особенности с учетом конкретного естественного освещения и погодных условий.

Самостоятельная работа: зарисовка небольшой группы людей во дворе.

Пятый год обучения

Тема 1. Этюд пейзажа с людьми

Закрепить понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи. Учить передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа. Совершенствовать навыки живописных техник.

Выполнить пейзажную зарисовку с фигурами людей на переднем или дальнем плане.

Сюжетным мотивом могут стать группы отдыхающих на берегу реки, дорожные рабочие, ребята на детской площадке. Передать состояние погоды, времени дня, освещение.

Самостоятельная работа: парный этюд.

Тема 2. Тематический натюрморт на пленере.

Совершенствовать восприятие натуры в естественной природной среде. Передать материальность и фактуру предметов. Учить детей почувствовать красоту, свободу самовыражения. Выполнить тематический натюрморт из бытовых предметов, например, лейка, небольшая корзинка с овощами, букет полевых цветов на фоне старой «живописной» стены (забора); или разных овощей, крынки, полотенца, положенных на дощатый стол-временку. Учитывать особенности солнечного освещения, проследить четко выраженную

холодность собственных и падающих теней, окрашенных отраженным цветом неба. В этюде выявить объём, фактуру предметов, их связь с пространственной средой посредством тонких световых переходов.

Самостоятельная работа: зарисовка группы овощей при вечернем освещении.

Тема 3. Этюды пейзажа с открытым пространством.

Учить применять закон тоновых отношений в практической работе и усваивать понятие «глубинности цвета». Выразить индивидуальное отношение к изображаемому мотиву. В пейзаже с открытым пространством показать падающие тени от группы деревьев или вертикально стоящих крупных предметов. Обратить внимание на то, что самая глубокая тень как бы пронизана светом — она прозрачна, легка, сквозит, переливаясь различными оттенками. Проследить воздействие воздушной атмосферы на предметы и объекты, удаленные вглубь пространства. В этюде передать пространственные планы — первый, второй, третий и путем сравнения предметов близких и дальних планов по цвету и четкости очертаний выявить воздушную перспективу.
.Самостоятельная работа: повторить этюд по памяти.

Тема 4. Архитектурные мотивы. Зарисовки индустриального пейзажа.

Учить изображать архитектурный мотив в связи с окружающим ландшафтом. Изучать приемы передачи пространства в длительной зарисовке. Мотивировать на поиск авторских технологий в выполнении композиции в смешанной графической технике. Выполнить композиционный графический рисунок с разнотипными и разномасштабными постройками с учетом сложного рельефа местности. Найти выразительность ритмов, выделить композиционный центр, включить в работу изображения техники и фигур.

Тема 5. Этюды фигуры человека в пейзаже

Совершенствовать навыки последовательно вести работу над этюдом. Показать связь этюда со станковой композицией. Работая над этюдом фигуры человека на пленэре, обратить внимание на цветовое воздействие окружающих предметов. На открытом воздухе это воздействие значительно усиливается и обогащается множеством различных цветовых оттенков, рефлексов, то контрастных, то очень тонких и едва уловимых. Следует напомнить учащимся еще об одной особенности, свойственной нашему восприятию фигуры в открытом пространстве: цветовые контрасты теплых и холодных цветов в освещенных и затененных частях формы бывают обычно сильнее, чем в закрытом помещении. Выполнить несколько этюдов: человек в светлой одежде на солнце, на фоне зелени; человек в солнечный день, но в тени дома или большого дерева.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека при вечернем освещении.

Тема 6. Сюжетная фигурная композиция.

Продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные на пленэрных занятиях при выполнении сюжетной фигурной композиции. Показать грамотную работу в использовании подготовительного материала. Композиция должна быть исполнена более детально и представлять собой законченный карандашный вариант. Начать работу следует с определения идейного замысла. Следующая задача — разработка конкретного сюжета, отвечающего замыслу темы. Используя подготовительный материал, добиться наибольшей выразительности сюжета путем выполнения последовательных вариантов.
Самостоятельная работа: эскизы сюжетной фигурной композиции.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися 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.

-приобретение детьми опыта творческой деятельности;

-формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся.

Основными видами контроля успеваемости являются:

- текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.

Текущий контроль

направлен на поддержание учебной дисциплины,

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий

характер. Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Формой проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Пленэр» является зачет, проводимый в виде творческого просмотра. При оценивании обязательным является методическое

обсуждение, которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечается степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.

Вид промежуточной аттестации -просмотр. Данная промежуточная аттестация проводится с обязательным выставлением оценки.

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

–овладение первоначальными навыками передачи солнечного освещения;

–демонстрация умений передачи изменений локального цвета,

–владение навыком последовательного ведения зарисовки и этюдов деревьев, неба, животных, птиц, человека,

–демонстрация знаний линейной и воздушной перспективы.

2 год обучения

–грамотное решение задач на цветовые и тональные отношения в пейзаже;

–владение навыками передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве;

–овладение навыками работы с различными художественными материалами

при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

3 год обучения

- сформированные навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов;
- демонстрация в рисунке более сложных архитектурных фрагментов и сооружений в линейной и воздушной перспективе;
- грамотное использование широкого спектра цветовых оттенков;
- владение техническими приемами работы с различными художественными материалами.

4 год обучения

- решение более сложных задач на создание образа;
- сформированные умения и навыки выполнения пейзажа в определенном колорите;
- грамотная передача точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре;
- демонстрация умений самостоятельного выбора выразительных приемов исполнения.

5 год обучения

- демонстрация умений самостоятельного и последовательного ведения работы над заданиями;
 - умение находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах;
 - грамотное решение задач на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей
- 6 год обучения
- решение ложных задач на создание образа;
 - демонстрация умений и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций;
 - грамотное выполнение многоплановых пейзажей с различными архитектурными постройками и группами людей;
 - умение самостоятельно выбирать различные приемы работы с художественными материалами.

5 «отлично» - Оценка 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 работ

4 «хорошо» - Оценка допускает:

- 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.

3 «удовлетворительно» Оценка отражает:

- 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
2 «неудовлетворительно» Оценка отражает: комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: уровень развития художественных и общих способностей, физических данных. 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:

Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).

Выбор точки зрения.

Выбор формата изображения.

Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.

Проработка деталей композиционного центра.

Передача больших тоновых и цветовых отношений.

Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.

Подчинение всех частей изображения целому.

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;

-электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

-аудиовизуальные: слайд

-фильмы, видеофильмы

VI . СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Список методической литературы

- 1.Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. -М., 1981
- 2.Волков Н. Н. Цвет в живописи. -М.: Искусство, 1985
- 3.Кузин В.С. Наброски и зарисовки.-М.,1981
- 4.Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. -М.Просвещение, 1992
- 5.Маслов Н.Я. Пленэр. -М.: Просвещение, 1984
- 6.Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. -М: Просвещение, 1973
- 7.Смирнов Г.Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
- 8.Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. -М.: Академический Проект, 2012
- 9.Барц А.О. Наброски и зарисовки. -М.: Искусство, 1970.
- 10.Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: No 8, 1981
- 11.КирцерЮ.М. Рисунок и живопись. -М.: Высшая школа, 1992
- 12.Шорохов Е.В. Композиция. -М.: Просвещение, 1986

2.Список учебной литературы

- 1.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
- 2.Луковенко Б.А. Рисунок пером. -М.: Просвещение, 2000
- 3.Сокольникова Н.М. Основы композиции. -Обнинск: Титул, -1996
- 4.Сокольникова Н.М. Основы рисунка. -Обнинск: Титул, -1998
- 5.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, -1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980