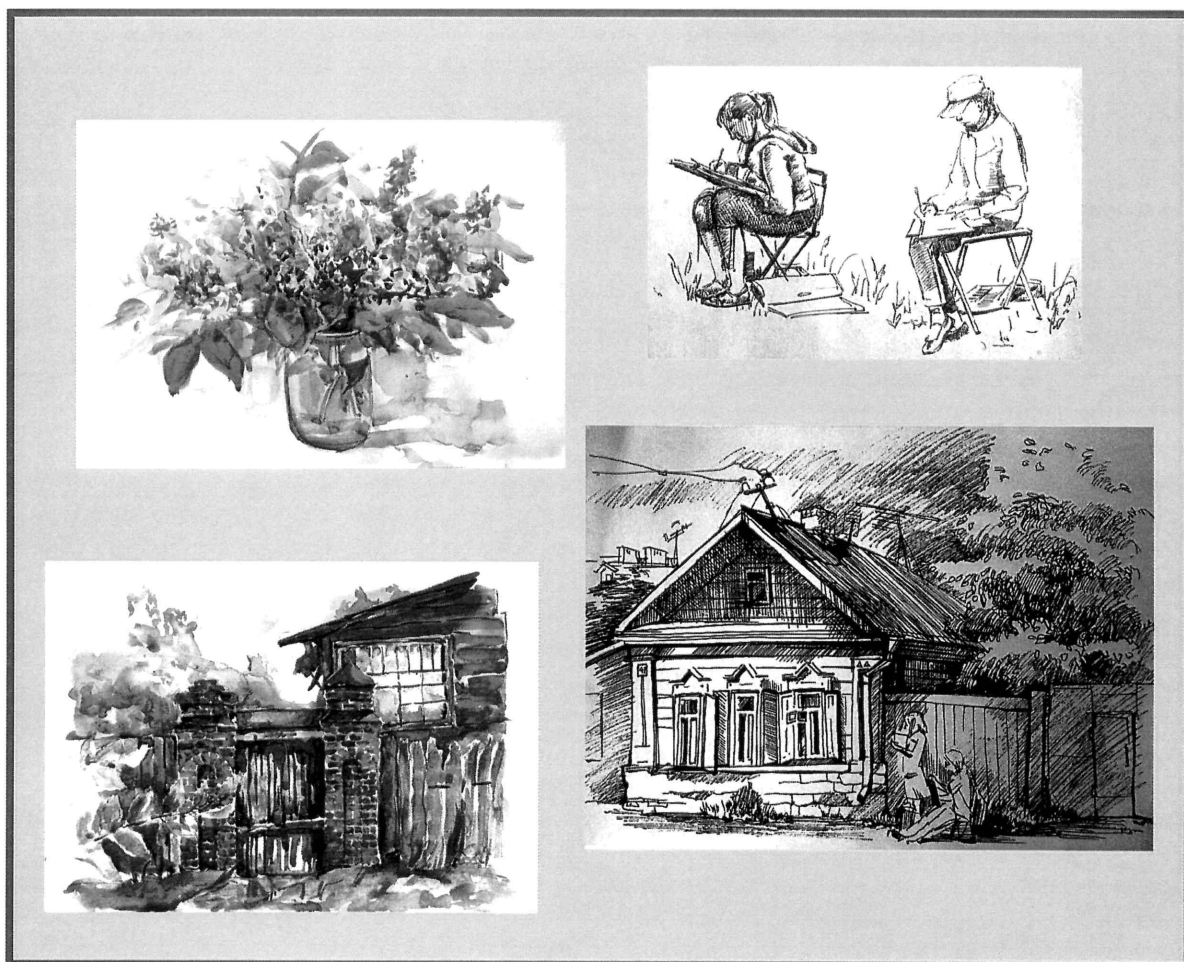

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №1 г.Владивостока»

ДПОП «Живопись», 8 лет

Пленэр

программа для учащихся 4-8 классов
детской художественной школы

г.Владивосток 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1 г. Владивостока»

Примерная программа
по учебному предмету ПО.03.УП.01.

«ПЛЕНЭР»

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

нормативный срок обучения - 8 лет

2012г.

Пояснительная записка

Термин «пленэр» произошел от французского «plein air», что буквально означает открытый воздух. Термин получил распространение во 2-ой половине 19 века. Современное состояние живописи трудно представить без пленэра - работы обучающихся на открытом воздухе, поэтому пленэр является обязательной учебной дисциплиной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

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 ДПОП «Живопись» с нормативными сроками обучения 8 (9) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 (6) лет с четвертого класса.

Распределение учебного времени по годам обучения на 1 учебную группу

Классы	1 кл.	2 кл.	3 кл.	4 кл.	5 кл.	6 кл.	7 кл.	8 кл.
Аудиторные занятия	-	-	-	28	28	28	28	28
Объем максимальной нагрузки	-	-	-	28	28	28	28	28

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

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 4-8 классы-по 28 часов в год. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе- 1 неделю июня (кроме 8 класса). Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

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 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.

Условия реализации программы

Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета – 140 часов максимальной учебной нагрузки, и аудиторные занятия – 140 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (численностью от 11 человек), мелко групповая (численностью от 4 до 10 человек). Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются 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. За весь курс обучения учащиеся получают достаточно знаний и умений для выполнения учебной работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних специальных и высших учебных заведений художественного профиля.

Методы обучения:

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

Методические рекомендации

Местом проведения учебно-практических занятий по предмету «Пленэр» являются окрестности города, района, где обучающиеся изучают и изображают историко-культурную и природную среду, совершают экскурсии, посещают художественные музеи, выставки, знакомятся с историческими достопримечательностями и прошлым своего города, местными памятниками архитектуры, ансамблями, характерными пейзажами. В ненастные дни с учетом местных погодных условий работа переносится в учебные классы, музеи, выставочные залы и т.п.

Перед началом занятий на пленэре преподаватель проводит с обучающимися беседу о задачах, методах работы на открытом воздухе, оказывает

организационную помощь, проводит консультации, знакомит с режимом занятий.

Основным видом учебного задания является этюд, зарисовка с натуры.

На пленэрных занятиях обучающиеся учатся изображать видимые предметы, передавая их положение в пространстве, освещенность, закрепляют знания элементарных правил линейной и воздушной перспективы, овладевают навыками работы над передачей большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, применяют законы равновесия, плановости. Главное в этом процессе умение увидеть и передать характер натуры, наделить ее пластически-выразительным смыслом используя элементы живописного языка: цвет, форму, детали и их соподчинение, нюансы освещения.

Правдивое изображение пейзажа требует тщательного изучения природы. Поэтому, параллельно с работой над краткосрочными этюдами необходимо учиться детально прорабатывать форму отдельных частей пейзажа, изображать характерные особенности пород деревьев, кустарников, трав, разных состояний природы. Параллельно с выполнением живописных заданий необходимо делать графические наброски и зарисовки и рисунки длительного характера.

Последовательность заданий и количество времени, отводимое по программе для выполнения отдельных заданий, могут быть изменены преподавателем в зависимости от условий работы (погоды, особенностей рабочего дня и пр.), если изменение не нарушает логики обучения.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

В работе над заданиями по пленэру рекомендуется применение разнообразных графических и живописных материалов, что стимулирует и расширяет технические и творческие возможности решения учебных задач. Работы с натуры на открытом воздухе лучше всего делать при помощи простых, «быстрых» материалов, возможно одно задание выполнять в разных техниках.

Для занятий пленэром требуется:

-наличие специального оборудования: этюдников, планшетов, раскладных стульчиков;

-наличие художественных материалов: белая и тонированная бумага, картон, карандаши графитные, цветные (т., тм., м. и т.д.), стирательные резинки, мягкие материалы (уголь, соус, сангина, пастель), тушь, кисти, перья, гелиевые ручки, фломастеры, зажимы для крепления бумаги, акварельные и гуашевые краски.

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 (4-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 (5-й класс)** обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают 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 (6-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 (7-й класс)** обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают 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 (8-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.

**Учебно-тематический
план
4 класс
(первый год обучения)**

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия		Практические занятия (максимальная нагрузка)
			теория	практика	
1	Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	0,5	3,5	4
2	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	0,5	3,5	4
3	Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	0,5	3,5	4
4	Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	0,5	3,5	4
5	Натюрморт на пленэре	практ. работа	0,5	3,5	4
6	Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	0,5	3,5	4
7	Световоздушная перспектива	практ. работа	0,5	3,5	4
Всего часов					28

**Учебно-тематический
план
5 класс
(второй год обучения)**

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия		Практические занятия (максимальная нагрузка)
			теория	практика	
1	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	0,5	3,5	4
2	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	0,5	3,5	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	0,5	3,5	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	0,5	3,5	4
5	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	0,5	3,5	4
6	Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	0,5	3,5	4
7	Световоздушная перспектива	практ. работа	0,5	3,5	4
Всего часов					28

**Учебно-тематический
план
6 класс
(третий год обучения)**

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия		Практические занятия (максимальная нагрузка)
			теория	практика	
1	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	0,5	3,5	4
2	Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	0,5	3,5	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	0,5	3,5	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	0,5	3,5	4
5	Зарисовки и этюды птиц, животных, фигуры человека	практ. работа	0,5	3,5	4
6	Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	0,5	3,5	4
7	Световоздушная перспектива	практ. работа	0,5	3,5	4
Всего часов					28

**Учебно-тематический
план
7 класс
(четвертый год обучения)**

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия		Практические занятия (максимальная нагрузка)
			теория	практика	
1	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.	практ. работа	0,5	3,5	4
2	Этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	0,5	3,5	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	0,5	3,5	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	0,5	3,5	4
5	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	0,5	3,5	4
6	Линейная перспектива	практ. работа	0,5	3,5	4
7	Световоздушная перспектива	практ. работа	0,5	3,5	4
Всего часов					28

**Учебно-тематический
план
8 класс
(пятый год обучения)**

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия		Практические занятия (максимальная нагрузка)
			теория	практика	
1	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	практ. работа	0,5	3,5	4
2	Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	0,5	3,5	4
3	Архитектурные мотивы	практ. работа	0,5	3,5	4
4	Натюрморт на пленэре	практ. работа	0,5	3,5	4
5	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту)	практ. работа	0,5	3,5	4
6	Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	0,5	3,5	4
7	Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	0,5	3,5	4
Всего часов					28

Содержание тем. Годовые требования

4 класс (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).

Самостоятельная работа. 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).

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. 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. Самостоятельная работа. 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. Самостоятельная работа. 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 двора. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном. Самостоятельная работа. 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. Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора. Материал. Карандаш, акварель.

5 класс (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 природы. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов природы 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.

Самостоятельная работа. 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 теплостудности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Самостоятельная работа. 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. Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

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

Материал. Карандаш, акварель.

6 класс (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.

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. 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.) Самостоятельная работа. 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 тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. 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. Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

7 класс (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.

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски церквей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелиевая ручка.

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 подобных предметов.

Самостоятельная работа. Тематический натюрморт по представлению. Материал. Карандаш, акварель, гелиевая 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.

Самостоятельная работа. 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. Самостоятельная работа. Посещение музеев.

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелиевая 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. Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки подобных пейзажей по памяти.
Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

8 класс (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.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов пейзажа с людьми на детских площадках и в скверах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелиевая 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.

Самостоятельная работа. 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 рельефе местности.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников скульптуры и архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Цветовые и тоновые контрасты. Передача материальности и фактуры предметов. Тематический натюрморт.

Самостоятельная работа. 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.

Самостоятельная работа. наброски и зарисовки фигуры человека на рынке, на вокзале, на улице.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелиевая 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. Этуд пейзажа с мостом через реку. Самостоятельная работа. 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 натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция. Самостоятельная работа. 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 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.

Формы и методы контроля, система и критерии 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.

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо).

Критерии оценок

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.

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.

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 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.

Специфика предмета.

Рекомендации по организации работы обучающихся на пленэре

Одна из главных задач пленэра - правдиво и образно отражать современную жизнь на основе пристального изучения природы, приобщение обучающихся к основам изобразительного искусства через практические занятия на воздухе.

Во время пленэрных занятий не рекомендуется сразу же делать зарисовки, начинать писать пейзаж. Побродите по окрестностям, наберитесь впечатлений, выберите лучший ракурс, точку зрения, проникнитесь настроением, внимательно изучите все вокруг.

Параллельно с выполнением живописных заданий необходимо делать наброски и зарисовки и рисунки длительного характера в любой графической технике. Работая над натурными объектами по теме «Архитектурные мотивы», следует помнить, что сразу нелегко найти выразительное композиционное

решение. Определенное время требуется для осмотра архитектурного памятника, чтобы определить его характерные признаки. Однако не надо забывать, что часто обыденные, внешне мало примечательные архитектурные мотивы гораздо выразительнее и интереснее для рисования.

При работе на пленэре следует постоянно помнить, что все предметы погружены в световоздушную среду, а их локальная окраска изменена влиянием этой среды. Предметы, расположенные рядом, не существуют для художника отдельно, они взаимосвязаны пластически и колористически. Цвет каждого из них влияет на цвет другого предмета, изменяя и обогащая его. Все подвержено воздействию рефлексов от неба, земли, травы, окружающей среды, а обилие света, воздуха, пространства делают работу на пленэре интересной и увлекательной.

Работая над передачей состояния в пленэре важно наметить общую тональность, точно взять цветовые отношения, а так же необходимо помнить, что освещенный солнцем пейзаж светлее вечернего или утреннего. В серый день не бывает резких различий света и тени. Пейзажи, написанные в разное время дня, в различную погоду, должны отличаться друг от друга так же как отличаются состояния освещенности утром и вечером, осенью, зимой и летом.

Выполняя этюд, старайтесь не забывать, что предметные цвета на пленэре резко видоизменяются под влиянием окружения и освещенности. Не осознавая этого, обучающиеся зачастую пишут предметы открытыми, изолированными друг от друга красками, это происходит из-за торопливости и небрежности в запоминании общего цветового тона световоздушной среды, результатом чего этюд становится «ядовитым», пестрым или «черным». Главная причина учебных ошибок часто допускается не в процессе непосредственной работы с материалом, а в процессе восприятия природы. Поэтому важно уже в начале работы с природы стремиться увидеть цельно все основные объекты или хотя бы несколько из них, наиболее контрастных друг к другу по своей форме и цвету. Каждый тон принято находить не по отдельности (земля, вода, небо), а все тона одновременно, в отношениях между собой (например, самый светлый – небо, самый темный – земля, промежуточный между ними – вода). Для этого на палитре по соседству друг с другом нужно сопоставить три группы красок, которые должны различаться между собой пропорционально природе и вместе с тем объединяться цветовой гармонией. Так же, поочередное закрывание «спорных» частей этюда позволяет верно оценить характер ошибок, допущенных при определении общего тона.

Для того чтобы передать общее тоновое и цветовое состояние, при построении цветовых отношений этюда с натуры, самое светлое и самое интенсивное по цвету пятно в натуре не надо брать на листе самой светлой и самой яркой краской. Насыщенные цвета в природе встречаются очень редко, поэтому для соблюдения правильного тонового и цветового масштаба художники чаще употребляют более сдержанные краски и не полностью используют диапазоны светлых и ярких тонов палитры.

Так же к характерным трудностям изучения природы в летний период следует отнести цветовое однообразие окружающей среды. Доминирующим цветом травы и деревьев в летнем пейзаже является зеленый, который больше других маскирует рефлексы неба и соседних предметов. Поэтому у обучающихся этюды часто получаются ядовито-зелеными, без влияния цвета неба и воздушной среды. Поэтому следует не списывать с натуры, а писать, изучая и анализируя: какой цвет доминирует, как он действует на окраску предметов, внешне изменяя их, и как все сочетается в колористическом единстве.

Кратковременные этюды.

Задача кратковременного этюда - уловить мимолетное состояние природы. Краткосрочные этюды дают возможность обучающимся научиться работать отношениями, учитывать состояние освещенности в пейзаже, точно передавать цветовую тональность, материальность предметов, их положения в пространстве, специфику освещения, особенности окружающей среды, что и является особенностью пленэрной живописи.

Написав несколько кратковременных этюдов выбранного мотива, можно определить, в каком случае он смотрится более выразительно и цельно. Писать такие пейзажи с натуры нужно за не очень большой промежуток времени, в течении которого в природе наступают минимально видимые перемены. Полезно писать два этюда одного и того же мотива в разных состояниях (например, в пасмурную погоду и солнечную, ранним утром и в полдень или вечером).

Не нужно писать пейзаж большого размера, теряется острота первоначального восприятия, работа постепенно становится серой, «замученной», а пейзаж выглядит пустым, «раскрашенным». Чтобы этого не случилось, нужно с самого начала в кратковременных этюдах стремиться создать цветовой образ пейзажа, не вдаваясь в подробности.

Правдивое изображение пейзажа требует тщательного изучения природы. Поэтому, параллельно с работой над краткосрочными этюдами необходимо учиться детально прорабатывать форму отдельных частей пейзажа (например,

дерево, цветы, растения, группа облаков и др.). Целесообразно выполнить несколько кратковременных этюдов с натуры, чтобы научиться изображать характерные особенности пород деревьев, кустарников, трав, лепить цветом форму облаков при разных состояниях погоды.

Кратковременные этюды должны длиться 30-40 минут. Выходить за рамки этого времени не следует, так как за это время изменяется состояние природы.

Пространство в пейзаже.

Любой пейзаж с находящимися в нем предметами - часть пространства, поэтому готовый мотив, когда в нем все удачно расположено и достаточно лишь сесть и точно его передать, встречается редко. Чтобы исправить это пространство в целях улучшения композиции, художник может его несколько изменять по своему усмотрению. Юные художники так же могут смело написать понравившийся пейзаж, внося необходимые поправки.

Прежде всего, следует разделить пространство на планы. Под планом понимается горизонтальная, не обязательно ровная, линия, на которой расположены основания отдельных предметов. Таких планов можно заметить множество, но обычно выделяют три: передний, второй, на котором размещается что-либо наиболее важное, и дальний план.

Первое, что можем сделать, - сдвигать и раздвигать планы, не меняя при этом размеров предметов, перемещать их относительно друг друга. Внешний вид работы при этом меняется и позволяет выбрать наиболее понравившийся вариант. Когда художник перемещает предметы с одного плана на другой, это приводит к изменению размеров предметов и перспективным поправкам. Одним из важных свойств композиции является передвижение предметов вдоль плана справа налево, слева направо и с плана на план. Способов управления пространством множество, но это не означает, что их надо все применять в одной работе.

Если художнику захочется увеличить размер неба в этюде, то ему вовсе не обязательно сближать дальний план с передним, а достаточно поднять верхний край рамки, а для еще большего уменьшения земли приподнять рамку снизу. Для увеличения земли нижний край рамки опускается. Также передвижением боковых краев рамки мы можем делать пейзаж то уже, то шире. Так меняется линия, которая отделяет небо от земли, так называемая линия горизонта. При высокой линии горизонта мы смотрим на природу как бы с холма, с которого раскрывается земля, что позволяет наполнить ее множеством деталей и планов. Средний уровень горизонта создает впечатление, что мы находимся среди

окружающей природы, а низкий дает ощущение, что мы видим природу, как бы присев, тогда внешний вид природы приобретает величественный, монументальный характер.

Часто обучающиеся стараются прорисовать каждый предмет отдельно, полагая, что если это сделать, то пейзаж станет лучше. Но профессиональные художники, стараются обобщить в единое пятно предметы, находящиеся на каждом плане, делая планы разными по тону, цельными, выделяют лишь один-два понравившихся предмета или создают единое ведущее пятно, которое хорошо выделяет главное, помогая более точно определить место центра композиции.

Изображая деревья, нужно помнить, что любая порода дерева уникальна, имеет свою неповторимую форму, а каждое дерево в процессе жизни меняет свой внешний облик (например, у молодой ели ветви растут вверх, а у взрослого дерева они имеют тенденцию загибаться книзу, в самом низу могут висеть и сухие ветки). Намечая в этюде деревья, художник должен ясно себе представлять, какого они размера, возраста и где он хочет их разместить. Если на переднем плане находится взрослая ель и требуется расположить на втором плане такую же, нужно сохранить ее формы при этом дать перспективное сокращение. Поэтому изобразив какой-либо предмет на дальнем плане, нужно проверить, соответствует ли его форма размеру. При этом нужно помнить, что на каждом последующем плане контрасты предметов уменьшаются, и потребность в большом числе деталей отпадает. Предметы на более удаленных планах читаются не объемами, а силуэтами, так дальний лес воспринимается голубой полосой, хотя он состоит из отдельных деревьев со множеством листьев, веток, стволов.

Упорядочить пространство можно и с помощью ритмической организации плоскости, расставляя в этюде массы, разные по величине и форме. От этого пространство может быть глубоким и мелким, широким и узким, становиться динамичным.

Пространство листа должно быть организовано таким образом, чтобы центр композиции оказался уравновешенным по цвету, свету, тону и массам. Здесь мы применяем закон композиционных схем, когда центр размещается на вершине треугольника, в центре круга, образованного массами предметов или в центре полукруга. Хорошо заметен центр, когда он находится строго в центре симметрии. Но он так же отчетливо заметен, если симметрия будет не так строго выдержана и например, справа массы от центра будут несколько отличны от левых, такой прием называют асимметрией. Еще один способ выделения центра - «масса и акцент», когда все предметы собраны тесно в одной половине работы, а

на свободной части находится одинокий предмет, именно он и будет привлекать внимание. Некоторые художники не ограничиваются лишь одной схемой при построении этюда, а используют сразу несколько схем с наложением их друг на друга.

Изображение любого живого объекта привлекает внимание и используется часто в качестве центра (например, собака, лошадь, фигура человека). Многие художники выделяют центр контрастным цветом, тоном или интересной формой. Центром может быть не обязательно предмет целиком, достаточно солнечного блеска на ветке дерева.

Обучающимся следует чаще писать пейзажи с глубоким, открытым пространством, в которых нужно правильно построить пространство, понаблюдать за планами, как они преобразуются под влиянием световоздушной среды в тональных и цветовых отношениях. Необходимо найти отношения между самыми теплыми и самыми холодными интенсивными и самыми блеклыми цветами природы. Нужно помнить, что цвета, положенные на поверхность, имеют свойство приближаться либо удаляться по отношению друг к другу (холодные кажутся дальше, теплые - ближе). В природе предметы дальнего плана благодаря воздушной перспективе смотрятся обобщеннее, приобретают холодноватый оттенок. Например, следует написать высокое дерево в определенной среде. Увидев цельно все дерево, мы поймём, что верхняя его часть холоднее, вбирает цвет неба - а чем ближе к земле, тем крона и ствол теплее, так как подвержена влиянию земли, выжженной солнцем травы. Однако и в нижней, теплой, части дерева поверхности листьев, обращенные к небу, относительно холодные, так тёплые и холодные оттенки создают живописную игру.

При работе на пленэре юный художник, где бы он ни был, всегда вглядывается в окружающую действительность, изучает жизненные ситуации, обобщает свои накопленные наблюдения, работает над эскизами. Это помогает при работе над композицией в течении всего учебного года, позволяя обучающимся использовать свои пленэрные зарисовки, этюды, наброски при в более серьезных станковых композициях.

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 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. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. - М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б. А. Рисунок пером. - М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980