

Департамент культуры Администрации городского округа Тольятти
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти

«ОДОБРЕНО»
Педагогическим советом
Протокол №1
« 30 » августа 2021 года

«Утверждаю»
Приказом № 116 от 30 августа 2021 года
Директор МБУДО XIII им. М. Шагала

М.А.Фрейдлина

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

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

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.03. УП.01. ПЛЕНЭР
Срок реализации: 4 года (2-5-е классы)
Возраст учащихся: 11 – 16 лет

Составитель: Попов С.Ф.
преподаватель
МБУДО XIII им. М. Шагала

г.о. Тольятти
Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям*

6. Список литературы и средств обучения

- *Список методической литературы*
- *Средства обучения*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе 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 станковой. 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.

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 программы «Живопись» с нормативными сроками обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года со второго класса.

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Рекомендуемый объем учебных занятий в год по предмету «Пленэр» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия: 2 - 5 классы – 28 часов в год.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Пленэр» составляет 112 часов, в том числе аудиторные занятия - 112 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

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

Занятия пленэром могут проводиться одну неделю в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых или групповых практических занятий (численностью от 4 до 14 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. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки уроки проводятся с применением дистанционных технологий.

Цель 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.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов дизайна, техник работы с материалом.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, доской.

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Обучение происходит, главным образом, как решение задач 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* 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* 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* обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

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

Учащиеся 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. Содержание разделов и тем.

1 год обучения УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПЛЕНЭРУ ДЛЯ 2 КЛАССА

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс. 2 полугодие					
1.	Знакомство с предметом «Пленэр» Вводная беседа о целях и задачах курса. Графические зарисовки отдельных листьев, трав, цветов. Линейное построение, передача фактур.	Урок	6		6
2.	Краткосрочные этюды отдельных листьев, трав, цветов.	Урок	3		3
3.	Графические зарисовки части ствола с большими сучьями. Композиционное решение, передача объема, основные тени.	Урок	6		6
4.	Этюд несложного пространственного пейзажа с передачей больших отношений – небо-вода, небо-земля.	Урок	3		3
5.	Зарисовки животных, рыб, птиц, насекомых. Компонировка нескольких фигур в одном листе	Урок	3		3
6.	Графические зарисовки отдельно стоящих кустарников или деревьев	Урок	3		3

7.	Световоздушная перспектива	Урок	3		3
8.	Контрольный урок «Пространственный пейзаж, с деревом на переднем плане»	Урок, просмотр	1		1
ИТОГО за 2 полугодие			28	-	28

2 год обучения
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПЛЕНЭРУ ДЛЯ 3 КЛАССА

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 класс. 2 полугодие					
1.	Цветовые этюды и зарисовки кистью цветущих веток сирени, яблони, цветов одуванчика, ириса, тюльпанов и т.д.	Урок	6		6
2.	Рисунок отдельных деревьев различных пород. Композиционно-линейное построение ствола, его веток и сучьев (береза, дуб, сосна).	Урок	6		6
3.	Этюд несложного пространственного пейзажа с передачей больших отношений – небо-вода, небо-земля. Состояние погоды (солнечно, пасмурно, утро, вечер).	Урок	6		6
4.	Этюдные наброски и зарисовки речного транспорта.	Урок	9		9
5.	Контрольный урок «В порту», «На причале» и др.	Урок, просмотр	1		1
ИТОГО за 2 полугодие			28	-	28

3 год обучения
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПЛЕНЭРУ ДЛЯ 4 КЛАССА

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 класс. 2 полугодие					
1.	Зарисовки животных, рыб, птиц, насекомых. Зоопарк. Компонировка нескольких фигур в одном листе	Урок	6		6
2.	Графические зарисовки архитектурных построек или элементов (мостик, сарай, крыльцо, забор).	Урок	6		6
3.	Этюд городского или сельского пейзажа с ограниченным пространством.	Урок	6		6
4.	Этюд простого пейзажа с отношением	Урок	3		3

	неба и земли, на втором плане возможны несложные постройки (сарай, забор и др.)				
5.	Фигура человека в пленэре.	Урок	6		6
6.	Контрольный урок – пейзаж с обязательным включением архитектурной постройки как главного композиционного центра.	Урок, просмотр	1		1
ИТОГО за 2 полугодие			28	-	28

4 год обучения
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПЛЕНЭРУ ДЛЯ 5 КЛАССА

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 класс. 2 полугодие					
1.	Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	Урок	6		6
2.	Этюды и зарисовки пейзажей	Урок	3		3
3.	Архитектурные мотивы	Урок	6		6
4.	Натюрморт на пленэре	Урок	3		3
5.	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	Урок	3		3
6.	Линейная перспектива	Урок	3		3
7.	Световоздушная перспектива	Урок	3		3
8.	Контрольный урок по теме «Городской пейзаж с фигурами людей»	Урок, просмотр	1		1
ИТОГО за 2 полугодие			28	-	28

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки техники 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 («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). *Промежуточная аттестация* проводится в форме контрольного урока 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

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

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:** сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.