

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ М.А.ВРУБЕЛЯ»

ОДОБРЕНО
Заседанием
Педагогического совета
от 21 августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Корягин Г.Б.

26 августа 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «ЖИВОПИСЬ»
(5 лет обучения)**

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА

ПЛЕНЭР

Разработчики:

- Салахян Ольга Акоповна, преподаватель истории искусства и композиции, председатель предметно-цикловой комиссии по композиции

Москва
2020

Структура программы учебного предмета.

1. Пояснительная записка	стр.- 2
2. Содержание учебного предмета	стр.- 4
3. Требования к уровню подготовки учащихся	стр.- 5
4. Формы и методы контроля, система оценок	стр.- 5
5. Методическое обеспечение учебного процесса	стр.- 7
6. Список рекомендуемой литературы	стр.- 7

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения - 5 лет).

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.

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, контраста, цвета), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных форм применяются знания и навыки построения объемных геометрических фигур: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, но предпочтительнее в летний период. Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет 28 часов в год для учащихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов (1-й, 2-й, 3-й и 4-й годы

обучения).

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях выездного пленэра. Темы предполагают работу с натурой не только на открытом воздухе, но и в музеях и прочих объектах города. Возможны вариации на усмотрение преподавателя и с учетом погодных условий.

Форма аттестации – просмотр работ.

Самостоятельная работа не предусмотрена, однако, учащиеся получают рекомендации для возможной самостоятельной работы в каникулярное время.

Занятия проходят в виде групповых практических занятий на открытом воздухе и/или (в зависимости от погодных условий) в музеях и галереях, где знакомятся с экспозицией и делают зарисовки интерьера, фрагментов экспонатов, видов из окна и т. п.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

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 и объектам культурно-исторического наследия;
- подготовка одаренных детей к поступлению в средне-специальные и высшие профильные образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.

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

- словесно-теоретический (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (демонстрация приемов работы);
- практический (выполнение работы на практике);
- эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов).

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.

Учебный предмет «пленэр» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция»;
- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной общеобразовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства.

2. Содержание учебного предмета.

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, суммируются навыки за весь учебный год.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Техника исполнения и формат работ выбирается учащимися самостоятельно с учетом рекомендаций преподавателя.

Учащиеся 3-4 классов решают более сложные задачи на создание образа, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения, последовательно ведут работу над заданиями от начального момента до оценки итогового произведения.

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЫ

№№	Наименование задания и содержание	Кол-во часов
1	Зарисовки животных и птиц (домашние животные, зоопарк и т.п.)	3
2	Рыбы и подводный мир (океанариум, зоопарк)	3
3	Зарисовки людей (на остановке, в транспорте, на лавочках и т.п.)	3
4	Зарисовки в музее/парке (посетители и экспозиция/люди и пейзаж)	3
5	Улицы города (с перспективой, перекрестками, несколько планов и тп)	4
6	Архитектурные объекты и элементы архитектуры	3
7	Памятники/фонтаны на улицах столицы	3
8	Этюд интерьера с видом из окна	3
9	Зарисовки улиц при искусственном освещении (вечерний свет)	3
	Всего часов за год:	28
	Всего часов за 4 года обучения (1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы):	112

3. Требования к уровню подготовки учащихся.

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.

4. Формы и методы контроля, система оценок.

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание.

Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок.

Критерии оценок:

Оценка **5 - «отлично»** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе;
- выполнение заданий в объеме 90-100%.

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;
- при отличном качестве выполнения работ, но объеме выполненных заданий около 80%.

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;
- количество работ около 50% от нужного объема;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Оценка 2- «неудовлетворительно» предполагает грубые ошибки в изображении пространства и объектов, количество работ не более 30% от нужного объема заданий.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.

Преподаватель должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В процессе пленэра преподаватель может проводить мастер-классы с объяснением процесса работы над заданием, он дает консультации в ходе самой работы, по завершении работы — проводит анализ ошибок совместно с учеником, на итоговом творческом просмотре выставляются оценки и проводится обсуждение достигнутых результатов.

Средства обучения:

- материальные — индивидуальные художественные принадлежности;
- демонстрационные—методические пособия, предметный и натюрмортный фонд, фонд работ учащихся, художественные книги и альбомы;
- визуальные ресурсы- мультимедийные программы и презентации, аудио и видеоматериалы.

Индивидуальные художественные принадлежности для работы: этюдник или планшет, раскладной стульчик, зонтик, влажные салфетки, художественные материалы: акварель, гуашь, кисти, бутылочку с водой, тряпочку, карандаши разной мягкости, ластик, мягкие материалы -пастель, уголь, сангину, тушь, цветные карандаши, бумагу для акварели, тонированную бумагу, ватман (формат А5, А4, А3), прищепки для крепления листа к этюднику или строительный скотч. Кроме того: дополнительную одежду на случай ухудшения погоды и индивидуальные лекарственные средства (если есть хронические проблемы со здоровьем), запас еды и воды для обеденного перерыва (скоропортящиеся продукты, сомнительного качества категорически запрещается употреблять во время отдыха). Все это должно быть в рюкзаке с удобными лямками или в прочной сумке.

Обязательным условием проведения пленэрных занятий является соблюдение правил безопасности. Перед началом занятий преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на улице и в транспорте.

6. Список рекомендуемой литературы.

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кадырова Л. Пленэр: практикум по изобразительному искусству.- М: Владос, 2012
4. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
5. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М.Просвещение, 1992
6. Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
7. Паранюшкин Р.В. Композиция.-Ростов на Дону: Феникс, 2001
8. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
9. Смирнов Г.Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
- 10.Игнатъев С.Е. наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
- 11.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
- 12.Хогарт Бёрн. Динамическая анатомия для художников. М:АСТ, 2004
- 13.Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
2. Дорофеева Ю., Моисеев А. Пастельная живопись. М: Владос, 2013
3. Луковенко Б. А. Рисунок пером. - М.: Просвещение, 2000
4. Прокофьев Н. Живопись. Техника живописи и технологии живописных материалов. М: Владос, 2013
5. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, - 1996
6. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, - 1998
7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
8. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980