

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2 Г.БАРНАУЛА»

ПРИНЯТО :
на педагогическом совете
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаул»
протокол № 1 от «30» 08 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаул»
Приказ от «09» 09 2018 г. № 44/1-09
Смуткина О.М.



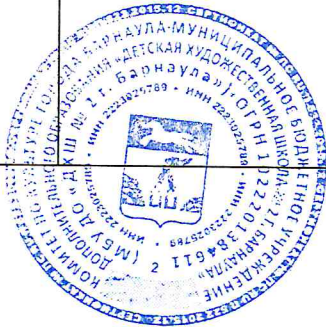
Предметная область **ПО.03.**

ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ПО.03. УП.01. ПЛЕНЭР

Программа учебного предмета
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«Живопись»

Барнаул 2018

<p>«Одобрено» Методическим советом МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»</p> <p>дата рассмотрения «29» августа 2018 г.</p>	<p>«Утверждаю» Директор О.М. Смуткина</p> <p>дата утверждения «01» сентября 2018 г.</p> 
---	--

Разработчики - Смуткина Ольга Михайловна
Устименко Ольга Александровна
Ботева Любовь Семеновна
(педагоги дополнительного образования)

Рецензент - Долгова Лариса Петровна, преподаватель специальных дисциплин
КГБОУ СПО «Новоалтайское государственное художественное училище»

Пояснительная записка

Учебная практика (пленер) - работа учащихся на открытом воздухе, является обязательной учебной дисциплиной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» и частью процесса обучения в детских художественных школах.

Курс пленера в детской художественной школе включает в себя изображение отдельных природных форм, элементов пейзажа, архитектуры, небольших пейзажей городского и сельского типа. В процессе работы на пленере формируются новые понятия в постижении живописного мастерства - общий тон, цветовая среда, что расширяет и углубляет знания, полученные на предметах рисунок и живопись. Различные виды этюдов, набросков и зарисовок помогают в работе над композиционными эскизами.

Пленер проводится в конце учебного года, после годовых экзаменационных работ, в начале лета - конец мая, начало июня и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи, композиции. Пленер проводится в 40-ю неделю, а так же в счет резерва учебного времени. Особой формой является организация творческой школы (пленера) в каникулярное время.

Пленер является обязательным для учащихся на протяжении всего периода обучения.

Срок реализации программы учебного предмета – 5 лет.

Возраст обучающихся 10-16 лет (1 кл. 10-12 лет, 2 кл. 11-13 лет, 3 кл. 12-14 лет, 4 кл. 13-15 лет, 5 кл. 14-16 лет).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Пленер» составляет 112 часов.

Распределение учебного времени по годам обучения:

1 кл.	2 кл.	3 кл.	4 кл.	5 кл.
-	28	28	28	28

Форма проведения занятий групповая.

Вид проведения занятий – урок.

Пленерные занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного процесса.

Цели программы:

1. Выявление одаренных детей с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

2. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся.

3. Овладение духовными и культурными ценностями народов мира.

4. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству через изображение природы с натуры.

5. Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и окружающей его предметной и природной среды.

Задачи программы:

- дать понятие о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;

- научить различным способам передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законам линейной перспективы, равновесия, плановости;

- научить передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

- научить применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;

- научить сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- выработать навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- выработать навыки передачи световоздушной перспективы;
- выработать навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

Программа составлена в соответствии с рекомендациями по разработке программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с ФГТ и содержит следующие разделы:

1. Пояснительная записка.

2. Содержание (отражает распределение учебного материала по годам обучения, раскрывает задачи учебного процесса на каждый год обучения, описывает формы и продолжительность исполнения заданий с учетом распределения учебного времени. Количество заданий, материалы их исполнения).

3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

4. Формы и методы контроля, система оценок.

Современное состояние живописи трудно представить без пленера, поэтому рисование на воздухе является неотъемлемой частью учебного процесса. Термин «пленер» произошел от французского «plein air», что буквально означает «открытый воздух». Термин получил распространение во 2-ой пол. 19 века. На пленере ученик сталкивается с множеством новых интересных проблем, которых не было в аудитории.

Основные достоинства пейзажного этюда – передача определенного состояния освещенности природы, воздушной среды и значительного пространства. Все это учащиеся добиваются с помощью цветовых отношений с учетом воздушной перспективы, а также передачей общего тонового и цветового состояния освещенности, колористической согласованности красок природы. Творческий подход к изображению пейзажа основывается на тех зрительных образах и впечатлениях, которые обучающиеся получают при работе с натурой.

Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Чередование академических занятий по живописи, рисунку, композиции с глубоким изучением природы в естественной природной среде, умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами необходимо для стабильного роста профессионального мастерства, для воспитания цельного видения природы, чувства цветовой среды.

Методы обучения:

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач).
2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, этюды).

Методические рекомендации:

В летней учебной практике «Пленер», которая является многогранным учебно-воспитательным процессом, различается ряд организационных форм:

- летняя практика на специальной или туристической базе, в местах, отличающихся разнообразием природных и архитектурных мотивов;
- экскурсии к памятникам природы и культуры;
- экскурсии в музеи, выставочные залы;
- наглядные методические пособия.

На пленере ребята сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных необходимостью передавать большое пространство: изменчивостью освещения, погодных условий; с неудобствами в организации рабочего места. Поэтому проведение летней практики должно быть тщательно продумано и заранее организовано.

В тематическом плане занятий по пленеру определяются ежедневные задания, время и место сбора учащихся, маршруты транспорта. Тематическому планированию предшествует большая работа. Педагог должен побывать на предполагаемых местах

проведения практики, наметить варианты размещения учеников и примерные сюжеты заданий в соответствии с программой, продумать организацию выездов. Преподаватели заранее подбирают объекты будущих зарисовок и этюдов, продумывают задания на случай плохой погоды. В этом случае занятия обычно проходят в городском музее, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки птиц и животных.

В процессе практики любое учебное задание начинается с его объяснения и изучения, наглядных образцов заданий. Наблюдения показали, что наибольший интерес вызывают образцы, выполненные самими учащимися.

На пленере часто встречаются ситуации, когда, находясь друг от друга на значительном расстоянии, учащиеся не всегда могут рассчитывать на своевременную помощь со стороны педагога. Поэтому в период практики первостепенное значение имеют предварительное объяснение педагогом учебного задания, оно настраивает учащихся на выполнение определенных требований программы. Наряду с этим учащимся полезно участвовать в групповых просмотрах работ, активно включаться в обсуждение ошибок, стремиться самостоятельно, выявлять просчеты в собственных работах.

Сохраняется основной принцип обучения – постепенное поступательное изучение природы от простого к сложному.

При обучении педагогом учитываются индивидуальные качества ребенка, возрастные особенности его психики.

Основным видом учебного задания является этюд, зарисовка с природы. Они учат убедительно изображать видимые предметы, передавая их положение в пространстве, освещенность. На пленерных занятиях учащиеся закрепляют знания элементарных правил линейной и воздушной перспективы, овладевают навыками работы над передачей большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы, применяют законы равновесия, плановости. Главное в этом процессе – «решение», то есть умение увидеть и передать характер природы, наделить ее пластически-выразительным смыслом, используя элементы живописного языка: цвет, форму, детали и их соподчинение, нюансы освещения и состояния природы. При этом длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку. Изучение природы и рост профессионального живописного мастерства являются глубоко взаимосвязанными процессами формирования обучающихся. Только в результате общения с природой может появиться вдохновение, созреть замысел пейзажных композиций.

Пользуясь графическими средствами – линией, штрихом, тоновым пятном, обучающиеся на пленере делают зарисовки деревьев, группы деревьев, трав, растений, цветов, различных дворовых построек, небольших пейзажей.

Цветовая среда природы определяется цветом освещения, когда его спектральный состав соответствующим образом влияет на разнообразные краски предметов природы, делает их родственными и подчиненными определенной гамме. В результате получается колористическое единство цветов. Правдивое отражение этих качеств делает этюд с природы особенно гармоничным в живописном отношении.

В работе над заданиями рекомендуется применение разнообразных графических материалов (акварель, карандаш, уголь, соус, сангина), что стимулирует и расширяет технические и творческие возможности решения учебных задач.

Пленер является хорошей школой для дальнейшего развития и применения этих навыков. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.

Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира, выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

Содержание учебного предмета

Выполнение учебных этюдов на пленере несколько отличается от работы в помещении. Обилие света, множество разнообразных рефлексов, большая удаленность объектов пейзажа от наблюдателя, смена освещенности в зависимости от состояния погоды и времени года – все это новые и непривычные для неопытного живописца условия.

По воздействию среды и условий освещения создается ощущение теплохолодности предметного цвета, его двойственности по цветовому тону. Это качество обнаруживается в природе всех цветовых явлений.

На пленере различается ряд видов учебной деятельности:

- планирование учебных задач;
- восприятие природы;
- учет особенностей окружающей среды;
- непосредственная работа с материалом;
- консультации с педагогом.

В ходе планирования учебных задач главным и обязательным моментом является четкое определение целей задания. При этом учитываются индивидуальные возможности учащегося по рисунку, живописи, композиции, формат этюдов, техника исполнения и продолжительность сеанса. Исходя из конкретных условий работы с натуры, намечается последовательность композиционного решения, линейно-конструктивного построения форм, тоновых и цветовых отношений этюда.

2 класс

Обучающимся необходимо дать первоначальное понятие о принципах работы на пленере. Живописный этюд длится непродолжительное время. В карандашных зарисовках нужно также изображать натуру в том или ином состоянии, почувствовать в карандаше пленер (взаимодействие света и тени, воздушную среду).

Для учащихся одним из необходимых условий правильной «постановки глаза» является умение воспринимать натуру цельно в определенном сочетании тонально-цветовых отношений.

Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа. Приобретение навыка передачи освещения, состояния воздуха; многокрасочность палитры, тоновые отношения.

Решение зелени как отражение сложного взаимодействия различных оттенков зеленого, обусловленного свето-воздушной средой. Изучение световоздушной перспективы, технических приемов решения травы, цветов, деревьев и т.д.

Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ № 2, зарисовками преподавателя.

С первых заданий необходимо обучать умению выбирать формат в зависимости от характера натуры. Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности листа.

Все задания выполняются на листах от 1/5 листа до 1/4 листа.

Результатом освоения программы 2 класса по пленеру является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- навыки работы на открытом воздухе;
- умение внимательно, вдумчиво, заинтересованно относиться к природе, точно ее изображать;
- умение применять выразительность линии, пятна в передаче «живой» формы;
- умение изображать несложные пейзажи, основываясь на трех основных отношениях (земля, небо, деревья);
- умение передавать характер и пропорции формы предметов;
- умение передавать линейную и световоздушную перспективы.

3 класс

В третьем классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, приобретенных в прошлом году. Продолжают изучать законы линейной и воздушной перспективы. Знакомятся с понятием общего тона. Дается понятие собственных и падающих теней и их взаимосвязь.

Решают большие цветовые и тоновые отношения неба, земли, зелени, воды и т.д. Осваивают принципы выбора мотива, определение композиционного построения по отношению к формату.

Совершенствуют техники работы акварелью (работа «по сухому» или «по сырому»). Все задания выполняются на листах от 1/5 листа до 1/4 листа.

Результатом освоения программы 3 класса по пленеру является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение внимательно наблюдать, изучать особенности строения формы;
- умение решать пейзаж на 2-3 плана, на 4-5 цветовых отношений (небо, земля, вода, деревья);
- умение передать в этюде состояния дня с помощью цвета (солнечный день, пасмурный);
- умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения;
- навыки владения линией, штрихом, цветовым пятном;
- умение вести работу последовательно.

4 класс

В четвертом классе углубляются знания учащиеся о пейзаже. На примере мастеров жанра изучается построение пейзажного мотива, соотношение планов. Идет изучение линейной и воздушной перспективы. Происходит развитие чувства пространства, изучение средств передачи пространства. Уделяется большое внимание композиции листа, выявление характера мотива, композиционного центра.

Происходит знакомство с историческими, литературно-художественными и архитектурными памятниками города, края.

Возможно выполнение задания в технике гризайль или на тонированной бумаге угольным карандашом и мелом.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа (неполного).

Результатом освоения программы 4 класса по пленеру является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение передавать в изображении пейзажа воздушную перспективу с помощью средств графики и живописи - решать пространство цветом, линией, тоном;
- умение вводить в изображение цветовые рефлексы;
- умение передавать тонкие цветовые отношения и нюансы состояния природы;
- умение ставить предметы на плоскость в зависимости от уровня зрения (высокий и низкий горизонт);
- использование в работе различных технических приемов и художественных материалов.

-

5 класс

Основной задачей пятого года обучения является передача в этюдах и зарисовках состояния дня, погоды и т. д., передача воздушной среды, соотношение планов, света и тени. Выполняются зарисовки с глубокой перспективой. Выявляются характерные качества натуры.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа (неполного).

Результатом освоения программы 5 класса по пленеру является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем,

архитектурными мотивами;

- знание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы, законов линейно перспективны, равновесия, плановости;
- умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы;
- умение передавать многоплановость в пейзаже;
- умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- использование приобретенных знаний и навыков в работе над композицией.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета «Пленер» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, с учетом ФГТ.

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области пленерных занятий:

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами.
- умение применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция»;
- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Занятия по живописи на пленере направлены на развитие таких способностей как:

1. Широкая пространственная ориентация – способность воспринимать природу в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости.

2. Целостное восприятие природы с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности; константное восприятие обусловленного цвета, его теплых и холодных оттенков, зависящих от освещения, среды, пространственного удаления; умение целно воспринимать объекты на пленере и находить большие цветовые отношения в нем.

3. Способность применять в этюдах метод работы отношениями (закон пропорциональных отношений), уметь сравнивать цвета природы по цветовому тону светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб.

4. Творческое воображение- способность создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с природы.

Практическая работа на пленере является в определенной мере творческой деятельностью, хотя и не сводится к ней. В данном случае творческая деятельность не самоцель, поскольку конечной целью ее является не создание картины (этюда) как произведения искусства, а формирование профессиональных представлений, овладение действиями и операциями, приемами и методами, принципами и закономерностями изобразительного языка.

Чередование академических занятий с этюдами на пленере необходимо для стабильного роста мастерства, в частности для воспитания цельного видения природы, чувства цветовой среды.

В старших классах пленерные этюды, наряду с предварительными цветовыми набросками, служат основным подготовительным материалом к текущим учебным заданиям по композиции.

Практические занятия по пленеру не сводятся только к аудиторным занятиям. Обязательно ученик выполняет дополнительную практическую самостоятельную работу. Во время аудиторных занятий для выполнения сюжетно – тематической композиции необходимо выполнение домашнего задания: сбор материала на заданную тему, работа с литературой. Во время пленера учащиеся могут собрать натуральный материал, посетить музеи, библиотеки и подготовить материал для выполнения композиции.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

1. Аттестация.

Цели:

- контроль за качеством выполнения работ и определение качества реализации образовательного процесса;
- формирование у обучающихся навыков восприятия природы в естественной природной среде;
- определение степени практической подготовки.

Виды:

Виды аттестации по работам учащихся, выполненным на пленере: текущая и промежуточная:

Текущая аттестация:

- просмотр по окончании каждого задания.

Промежуточная аттестация:

- промежуточная аттестация проводится в конце пленера по текущим оценкам, полученным в ходе выявления знаний, умений и навыков в результате выполнения учебных заданий;
- в виде творческого просмотра работ и итоговой выставки, где представлены лучшие работы выполненные учащимися.

2. Система оценок.

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1(плохо).

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом.

Критерии оценки.

Критерии оценки качества подготовки учащихся должны позволить:

- определить уровень освоения учащимися материала предусмотренного учебной программой;

- оценить умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция, а так же использовать теоретические знания при выполнении практических задач

Контрольные требования на разных этапах обучения.

По завершении изучения предмета «Пленер» итогам промежуточной аттестации выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

Методическое обеспечение учебного процесса:

1. Фонд лучших работ обучающихся.
2. Методические разработки преподавателей ДХШ № 2 и др. школ по данному предмету.
3. Периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа» и др.
4. Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов.

Материально-техническими условиями реализации учебного предмета «Пленер» является наличие:

1. Специального оборудования: планшетов, раскладных стульчиков;
2. Материалов для занятий пленером: бумага, картон, карандаши графитные (т., тм., м. и т.д.), стирательные резинки, мягкие материалы: уголь, соус, сангина, тушь, кисти, перья зажимы для крепления бумаги, акварельные краски.

Список литературы и средств обучения

1. Айзенбарт Б. Полный курс акварели - М.: АСТ «Внешсигма», 2000.
2. Алексеев С.С. О колорите - М., 1974.
3. Анисимов Н.Н. Основы рисования - М., 1977.
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция - М., 1981.
5. Визер В. Живописная грамота. Основы пейзажа – СПб.: «Питер», 2006.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи - М., 1965.
7. Краткий словарь терминов изобразительного искусства - М., 1965.
8. Кузьмин В.С. наброски и зарисовки - М., 1981.
9. Маслов Н.Я. Пленер - М.: «Просвещение», 1984.
10. Мастера советского искусства о пейзаже - М., 1963.
11. Крымов Н.П. – художник и педагог. Статьи и воспоминания - М., 1960.

12. Непомнящий В.М., Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы в станковой картине - М., 1976.
13. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом - М., 1982.
14. Рисунок / Под ред. А. М. Серова - М., 1975.
15. Робертсон Б. Как научиться рисовать пейзаж: пособие по рисованию - М., 1999.
16. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка - М., 1981.
17. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленер. Практика по изобразительному искусству - М., 1981.
18. Советы мастеров / Сост. А. С.Зайцев - Ленинград, 1973.
19. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность - М: «Просвещение», 1979.
20. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства - М., 1981.
21. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита - М., 1980.
22. Эджертон Ч. Как научиться рисовать пейзаж: пособие по рисованию - М.: «Эксмо-пресс, 2001.
23. Чиварди Дж. Пейзаж: методы, техники, композиция - М.: «Эксмо-пресс, 2001.
24. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания - М., 1953.
25. Шорохов Е. В. Основы композиции – М.: «Эксмо-Пресс», 2001.