

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

ОДОБРЕНО
Заседанием Педагогического совета
Протокол № 02 от 30.08.2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ
им. М.А. Врубеля»

А.Ю. Чебанов
Приказ № 10-7/21 от 31.08.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»
(стартовая)

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
«ПЛЕНЭР»

Срок реализации – 3 года.

Составители: Лаврова В.А., преподаватель станковой композиции, декоративной композиции, истории искусств ГБУДО г.Москвы «ДХШ им.М.А.Врубеля»;

Салахян О.А., преподаватель станковой композиции, графической композиции, декоративной композиции, истории искусств ГБУДО г.Москвы «ДХШ им. М.А.Врубеля»;

Москва, 2021

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.*
- *Срок реализации учебного предмета.*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации.*
- *Формы проведения учебных занятий.*
- *Цели и задачи учебного предмета.*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета.*
- *Методы обучения.*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*
- *Организационно-педагогические условия.*

II. Содержание учебного предмета.

- *Учебно-тематический план.*
- *Содержание тем и разделов.*

III. Ожидаемые результаты освоения программы.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание.*
- *Критерии оценки.*

V. Методические материалы.

VI. Список литературы и средств обучения.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

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 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Живопись» предмет «Пленэр» реализуется 3 года, с 1 по 3 класс.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Пленэр» составляет 30 часов.

Основным видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы			Всего часов
	1 класс	2 класс	3 класс	
Занятия (часов)	10	10	10	30
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	просмотр	просмотр	просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме групповых практических занятий (численностью от 11 до 15 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 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 средние 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.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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**:

- 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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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;

- кадровые: профиль образования соответствует требованиям программы.

Индивидуальные художественные принадлежности для работы: этюдник или планшет, раскладной стульчик, зонт, 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.

Организационно-педагогические условия реализации учебного предмета

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.

II. 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 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 КЛАССЫ

№	Наименование задания и содержание	Кол-во часов
1	Зарисовки животных и птиц, рыбы и подводный мир (домашние животные, зоопарк, океанариум и т.п.)	2
2	Зарисовки людей (на остановке, в транспорте, на лавочках.	2
3	Улицы города (с перспективой, перекрестками, несколько планов и т.п.).	4
4	Архитектурные объекты и элементы архитектуры (памятники/фонтаны на улицах столицы и т.п.)	2
	Всего часов за год:	10
	Всего часов за 3 года обучения (1-й, 2-й и 3-й классы):	30

Содержание тем.

1, 2, 3 класс.

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).

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

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.

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.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

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.

IV. 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 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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

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:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.

3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. 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.

VI. 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. Кадыйрова 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. Игнатьев 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.