

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. А.М. Михайлова» п. Опытный, Цивильского
муниципального округа Чувашской Республики

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом М
БУДО «ДШИ
А.М. Михайлова»
Протокол № _____
от «__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ А.М. Михайлова»
Л. В. Федорова
от «__» _____ 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

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

**ПРОГРАММА
по учебному предмету**

**ПО.03. УП.01.
ПЛЕНЭР**

п. Опытный, 2023 г.

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Содержание учебного предмета
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
4. Формы и методы контроля, система оценок
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Список рекомендуемой литературы

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «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» нормативными сроками обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года со второго класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы										Всего часов
			2		3		4		5		
	Полугодия										
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		112
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	28		28		28		28		28		112

Т.п. – творческий просмотр

Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года обучения по учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает самостоятельно.

Занятия пленэром могут проводиться расщедоточено в различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год.

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 учебного предмета:

- 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 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 с натуры.

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.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснование 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 направления строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

2. Содержание учебного предмета

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

Обучение происходит, главным образом, как решение задач 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** обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки 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** обучения решают задачи цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами и приемами рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** 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** обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передают точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учебно-тематический план Первый год обучения

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

Второй год обучения

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

Третий год обучения

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

Четвертый год обучения

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	4	4
Этюды зарисовки пейзажей	практ. работа	4	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	4	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	4	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	4	4
Линейная перспектива	практ. работа	4	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	4	4

Содержание тем. Годовые требования Первый год обучения

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

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).

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

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

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.

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

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Определение правильных цветовых - тональных 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.

Второй год обучения

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

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 *à l'opaco* при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тональных контрастов природы и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике *à l'opaco*, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки не сложных архитектурных сооружений.

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 темном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

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.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача

тональны и цветовых отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение влистеятелиний. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда—со светлыми и с темными стволами).

Третий год обучения

Тема1.Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Интересно е композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема2. 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.

Тема3. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Тема4. Натюрморт на пленэре. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

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

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.

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

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.

Тема 2. Этюды и зарисовки пейзажей. Решение композиционного центра.

Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

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.

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

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.

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.

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.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

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

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние колористического решения 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.

Формы и методы контроля, система оценок

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 оценок

Оценка 5 («отлично») предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратный 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 световой среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов;
- 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 завершения;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Методическое обеспечение учебного процесса

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натурой. 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 задания:

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.

Средства обучения

материальные: индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;

наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонды 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, аудиозаписи.

Список рекомендуемой 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

Маслов Н. Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984

Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. - М.: Просвещение, 1973

Тютюнова Ю. М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. -

М.: Академический Проект, 2012

Барщ А. О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.

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, 2008

Луковенко Б. А. Рисунок пером. - 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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262767

Владелец Федорова Лариса Валентиновна

Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024