

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ
ИМЕНИ АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

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

**Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ**

**Рабочая программа по учебному предмету
УП.01 Пленэр**

Срок обучения:
4 года, 4 года с дополнительным (5) годом обучения

Разработана в соответствии с рекомендациями
по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области искусств
Министерства культуры Российской Федерации

Санкт-Петербург
г.Пушкин
2016

«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество». Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства со сроком обучения 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения.

Предметная область: ПО.03. Пленэрные занятия

Рабочая программа по учебному предмету ПО.03.УП.01. Пленэр

Рассмотрена методическим советом 22.08.2016 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 22.08.2016 г.

Директор Сидоров Ю.В.

Разработчик: преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой
Орлов В.В.

Рецензенты:

преподаватель ГБОУ СПО Российской колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга
Касабиева Т.Н.

Заместитель директора по учебной работе, преподаватель СПб ГБУ ДОД «Детская художественная школа имени И.П.Саутова» *Смирнова И.Н.*

Исполнитель:
Голубева З.В.

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	4
Срок реализации учебного предмета	4
Объём учебного времени	4
Форма проведения учебных занятий.....	4
Цели и задачи учебного предмета	5
Обоснование структуры программы учебного предмета	5
Методы обучения	5
Содержание учебного предмета	5
Учебно-тематический план.....	6
Содержание тем. Годовые требования.....	7
Требования к уровню подготовки обучающихся	12
Формы и методы контроля, система оценок.....	12
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	12
Критерии оценки	12
Методическое обеспечение учебного процесса.....	13
Методические рекомендации преподавателям	13
Средства обучения	14
Список рекомендуемой методической литературы	14

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Настоящая адаптированная программа учебного предмета «Пленэр» СПб ГБОУ ДОД «ЦГИ им.А.Ахматовой» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

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.

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5 (6) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 (5) лет со 2 класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы										Всего часов	
	2		3		4		5		6			
	Полугодия											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		140	
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		
Максимальная учебная нагрузка	28		28		28		28		28		140	

Т.п. – творческий просмотр

Объём учебного времени

Объём учебного времени, отводимого на занятия «Пленэром»: со 2 по 5 классы – 112 часов (28 часов в год), на дополнительный год обучения(бкласс) – 28 часов в год.

Занятия «Пленэром» проводятся рассредоточено в различные периоды года, в том числе – одну неделю в июне месяце (кроме 5 класса).

Внеаудиторная (самостоятельная) работа программой «Пленэр» не предусматривается.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- 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;

- закрепление и расширение полученных в классе знаний и навыков;

- обострение профессиональной памяти и наблюдательности;

-формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

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 обучающихся;
- 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;

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.

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.

Учащиеся первого года (2-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся второго года (3-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развиваются навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся третьего года (4-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, 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.

Учащиеся четвертого года (5-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развиваются умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учащиеся пятого года (6-й класс) 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.

Учащиеся шестого года обучения при реализации предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 6 лет решают сложные задачи на создание образа, развиваются умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют многоплановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

Учебно-тематический план Первый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка
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	Максимальная учебная нагрузка
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	Максимальная учебная нагрузка
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	Максимальная учебная нагрузка
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	Максимальная учебная нагрузка
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

Шестой год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка
Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными	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	практ. работа	4
Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	4
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	4

Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными различиями 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).

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, теплохолодности, 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).

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. 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. 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. 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. 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. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора.

Материал. Карандаш, акварель.

Второй год обучения

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). 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. 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. 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 теплохолодности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола. 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. 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 крылечком и части улицы. Просмотр учебных видеороликов.

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

Материал. Карандаш, акварель.

Третий год обучения

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

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тональных и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.) 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 тональные отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени. 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. 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. 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. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Четвертый год обучения

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. 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. 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. Этюды и наброски церквей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэр. Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта. Этюд натюрморта из подобных предметов. 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. 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. 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. 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. 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. 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 рельфе местности. Этюды и зарисовки памятников скульптуры и архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэр. Выразительное пластическое решение. Цветовые и тоно-вые контрасты. Передача материальности и фактуры предметов. Тематический натюрморт. 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. 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. 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 натуральным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Шестой год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными. Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы. Этюды и зарисовки фрагментов городского пейзажа с людьми на разных планах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки многопланового пейзажа. Классическое построение пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах. Этюды и зарисовки пейзажей городских скверов.

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

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача ритмов освещенных и затемненных планов. Правильное построение с перспективным сокращением. Рисунки и этюды старинной улицы с различными постройками. Этюды и зарисовки памятников архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Многообразие цветовых нюансов. Передача материальности и фактуры предметов. Натюрморт с ягодами, фруктами, цветами. Творческий натюрморт.

Материал. Карандаш, акварель, соус, уголь, сангина.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже. Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Этюды и зарисовки портрета человека на пленэре. Передача характерных особенностей. Наброски и этюды группы людей, занятых совместной деятельностью.

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

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача глубокого пространства. Правильное построение перспективы. Творческий подход в рисунках. Детализация переднего плана. Этюд набережной реки, моря. Наброски и этюды по памяти и представлению на основе выполненных рисунков.

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

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мой город» и т.п. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

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 натуры, 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 натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

Формы и методы контроля, система оценок

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.

Критерии оценки

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.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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.

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.

Рисунок. В конкретных заданиях пленэра применяются различные виды рисунка: длительный рисунок, зарисовка, набросок.

Длительный рисунок необходим для наиболее полного воплощения задания. Работа ведётся поэтапно. Начиная с компоновки изображения, определения пропорций и перспективного построения до проработки светотеневых отношений и передачи фактуры. Длительный рисунок выполняется в течение 3-6 часов.

Зарисовка – основной способ работы на пленэре. В зарисовках нужно передать главное, характерное. Начинать зарисовки целесообразно с натуры интересной для изображения, с выразительным силуэтом, ритмом, характером. Длительность зарисовок – от 20 минут до 1,5 часов.

Набросок развивает зрительную память. Упражнения в набросках вырабатывают активную технику. Длительность наброска 3-5 минут.

Живопись. В живописи на пленэре осваиваются законы цветовой гармонии, воздушной перспективы и построения цветом объёмной формы. Живописный строй этюдов очень зависит от освещения. Ставится задача уловить общее настроение пейзажа за счёт состояния освещения. В длительном этюде техника может быть многослойной, этюд выполняется в течение 2-6 часов.

С целью передачи общего впечатления делают быстрые этюды-наброски пейзажа. В краткосрочных этюдах внимание сосредоточено на основных цветовых отношениях, общем колорите. Этюд пишется без детальной проработки форм. Длительность краткосрочного живописного этюда от 30 минут до – 1 час.

Композиция. Для понимания разработки композиции живописного этюда, нужно выделить основную её часть – схему, которая образует главный принцип построения композиции. Схема обычно предшествует последующей детальной разработке.

В заключение следует отметить те недостатки, которых нужно избегать в работе на пленэре:

случайность выбора сюжета.

неопределённость композиции по отношению к формату.

шаблонность в применении технических приёмов.

не достаточная проработанность переднего плана этюда и излишняя детализация дальнего. отсутствие доминирующего цвета в этюде.

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, учебные кинофильмы, аудио-записи.

Список рекомендуемой методической литературы

Методическая литература

Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981.
Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985.
Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.,1981.
Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992
Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984.
Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973.
Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012.
Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
Игнатьев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981.
Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992.
Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986.

Учебная литература

Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 200.8
Луковенко Б.А. Рисунок первом. – М.: Просвещение, 2000.
Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996.
Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998.
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996.
Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980.