Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Камович Жанна Михайловна
Должность: Заведующий отделением детских студий и предпрофессионального образования
Дата подписания: 13.07.2023 08:27:32
Уникальный программный ключ:
01a18b74ebc9a30abbeb492fba9a402124f28bf3

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет среднего профессионального и предпрофессионального образования
Отделение детских студий и предпрофессионального образования

Рассмотрена на заседании
учебно-методического совета
ФГБОУ ВО «КГИК»
от «30» марта 2023 г.,
протокол № 8

«УТВЕРЖДАЮ»
зав. отделением детских студий
и предпрофессионального
образования ФГБОУ ВО «КГИК»
_____ Ж.М. Камович
« 21 »марта 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПО.03.УП.01 «Пленэр»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»

Форма обучения - очная

Краснодар
2023

Рабочая программа по учебному предмету ПО.03.УП.01 «Пленэр» разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержании, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от « 12 » марта 2012 года, № 156.

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения, зав. кафедрой академического рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» *(уч. степень, уч. звание, должность, место работы)*	Е.А. Калашникова *(Ф.И.О.)*
Доцент кафедры академического рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», член Союза художников РФ *(уч. степень, уч. звание, должность, место работы)*	Е.В. Котелевская *(Ф.И.О.)*

Составители:
Барышникова И.М., педагог дополнительного образования ОДСиППО ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность, место работы)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка..... 4
   Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе..... 4
   Актуальность программы..... 4
   Новизна программы..... 5
   Срок реализации учебного предмета..... 5
   Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета..... 6
   Форма проведения учебных аудиторных занятий..... 6
   Цели и задачи учебного предмета, профессиональные компетенции..... 6
   Обоснование структуры программы учебного предмета..... 7
   Принципы обучения..... 7
   Методы обучения..... 8
   Технологии обучения..... 8
2. Содержание учебного предмета..... 9
   Учебно-тематический план..... 12
   Содержание разделов и тем. Годовые требования..... 13
3. Требования к уровню подготовки учащихся..... 18
4. Формы и методы контроля, система оценок..... 19
5. Методическое обеспечение учебного процесса..... 20
   Методические рекомендации преподавателям..... 20
   Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся..... 21
   Средства обучения..... 21
6 Список литературы..... 22
   Методическая литература..... 21
   Учебная литература..... 23
   Электронные образовательные ресурсы..... 24
   Дополнения и изменения к рабочей программе учебного предмета..... 25

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 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.

Актуальность программы

Актуальность заключается в том, что обеспечивается преемственность программы и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства. Программа сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и

искусства, отвечает целостности, то есть внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана с изучением таких предметов как "Станковая композиция", "Живопись", и т. д. Обеспечивается перспективность, то есть наличие резервов, гибкости образовательной программы.

По данной программе обучение позволяет средствами коллективной творческой деятельности способствовать общекультурному развитию детей, удовлетворению естественной потребности в общении, всестороннему раскрытию и реализации творческого потенциала личности, социально значимого проявления индивидуальности каждого в условиях коллектива.

Новизна программы

Новизна программы учебного предмета "Пленэр" состоит в том, что она разработана на основе федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Учебный предмет "Пленэр» является важным элементом в изобразительном образовании и служит подготовительным этапом для дальнейшего предпрофессионального обучения.

Многогранность учебных заданий позволяет в процессе роста творческих способностей учащихся, использовать полученные умения и навыки реалистического изображения натуры в естественной природной среде и открытого пространства в дальнейшем обучении композиции станковой, живописи и др.

Требования к уровню подготовки учащихся и приобретаемые учащимися знания, умения и навыки по предмету «Пленэр» прописаны в изучаемых темах и разделах.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с четвертого по восьмой класс.

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

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце. Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год.

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										**Всего часов**
Классы	**4**		**5**		**6**		**7**		**8**		
Полугодия	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		140
Самостоятельная работа (домашнее задание) – в часах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	28		28		28		28		28		140

Т.п. – творческий просмотр

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

– 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:

- содержание учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Принципы обучения

При организации и проведении занятий по предмету «Пленэр» необходимо придерживаться следующих **принципов**:

• принцип формирования духовно-нравственных основ личности учащегося;

• принцип систематичности, который предусматривает разучивание элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение новых элементов для расширения активного арсенала приёмов, чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения работоспособности и активности обучающихся.

• принцип доступности, который требует, чтобы перед обучающимся ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение способностей обучающихся, их возможностей в освоении конкретных элементов, оказание помощи в преодолении трудностей;

• принцип формирования у учащихся навыков сознательного, активного, творческого, самостоятельного овладения знаниями и практическими умениями в области изобразительного искусства;

• принцип мотивации, обеспечивающий и стимулирующий интерес учащихся к предмету, являющийся показателем и условием эффективности обучения, основанного на увлечённости работой, свободном от принуждения желании заниматься искусством;

• принципа наглядности, который предусматривает использование при обучении комплекса средств и приёмов: личная демонстрация приёмов, видео и фотоматериалы, словесное описание нового приёма и т.д.;

• принцип триединства содержания, форм и методов обучения, построенных на основе художественно-эстетического освоения мира учащимися, восприятия и освоения ими художественного наследия – отечественного и мирового, освоения основ художественного моделирования мира разными средствами в своём творчестве.

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.

Технологии обучения

- На занятиях по данной программе используются следующих технологии обучения:
- Традиционные;
- Личностно-ориентированные (Индивидуальные);
- Технология полного усвоения знаний;
- Информацинно-коммуникативные;
- Здоровьесберегающие;
- Игровые (обучающая, творческая, развивающая);
- Технология коллективной творческой деятельности;
- Технология полного усвоения знаний.

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. Живописный этюд длится непродолжительное время. В карандашных зарисовках нужно также изображать натуру в том или ином состоянии, почувствовать в карандаше пленэр (взаимодействие света и тени, воздушную среду). Учащиеся рисуют штудии лопухов, цветов, травинок и т.д. Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДШИ, зарисовками преподавателя.

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

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **первого года** обучения по учебному предмету

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

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

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.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **второго года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

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.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **третьего года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

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.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **четвертого года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

– знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
– знание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейно перспективы, равновесия, плановости;
– умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы;
– умение передавать многоплановость в пейзаже;
– умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность.

Учащиеся **пятого года** 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.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **пятого года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

– знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
– знание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейно перспективы, равновесия, плановости;
– умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы;
– умение передавать многоплановость в пейзаже с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей;
– умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность, различное состояние пейзажа.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Первый год обучения				
Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	4	-	4
Зарисовка трав, цветов, веток.	практ. работа	4	-	4
Зарисовки деревьев	практ. работа	4	-	6
Световоздушная перспектива	практ. работа	4	-	6
Кратковременные этюды пейзажа	практ. работа	4	-	8
Второй год обучения				
Зарисовки многоплановых пейзажей	практ. работа	4	-	4
Кратковременные этюды пейзажа	практ. работа	4	-	4
Зарисовки элементов архитектуры.	практ. работа	4	-	6
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	4	-	4
Этюд пейзажа со стофажем. Масштаб в пейзаже.	практ. работа	4	-	6
Световоздушная перспектива	практ. работа	4	-	4
Третий год обучения				
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	4	-	4
Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	4	-	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	4	-	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	4	-	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	4	-	6
Световоздушная перспектива	практ. работа	4	-	6
Четвертый год обучения				
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	4	-	4
Этюды и зарисовки пейзажей	практ. работа	4	-	4

Архитектурные мотивы.	практ. работа	4	-	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	4	-	4
Линейная перспектива.	практ. работа	4	-	6
Световоздушная перспектива	практ. работа	4	-	6
Пятый год обучения				
Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	практ. работа	4	-	4
Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	4	-	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	4	-	6
Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту)	практ. работа	4	-	4
Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	4	-	6
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	4	-	4

Содержание разделов и тем. Годовые требования
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).

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Зарисовка трав, цветов, веток.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Зарисовки деревьев

Развитие наблюдательности. Работа мягкими графическими материалами, силуэт.

Материал. Уголь, пастель, сангина.

Тема 4. Световоздушная перспектива

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Кратковременные этюды пейзажа.

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).

Второй год обучения

Тема 1. Зарисовки многоплановых пейзажей.

Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа.

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.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры 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.

Материал. Карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. 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.

Материал. Карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 5. Этюд пейзажа со стофажем. Масштаб в пейзаже.

Практическое знакомство с последовательным выполнения пейзажа со стаффажем. Масштаб в пейзаже. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 6. 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).

Материал. Карандаш, 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.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения.

Целостность восприятия натуры и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Передача пропорций архитектурных частей здания. Деталировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

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

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

Тема 5. 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.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 6. Световоздушная перспектива.

Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

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.

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.

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.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. 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.

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

Тема 5. 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, гелевая 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.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

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.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая 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.

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.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. 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.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 5. 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. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 6. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра.

Сюжетная фигурная композиция.

В итоговой пленэрной композиции применяются все знания, умения и навыки, полученные во время пленэрной практики и аудиторных занятий по рисунку и живописи. Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом.

Итоговая композиция в отличие от кратковременного этюда, более детализирована, большее внимание уделяется выразительности, характерности главных объектов композиции. Пленэрная композиция должна демонстрировать умение обучающихся, используя различные

композиционные приемы, создать плановость, пространственность, воздушную перспективу. Важен колорит работы, несущий определенный эмоциональный настрой. При этом колорит должен быть гармоничным, уравновешенным. Прорабатывая детали и нюансы композиции нельзя забывать о целостности работы, не упускать этап обобщения, не забывать об общей задаче, цели композиции.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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 натуры, 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 натуры в естественной природной среде;

– навыки передачи световоздушной перспективы;

– навыки 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 с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков, сформированной компетенций требованиям федеральных государственных требований в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

– грамотную компоновку в листе;

– точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
– соблюдение правильной последовательности ведения работы;
– свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
– свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
– грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
– грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
– цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
– самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка **4 («хорошо»)** предполагает:
– небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
– неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
– незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
– недостаточная моделировка объемной формы;
– незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка **3 («удовлетворительно»)** предполагает:
– существенные ошибки, допущенные при компоновке;
– грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
– грубые ошибки в тональных отношениях;
– серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
– небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
– неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

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:

– Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников–классиков и в работах учащихся (из методического фонда).

– Выбор точки зрения.

– Выбор формата изображения.

– Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.

– Проработка деталей композиционного центра.

– Передача больших тоновых и цветовых отношений.

– Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.

– Подчинение всех частей изображения целому.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приёмов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Для одарённых учеников предусмотрены дополнительные задания с усложнением, превышением объёма работ.

К некоторым темам прописана подготовительная работа в виде: этюдов, набросков и эскизов, что делает преподавание этих тем методически более правильным.

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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Учебные занятия с педагогом должны сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: «РИП-Холдинг», 2015.
2. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: «Академический Проект», 2012.
3. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие. – М.: «Акакдемический проект», 2016.
4. Мациевский, Д.Е. От линии до пространственной структуры : учебное пособие : [16+] / Д.Е. Мациевский ; Институт бизнеса и дизайна. – Орел : Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017. – 114 с.
5. Боброва, Е. В. Живописный этюд в условиях пленэра : учебное пособие : [16+] / Е. В. Боброва ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 114 с. : ил., табл.
6. Ермаков, Г. И. Пленэр : учебное пособие / Г. И. Ермаков ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2013. – 182 с. : ил.
7. Кадыйрова, Л. Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству : учебное пособие / Л. Х. Кадыйрова. – Москва : Владос, 2012. – 104 с. : ил.
8. Живопись : учебное пособие / И. С. Зубова, В. А. Мухачёва, О. В. Арапова [и др.] ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – 118 с. : ил.
9. Ермаков Г.Е. Пленэр: учебно-методическое пособие. – М. «Прометей», 2014.
10. Голубева О.Л. Основы композиции – М.: Издательство им. В. Шевчук, 2014.
11. Кузин В. К. Рисунок. Наброски и зарисовки. – М.: «Академия», 2004.

12. Ли Н .Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: «Эксмо», 2015.

13. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: «Просвещение», 2014.

14. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок: учеб. пособие.– СПб., 2009.

15. Могилевцев В.А. Основы рисунка. - СПб.: «Артиндекс», 2012.

16. Новоселов Ю. В. Наброски и зарисовки. – М.: «Академический Проект», 2009.

17. Барышникова И.М. Особенности проведения пленэрных занятий для обучающихся дШИ: методические рекомендации для педагогов детских школ искусств / И.М. Барышникова; - Краснодар: КГИК, 2022.

Учебная литература

1. Баммес Г. Изображение животных. – М.: Издательство Дитон, 2011.

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008.

2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000.

3. Могилевцев В.А. Основы композиции: учебное пособие. – СПб.: 4арт, 2017.

4. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996.

5. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998.

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996.

7. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: «Просвещение», 1980.

8. Филлипова А.Л., Композиция станковая : 1 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись" / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. - Краснодар : [б. и.], 2021. - 89 с. : ил. + 1 DVD-RW. - Текст (визуальный) : непосредственный.

9. Филлипова А.Л., Композиция станковая : 2 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись" / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. - Краснодар : [б. и.], 2021. - 93 с. : ил. + 1 DVD-RW. - Текст (визуальный) : непосредственный.

10. Филлипова А.Л., Композиция станковая : 3 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись" / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. - Краснодар : [б. и.], 2021. - 92 с. : ил. + 1 DVD-RW. - Текст (визуальный) : непосредственный.

11. Филлипова А.Л., Композиция станковая : 4 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись" / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. - Краснодар : [б. и.], 2021. - 94, [1] с. : ил. + 1 DVD-RW. - Текст (визуальный) : непосредственный.

12. Ловцова И.В., Корнеев И.И., Рисунок. 1 год обучения. Учебное пособие для дополнительного предпрофессионального образования / И.В. Ловцова, И.И. Корнеев - М., : «Просвещение», 2021. – 112 с. : ил.

13. Ловцова И.В., Горчаков С.А., Рисунок. 1 год обучения. Учебное пособие для дополнительного предпрофессионального образования Живопись. 1 год обучения. Учебное пособие для дополнительного предпрофессионального образования/ И.В. Ловцова, С.А. Горчаков - М., : «Просвещение», 2021.– 112 с. : ил.

Электронные образовательные ресурсы

1. Книги для художников http://hudozhnikov.ru/
2. Журнал «Художественная школа» http://www.art-publish.ru/new/
3. Журнал «Юный художник» http://youpainter.ru/ru
4. Журнал “Искусство” http://art.1september.ru/index.php
5. Краткий справочник художественных терминов http://www.vangogh.ru/study/book1/14.php
6. Музеи России и мира http://www.museum.ru/
7. Товары для художников http://www.indigoo.ru
8. Энциклопедия русской живописи http://www.artcyclopedia.ru/
9. Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/
10. Библиотекарь.Ру (Биографии художников, репродукции картин) http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
11. Художникам.Ру (книги о живописи и искусстве) http://hudozhnikam.ru/index.html
12. Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
13. Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru
14. Натюрморт. Картинная галерея http://stilleben.narod.ru
15. Русский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru
16. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина http://www.museum.ru/gmii/

17. Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru

Дополнения и изменения
к рабочей программе учебного предмета
ПО.03.УП.01 «Пленэр»
на 2023-2024 учебный год

В рабочую программу учебного предмета вносятся следующие изменения:

1. Обновлено содержание разделов и тем учебно-тематического плана, формы и методы контроля.
2. Актуализированы списки учебной и методической литературы.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании отделения детских студий и предпрофессионального образования ФГБОУ ВО «КГИК».

Протокол № 4 от «21» марта 2023 г.

Исполнитель: / Барышникова И.М. / 21.03.2023 /_____
Педагог дополнительного образования ОДС И ППО ФГБОУ ВО «КГИК»
(ФИО) (дата) (подпись)

Заведующий ОДС и ППО ФГБОУ ВО «КГИК» / Камович Ж.М. / 21.03.2023/_____
(ФИО) (дата) (подпись)