

Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №2» города Иркутска

ПО.03.УП.01.

«ПЛЕНЭР»

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства

«Живопись»

нормативный срок обучения – 5 лет

Иркутск 2023

<p>«Одобрено» Методическим советом ДХШ №2 города Иркутска дата рассмотрения 28.03.2023 Протокол № 3</p>	<p>«Утверждаю» Директор «ДХШ№2» ФИО директора Воронова Л.П. (подпись) дата утверждения 28.03.2023</p>
---	---

Разработчик:

Яна Евгеньевна Домашонкина

(преподаватель высшей квалификационной категории)

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебные занятия на открытом воздухе - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются знания, умения и навыки, формируемые в рисунке, живописи, композиции. Пленэр – школа для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем, плановость, линейную и воздушную перспективу, совершенствуют технические приёмы работы с различными художественными материалами, знакомятся с лучшими работами художников-пейзажистов.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приёмы 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 архитектурных и растительных мотивов применяются знания и навыки построения объёмных геометрических форм (куб, шар, пирамида, параллелепипед, конус)

В живописных этюдах используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

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».

Курс пленэра в детской художественной школе включает в себя рисование с натуры отдельных природных форм, архитектурных мотивов, пейзажей городского и сельского типа, сюжетных композиций, зарисовки животных, человека. В процессе работы на пленэре формируются новые понятия в постижении живописного мастерства - общий тон, цветовая среда, воздушная перспектива, что расширяет и углубляет знания, полученные на предметах рисунок и живопись. Задания выполняются в виде эскизов, набросков, зарисовок, этюдов, таким образом, обучающиеся накапливают материал для станковой и прикладной композиции. Летняя учебная практика имеет особое значение как для роста профессионального

мастерства обучающихся, так и для овладения ими художественно-реалистическим методом изображения окружающего мира.

Сохраняется основной принцип обучения - постепенное поступательное изучение природы от простого к сложному. Последовательность заданий и количество времени, отводимое по программе для выполнения отдельных заданий, могут быть изменены преподавателем в зависимости от условий работы (погодных условий, особенностей учебного рабочего дня и пр.)

Нормативный срок обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - 5 лет. Срок реализации программы учебного предмета «Пленэр» - 4 года (2-5 классы).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Пленэр» составляет 196 часов, из них на аудиторные занятия - 112 часов, самостоятельная работа – 84 часа. Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром во 2-5 классах - 28 часов в год.

Распределение учебного времени по годам обучения

Вид учебной работы, Аттестации, учебной нагрузки	Классы				Всего часов
	2	3	4	5	
Практические занятия (количество часов в год)	28	28	28	28	112
Самостоятельная работа (домашнее задание) в часах	21	21	21	21	84
Максимальная нагрузка	49	49	49	49	196
Промежуточная аттестация	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Форма учебных занятий по пленэру- это мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек).

Вид занятий- аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).

Виды аудиторных занятий:

- урок;
- практическое занятие.

Виды внеаудиторных занятий:

- работа обучающихся на пленэре;
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.)

Пленэрные занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного процесса, как правило, в конце учебного года. Так же занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года.

Цели и задачи пленэрных занятий:

Цели программы:

Познакомить обучающихся с работой на природе, расширить представление об окружающей действительности, дать основные представления о законах «пленера», научить применять знания, полученные в классе при работе на открытом воздухе.

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.

Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного образования, способности к самостоятельной творческой работе.

Углубление, закрепление теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения.

Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче природы в естественных условиях природы, в натуральной световоздушной среде.

Задачи программы:

-дать знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами, этюдами и зарисовками растительных форм, животных, человека;

-дать знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения графическими и живописными средствами;

-дать знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

-научить передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

-научить применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция; собирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по композиции;

-научить сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

-выработать навыки восприятия природы в естественной природной среде;

- выработать умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- выработать навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей, развивать умения применять в этюдах метод работы отношениями;
- расширить художественный кругозор, культурный уровень обучающихся.

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.

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 «пленэр» 1-й год обучения (2 класс)

№	Наименование темы	Материал исполнения			
			Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	Максимальная учебная нагрузка
1	<p>Задание № 1 Специфика работы на пленэре. Зарисовка трав, цветов с натуры. Цель задания: Познакомить с понятием «пленэр». Освоение основных принципов пленэрного рисования, получение навыков работы на открытом воздухе. Внимательное отношение к натуре, точность передачи ее в рисунке, изучение особенностей, определение формы, закономерности строения,</p>	графитный карандаш, цветные карандаши гелиевая ручка	3	6	9

	пластика каждого растения. Обратить внимание на свет, тень (собственную и падающую).				
2	Задание № 2 Зарисовка отдельных деревьев, веток, стволов с натуры. <u>Цель задания:</u> Освоение основных принципов пленэрного рисования, получение навыков работы на открытом воздухе. Развитие наблюдательности, умения анализировать, передавать форму, пропорции.	графитный карандаш, гелиевая ручка, тушь, мягкий материал	3	4	7
3	Задание № 3 Композиция из деревьев разных по характеру. <u>Цель задания:</u> Освоение основных принципов пленэрного рисования. Определение характера каждого дерева («Старое дерево», «Сломанное дерево», «Плакучее дерево», «Радостное дерево» и т. п.) Особенности в изображении деревьев различных видов: ветки, листья, изгиб ствола, фактура.	графитный карандаш, тушь, гелиевая ручка	3	4	7
4	Задание № 4 Архитектурные мотивы Этюд дерева, цветущего дерева (на фоне малых архитектурных форм). <u>Цель задания:</u> Освоение основных принципов пленэрной живописи. Знакомство с понятием цветовой среды.	акварель, гуашь	3	4	7
5	Задание № 5 Кратковременные этюды (земля, вода, небо). Натюрморт на пленэре (камень, розетка листьев одуванчика, мотив клумбы) <u>Цель задания:</u> Освоение основных принципов пленэрной живописи. Работа цветовыми отношениями. Передавать состояния природы живописными материалами. Выполнение этюдов с использованием корпусного мазка	акварель, гуашь	3	4	7

	или в технике по сырому.				
6	Задание № 6 Линейная перспектива ограниченного пространства (городской дворик) Зарисовки архитектурных деталей. <u>Цель задания:</u> Внимательное, вдумчивое, заинтересованное отношение к натуре, точность передачи особенностей конструкции, формы, пропорций построения, фактуры.	графитный карандаш	3	4	7
7	Задание №7 Кратковременные наброски животных и птиц в статике, движении (домашние животные во дворе). Световоздушная перспектива (птицы в полёте) <u>Цель задания:</u> Развитие наблюдательности при изображении живой природы, передача конструктивного и анатомического строения, характерного силуэта, позы, настроения.	мягкий материал, цветные карандаши	3	2	5
	Всего часов:		21	28	49

Содержание учебного предмета 1-й год обучения (2 класс)

Во 2 классе обучающимся необходимо дать первоначальное понятие о принципах пленэрного рисования, линейной перспективе, передаче световоздушной среды и её влиянии на цвет и форму предметов. Живописные этюды, карандашные зарисовки делятся на непродолжительное время. Во время занятий обучающиеся делают зарисовки растений, цветов, веток, различных пород деревьев; рисунки и этюды несложных архитектурных деталей: киоск, скамейка среди зелени, клумба с цветами, часть здания; наброски животных, птиц; кратковременные этюды пейзажа.

С первых заданий необходимо рассказать обучающимся о специфике работы на пленэре, обучать самостоятельному поиску природных мотивов для рисования, умению выбирать формат, точку зрения в зависимости от характера природы. Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности листа.

Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ, зарисовками преподавателя. Все задания выполняются на формате А5, А4. Возможно выполнение задания на тонированной бумаге, картоне.

Результатом освоения программы 1-го года обучения (2 класса) по пленэру является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

**Содержание учебного предмета
2-й год обучения (3 класс)**

№	Наименование темы	Материал исполнения			
			Самостоятельная работа	Аудиторные часы	Максимальная учебная нагрузка
1	<p>Задание № 1 Зарисовки первоплановых элементов пейзажа Длительный рисунок дерева (по выбору). Цель задания: Нарботка умения выразительно фиксировать свои наблюдения, анализировать форму, характерное строение дерева, углубленный, детализированный подход в рисовании.</p>	графитный карандаш	3	4	7

2	<p>Задание № 2 Кратковременные этюды на большие отношения неба к земле Зарисовки цветов и растений <u>Цель задания:</u> Нарботка умения выразительно фиксировать свои наблюдения, углубленный, детализированный поход в рисовании. Композиционное решение крупных объёмов.</p>	графитный карандаш	3	4	7
3	<p>Задание № 3 Архитектурные мотивы Этюд несложного пространственного пейзажа (дорога с деревьями и домами, аллея парка, фонтан, дом с забором). <u>Цель задания:</u> Углубить знания о точке зрения, воздушной перспективе. Освоение более сложных задач в передаче общего тона, цветовых отношений первого и второго планов.</p>	акварель, гуашь	3	4	7
4	<p>Задание № 4 Натюрморт на пленэре. Этюд букетика цветов полевые, розетки одуванчиков) Передача пленэрного освещения, теплохолодность, тонально-цветовые отношения</p>	акварель, гуашь	3	4	7
5	<p>Задание № 5 Этюд с водой. Отражение деревьев и неба в воде. <u>Цель задания:</u> Освоение более сложных задач в передаче общего тона, цветовой среды, рефлексов, отражения.</p>	Акварель, гуашь	3	4	7
6	<p>Задание № 6 Линейная перспектива глубокого пространства. Зарисовка архитектурных мотивов (постройки сельского и городского типа, памятники архитектуры). <u>Цель задания:</u> Нарботка умения</p>	графитный карандаш, цветные карандаши	3	4	7

	выразительно фиксировать свои наблюдения, углубленный, детализированный поход в рисовании. Выбор наиболее удачной точки зрения, определение планов, передача элементов декора.				
	Задание №7 Зарисовки пейзажа с фигурами людей. <u>Цель задания:</u> Выполнение набросков, зарисовок человека в разных позах (лежащего, сидящего, стоящего) на природе. Закрепить понятие силуэт, пропорции человека. Учить сравнивать людей по характерным, индивидуальным особенностям, самостоятельно подбирать материал для зарисовок.	графитный карандаш, мягкий материал	3	4	7
	Всего часов:		21	28	49

Содержание учебного предмета 2-й год обучения (3 класс)

В 3 классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, приобретенных в 2 классе. Продолжают изучать законы линейной и воздушной перспективы; знакомятся с понятием общего тона; дается понятие собственных и падающих теней и их взаимосвязь.

Обучающиеся делают детальные зарисовки различных пород деревьев с передачей характерных особенностей; этюды городского и сельского пейзажа; архитектурных построек и частей зданий, исторических памятников; лодок на воде; зарисовки уходящей в глубину аллеи; зарисовка фигуры человека на природе.

Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ, зарисовками преподавателя.

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

Результатом освоения программы 3 класса по пленэру 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 и т.д.);

- умение передать в этюде состояния дня с помощью цвета (солнечный, пасмурный день и т.д.);
- умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения;
- навыки владения линией, штрихом, цветовым пятном.

Содержание учебного предмета 3-й год обучения (4 класс)

№ №	Наименование темы	Материал исполнения	Самостоя тельная работа	Аудиторны е занятия	Максималь ная учебная нагрузка
2	Задание № 2 Кратковременные зарисовки пейзажа на большие отношения Этюд замкнутого дворика. <u>Цель задания:</u> Знакомство с жанром пейзаж, изучение композиции пейзажа, соотношение tonальной разницы планов, света и тени. Понятие «низкого и высокого горизонта».	акварель, гуашь	3	4	7
3	Задание № 3 Зарисовка городского, сельского пейзажа (деревянная архитектура). <u>Цель задания:</u> Изучение композиции пейзажа, соотношение планов, света и тени. Понятие «низкого и высокого горизонта».	графитный карандаш, цветные карандаши, тушь, гелиевая ручка	6	8	14
4	Задание № 4 Натюрморт на пленэре Этюд части дома с деревьями (низкий горизонт), клумбы, крыльца с бытовой и садовой утварью. <u>Цель задания:</u> Изучение композиции пейзажа, соотношение планов, света и	акварель, гуашь	6	8	14

	тени. Умение изображать «пейзаж-состояние». Понятие «низкого и высокого горизонта».				
5	Задание № 5 Пейзаж- панорама. <u>Цель задания:</u> Закрепить полученные знания и умения, технику и приемы рисования на пленере, знания о перспективе, пропорциях, уровне горизонта, плановости перехода цветовых отношений на переднем и дальнем планах.	акварель, гуашь, мягкий материал	4	4	8
6	Задание № 6 Зарисовки городского пейзажа с фигурами людей в движении (улица, площадь, бульвар, рынок). <u>Цель задания:</u> Углубить знания, о пропорциях, плановости в перспективе при изображении архитектуры, человека. Проработка деталей одежды, характерных особенностей внешнего облика людей.	графитный карандаш, цветные карандаши, мягкий материал	2	4	6
	Всего часов:		21	28	49

Содержание учебного предмета 3-й год обучения (4 класс)

В 4 классе углубляются знания обучающихся о пейзаже. На примере мастеров жанра изучается построение пейзажного мотива, соотношение планов, происходит углубление знаний о линейной и воздушной перспективе, умение передать в живописном изображении общее тоновое и цветовое состояние, при построении цветовых отношений этюда с натуры. Происходит развитие чувства пространства, изучение средств передачи пространства.

Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ, зарисовками преподавателя.

Обучающиеся делают пространственные зарисовки, этюды городского, сельского пейзажа с архитектурой, с фигурами людей (сюжет: дворик,

бульвар, рынок), пишут панорамные пейзажи (с передачей переднего и дальнего плана, низкого и высокого горизонта).

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа ватмана. Возможно выполнение задания на тонированной бумаге, картоне.

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

- умение передавать в изображении пейзажа воздушную перспективу с помощью графики и живописи;

- решать пространство цветом, линией, тоном;

- умение вводить в изображение цветовые рефлекс;

- умение передавать тонкие цветовые отношения и нюансы состояния природы;

- умение ставить предметы на плоскость в зависимости от уровня зрения (высокий и низкий горизонт);

- умение детально прорабатывать форму отдельных частей пейзажа.

Содержание учебного предмета 4-й год обучения (5 класс)

№ №	Наименование темы	Материал исполнения	Общий объем времени (в часах)		
			Аудиторные занятия	Самостоятель- ная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Задание № 1 Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа. Зарисовка сюжета «На берегу реки», «Хижина рыбака» <u>Цель задания:</u> Закрепление навыков изображения глубины пространства, перспективы, тональности.	графитный карандаш	4	3	7
2	Задание № 2 Зарисовка городского пейзажа (деревянная архитектура) с фигурами людей. <u>Цель задания:</u> Закрепление навыков изображения глубины пространства, соотношение планов, перспективы. Наблюдение за разнообразием архитектурных форм.	графитный карандаш, тушь, гелиевая ручка, мягкий материал	4	3	7

3	<p>Задание № 3 Этюд городского пейзажа (каменная архитектура) с фигурами людей. <u>Цель задания:</u> Дальнейшее освоение более сложных задач в передаче общего тона, цветовой среды. Способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы. Создание колорита в работе.</p>	акварель, гуашь	4	3	7
4	<p>Задание № 4 Натюрморт на пленэре. Этюд «На даче». <u>Цель задания:</u> Дальнейшее освоение более сложных задач в передаче общего тона, цветовой среды. Создание колорита в работе, многообразии цветковых оттенков, освещение предметов.</p>	акварель, гуашь	4	3	7
5	<p>Задание № 5 Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Зоопарк, сельские мотивы. <u>Цель задания:</u> научиться быстро выполнять выразительные наброски, зарисовки, этюды. Поиск живописно-пластического решения. Работа может выполняться как в студии, так и на улице.</p>	материал различный графический, тон.бумага, акварель, гуашь	4	3	7
6	<p>Задание №6 Линейная перспектива. Зарисовка сюжета с глубокой перспективой (аллея парка, набережная, дорога в поле, роще, бульвар, улица) Выразительность линейного рисунка, детализация переднего плана, натюрморт походного быта</p>	материал: карандаш, акварель, гелиевая ручка соус	4	3	7

7	Задание №7 Световоздушная перспектива Этюд с водой <u>Цель задания:</u> Закрепление навыков изображения глубины пространства, тональных отношений, состояния, отражение, отсветы, блики.	материал: карандаш, акварель, соус, тушь	4	3	7
Всего часов:			28	21	49

Содержание учебного предмета 4-й год обучения (5 класс)

Основной задачей 4-го года обучения является обобщение всех навыков, полученных знаний и умений, техник, приемов работы на пленере: передача воздушной среды, пространства, соотношение планов, света и тени, целостность в работе. Обучающиеся выполняют зарисовки с глубокой перспективой, сюжетные этюды городского, сельского пейзажа с архитектурой, фигурами людей. Одно из условий работы в 4 классе - самостоятельно выполнить итоговую композицию на большом формате, подобрать материал для работы, аргументировать свой выбор.

Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ, зарисовками преподавателя.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа ватмана, итоговая работа- 1/2 ватмана.

Результатом освоения программы 4 года (5 класса) по пленэру является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

-знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;

-знание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейно перспективы, равновесия, плановости;

-умение решать более сложные задания на создание образа,

-знания передачи колорита, тонких цветовых отношений в натюрмортах на пленэре,

-самостоятельный выбор выразительных приёмов исполнения.

Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Тема 1.

Знакомство с предметом «Пленэр». Специфика работы на пленэре. Зарисовка трав, цветов с натуры.

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.

Композиция из деревьев, разных по характеру.

Цель задания: Освоение основных принципов пленэрного рисования. Определение характера каждого дерева («Старое дерево», «Сломанное дерево», «Плакучее дерево», «Радостное дерево» и т. п.) Особенности в изображении деревьев различных видов: ветки, листья, изгиб ствола, фактура.

Самостоятельная работа :

Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека.
(наблюдательность, быстрота схватывания изображаемого мотива)

Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

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. (Мат-л: Карандаш, акварель)

Тема 6.

Линейная перспектива ограниченного пространства.

Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов.

Зарисовка крыльца с порожками. Этуд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7.

Световоздушная перспектива.

Кратковременные наброски животных и птиц в статике, движении (домашние животные во дворе). Свето-воздушная перспектива (птицы в полёте)

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.

Этуд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора. Птицы на крыше, в полёте, на фоне строений, домашние животные на фоне двора.

Материал: карандаш, акварель.

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 «а-ля прима» 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.

Этюд несложного пространственного пейзажа.

Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов природы и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике «а-ля прима», дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений, уголок парка с фонтаном и скульптурой малых форм, аллеи со скамьями.

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 теплохолодности. 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

Этюд с водой. Отражение деревьев и неба в воде.

Цель задания: Освоение более сложных задач в передаче общего тона, цветовой среды, рефлексов, отражения.

В случае отсутствия водоёма можно порекомендовать вариант темы ритмического и цветового решения пространства – **«Свето-воздушная перспектива»** 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.

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, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 7

Зарисовки пейзажа с фигурами людей.

Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека (сценки и наблюдения на улицах, во дворе).

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.

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, клумбы, палисадники.

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.

Этюд замкнутого дворика.

Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами. Освещённость и тени в солнечный день, этюд дворика в пасмурную погоду.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3.

Архитектурные мотивы. Зарисовки городского или сельского пейзажа с деревянной архитектурой 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.

Этюды части дома с клумбами, уголок палисадника, инвентарь цветовода (лейки, вёдра, ящики с рассадой)

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.

Световоздушная перспектива. Пейзаж - панорама. 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. Вариант темы – «Линейная перспектива глубокого

пространства»Этюды мостков на реке , причалов для лодок, катеров и лодок в различных ракурсах. Самостоятельная работа- наброски транспорта.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь

Тема 6.

Зарисовки городского пейзажа с фигурами людей в движении.

Площадь, рынок, остановки общественного транспорта, бульвары, набережные , у театра , кинотеатра, около фонтана

Вариант темы: огородно-полевые работы в сельской местности , на даче.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Цель задания: Углубить знания, о пропорциях, плановости в перспективе при изображении архитектуры, человека. Проработка деталей одежды, характерных особенностей внешнего облика людей.

Самостоятельная работа: этюды и зарисовки своих близких и знакомых.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь, маркер, фломастер.

Четвертый год обучения

Тема 1.

Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Зарисовки сюжета с глубокой перспективой (аллея, бульвар, улица)

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.

Этюд городского пейзажа с деревянной архитектурой, с фигурами людей

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.

Зарисовки городского пейзажа с каменной архитектурой, с фигурами людей.

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, гелевая ручка.

Тема 4.

Натюрморт на пленэре. Этюд «На даче» 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, гелевая ручка, уголь, сангина.

Тема 5.

Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Этюд «В зоопарке», «Восточные сладости», «Птичий рынок», «Цветочницы»

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. Зарисовки туриста, путешественника, этюды « В походе»

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. Просмотр материалов , собранных в поездках.

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка, тон.бумага.

Тема 7.

Световоздушная перспектива. Этюд с водой.

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.

Требования к уровню подготовки обучающихся

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

Результатом освоения программы по пленэру является:

-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.

Обучающиеся, освоившие программу по пленэру, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

-знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;

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

-знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной, воздушной перспективы, равновесия, плановости;

-умения грамотно изображать с натуры и по памяти окружающую действительность;

-умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

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

-умение сочетать различные виды этюдов, набросков, эскизов в работе над композиционными эскизами;

-умение соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда;

-умение владеть различными живописными материалами и техниками;

-навыки восприятия природы в естественной природной среде;

-навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

-навыки подготовки работ к экспозиции.

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.

Виды аттестации по предмету «Пленэр»: текущий контроль, Просмотр.

Текущий контроль:

- просмотр живописных, графических пленэрных работ по окончанию каждого задания; обсуждение работ совместно с обучающимися.

Просмотр.

Лучшие пленэрные работы обучающихся участвуют в итоговой выставке художественных работ, а в дальнейшем остаются на хранение в методическом фонде школы.

По завершении изучения предмета «Пленэр» по итогам просмотра выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система оценок. Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Пленэр»:

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

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

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

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

Методическое обеспечение учебного процесса

- Фонд лучших работ обучающихся ДХШ.
- Методические разработки преподавателей ДХШ № 2 и других школ по данному предмету.
- видео фильмы, презентации по данному предмету.
- Библиотечный фонд школы, периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа», «Художественный совет» и др.
- Фонд работ преподавателей ДХШ, студентов профильных ВУЗов и училищ.

Список литературы

1. Вэнди Тэйт. Рисуем ландшафт. Уроки живописи. - М. Кристина, 2005.
2. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. - СПб. Издательская Группа Азбука-классика, 2010.
3. Визер В. Живописная грамота. Основы пейзажа.- Питер, 2006.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М. Искусство, 1984.
5. Ватагин В. Воспоминания. Записки анималиста. Статьи - М. Просвещение, 1980.
6. Виннер А. Как работать над пейзажем.- М. Сварог и К, 2000.
7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практическое пособие. - М. Высшая школа, 1992.
8. Коровин К. Жизнь, творчество.- М. АХ СССР, 1963.
9. Кузин Н. Наброски и зарисовки. - М. Просвещение, 1970.
10. Карлов Г.Изображение птиц и зверей.- М. Просвещение, 1976.
11. Лаветт Джон. Акварель - это просто. Руководство для начинающих. Перевод с англ. Т.И.Василинчик. - М. ООО «Попурри», 2005.
12. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству. Учебное пособие для студентов художественно-графического факультета пед. институтов.- М. Просвещение, 1984.
13. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: животные, птицы и рыбы. Справочник. Перевод с англ. Е.В.Негура. - М. АСТ, Астрель, 2008.
14. Никулина О. Природа глазами художника. - М. Просвещение, 1982.
15. Основы техники акварели / Под редакцией Г.Альберта и Р.Вулф. Перевод с англ. П.А.Самсонов. 2-е изд.- Минск. «Попурри», 2010.
16. Пейзаж. Основы техники изображения. - М. ОООТД Мир книги, 2010.
17. Пленэр. Советы начинающим.- М. «Юный художник», 1994.
18. Пейзаж. Страницы истории / авт.-сост. К. Б. Богемская.- М. Просвещение, 1992.
19. Перспектива и композиция в примерах: шаг за шагом. - М. АСТ: Астрель, 2006.
20. Робертсон Б. Как научиться рисовать пейзаж: пособие по рисованию. - М. ЭКСМО - Пресс, Оформление, 2001.
21. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы.- М. Просвещение, 1986.
22. Селютин А. Как рисовать природу.- М. АСТ, 2009.
23. Смирнов Г.Б. Живопись. - М. Просвещение, 1975.
24. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. - М. Просвещение, 1979.
25. Снегирёва Н.О. Рисуем природу. Учебное пособие (электронная книга).
26. Сенин В.П., Коваль О.В. Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет. - Харьков. Книжный Клуб, 2007.

27. Табакова Н. Ф. Живопись. Приемы работы акварелью. Учебно-методическое пособие для абитуриентов и студентов 1-2 курсов для специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное творчество». -Саранск, 2009.
28. Табакова Н.Ф. Цветной карандаш. Применение мягких материалов на занятиях по академическому рисунку. - Саранск, 2008.
29. Флетчер А. Акварель. Рисуем деревья и листья. Иллюстрированное руководство по изображению 24 пород деревьев. Пер. с англ. Я.В.Лагузинской. Учебно-наглядное пособие. - М. АРТ-Родник, 2003.
30. Флетчер А. Акварель. Рисуем цветы. Иллюстрированное руководство по изображению 50 видов цветов. Учебно-наглядное пособие. - М. АРТ-Родник, 2003.
31. Хамм Джордж. Как рисовать пейзаж. Перевод с англ. Л.А.Бабук. - Минск. «Попурри», 2008.
32. Чармиан Эджертон. Как научиться рисовать пейзаж: пособие по рисованию. - М. Эксмо-пресс, 2001.
33. Чармиан Эджертон. Как научиться рисовать цветы: пособие по рисованию.- М. Эксмо-пресс, 2001.
34. Чиварди Джованни. Пейзаж: методы, техники, композиция.- М. Эксмо-пресс, 2001.
35. Уотсон Э.У. Искусство карандашного рисунка. Перевод с англ. Е.Л.Орлова. - Минск. ООО «Попурри», 2004.

Пронумеровано,
листов

31

Директор ДХШ №2

Л.П. Воронова

