

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО»**

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

ПО.03.УП.01

ПЛЕНЕР

**дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в предметной области декоративно - прикладного
искусства**

«Декоративно - прикладное творчество»

2014 г.

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
МАОУ ДОД
«КДШИ им. П.И. Чайковского»

Дата рассмотрения 29.08.2014

«Утверждаю»
Директор МАОУ ДОД
«КДШИ им. П.И. Чайковского»
Ильина И.М.

Дата утверждения 29.08.2014

Разработчик - Арбатова Ольга Анатольевна ,

преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства МАОУ ДОД
«КДШИ им. П.И. Чайковского»

Рецензент — Фролова Лариса Михайловна,

преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства,
заведующая художественного отделения,
МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И. Чайковского»

Рецензент — Куликова Татьяна Викторовна,

директор ГБОУ СПО МО «Училище декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов (техникум) г. Талдом»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	4
2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации	5
3. Учебно – тематический план	11
4. Содержание учебного предмета.	
Годовые требования	16
5. Требование к уровню подготовки обучающихся	39
6. Формы и методы контроля, система оценок	40
7. Методическое обеспечение учебного процесса	43
8. Список рекомендуемой литературы	45

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учётом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»

1. Пояснительная записка.

Программа учебного предмета пленэр разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество».

Пленэр – правдивое отображение в живописи красочного богатства природы, проявляющегося в природных условиях, то есть под открытым небом, при активном влиянии света и воздуха; живопись на открытом воздухе (вне помещения), связанная с изучением пленэрных эффектов. Пленэр является неотъемлемой частью процесса обучения в художественных школах и на художественных отделениях ДШИ. Эти занятия развивают и совершенствуют навыки по рисунку, живописи и композиции. На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных задач связано с глубоким изучением природы в естественной природной среде. Во время занятий обучающиеся изучают особенности изображения различных объектов; особенности работы над пейзажем; совершенствуют технические приёмы работы различными художественными материалами; выполняют зарисовки фрагментов современных и исторических архитектурных сооружений, транспортных средств, фигуры человека, животных, птиц; собирает материал для работы над композицией; расширяют знания о творческом наследии художников. Программа распределена на весь учебный год по полтора часа в неделю. Построена с возрастающей степенью сложности и с учётом индивидуальных

способностей обучающихся. Длительные задания чередуются с краткосрочными. Живописные работы с работами по рисунку. Основным принципом программы является нераздельность изучения формы объектов в мастерской и занятия на открытом воздухе.

2. Объем учебного времени

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5(6) лет, учебный предмет «Пленэр осваивается 4(5) лет со второго класса. Возраст обучающихся от 11 до 16 лет.

Вид учебной работы, аттестации учебной нагрузки	Классы										Всего часов
	2		3		4		5		6		
	Полугодия										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		140
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 8(9) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5(6) лет с четвёртого класса. С 4 класса, возраст обучающихся 10-16 лет.

Вид учебной работы, аттестации учебной нагрузки	Классы												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
	Полугодия												
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		28		126
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	

Форма проведения учебных занятий.

Занятия по предмету «плер» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий, численностью от 4 до 10 человек.

Программа направлена на: формирование и развитие художественной культуры личности, эстетическое развитие, создание условий для творческой самореализации, подготовку одарённых детей к поступлению в профессиональные образовательные учреждения.

Актуальность заключается в том, что занятия на пленэре помогают обучающимся почувствовать красоту и гармонию окружающего мира, обогащают духовно, развивают художественный вкус.

Средства обучения: печатные, аудиовизуальные, демонстрационный материал.

Цели учебного предмета:

- развитие познавательной деятельности и творческой активности;

- формирование развития творческой культуры личности, эстетического восприятия предметов и явлений окружающего мира – понимание его красоты и цветового богатства;
- формирование художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- подготовка одарённых детей в профессиональные образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

образовательные:

- знакомство с материалами, принадлежностями необходимыми для работы на пленэре;
- приобретение знаний об особенностях влияния пленэрного освещения;
- изучение правил воздушной и линейной перспективы при изображении пейзажа;
- формирование умения анализировать свою работу, самостоятельно расширять знания в области живописи, рисунка и композиции на пленэрных занятиях.

обучающие:

- работа на пленэре различными художественными материалами;
- изображение различных объектов с применением правил линейной и воздушной перспективы;
- навыки работы над этюдами пейзажей при различных погодных условиях;
- создание цветовой гармонии и глубокого пространства на пленэре при работе над композицией.

воспитательные:

- воспитание творческой индивидуальности, интереса к предмету, любви и бережного отношения к родной природе;

развивающие:

- способность видеть и изображать окружающий мир во всём его разнообразии;
- творческие способности;
- чувство цвета;
- эстетический вкус;
- пространственную ориентацию;
- целостное восприятие природы с учётом общего тонового и светового состояния освещённости;
- способность применять в этюдах метод работы цветовыми и тоновыми отношениями.

Этапы реализации программы:

- подготовительно-организационный;
- изучение теории создания световоздушной перспективы на открытом воздухе;
- изучение практических навыков и умений работы на пленэре;
- выполнение самостоятельных работ;
- участие в просмотрах;
- участие в выставках и конкурсах разных уровней.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы: словесные, наглядные, практические, пассивный, активный и интерактивный.

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.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 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.

2. Содержание учебного процесса

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** (2-й или 4-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе и библиотеке школы.

Учащиеся **второго года** (3-й или 5-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, Развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков птиц и тематических пейзажей.

Учащиеся **третьего года** (4-й или 6-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, выполняют наброски фигуры человека, учатся вести работу над многофигурной композицией, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** (5-й или 7-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в

выполнении пейзажа в определенном колорите, совершенствуют навыки изображения птиц, животных, человека, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учащиеся **пятого года** (6-й или 8-й класс) обучения развивают умения и навыки в передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрморте на пленэре, развивает умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнения сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, изображениями людей. Задания связаны со станковой композицией.

Учащиеся **шестого года** обучения при реализации предпрофессиональной программы «Декоративно прикладного творчества» с нормативным сроком обучения 9 лет решают сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют много плановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

3. Учебно – тематический план

№	Тема	Всего часов	Теория	Практика
<i>Первый год обучения</i>				
II(IV) класс				
1	Введение.	1	1	
2	Зарисовки травинки (графические материалы).	2	0,5	1,5
3	Зарисовки травинки (акварель).	2	0,5	1,5
4	Рисование листьев осенних деревьев	3	0,5	2,5

	(акварель, гуашь).			
5	Зарисовки опавших деревьев разных пород (графические материалы).	3	0,5	3,5
6	Зарисовки зимних деревьев (в инее или под снегом на тонированной бумаге) (гуашь).	2	0,5	1,5
7	Зимний пейзаж (гуашь).	4	0,5	3,5
8	Рисование букета из сухоцвета (графические материалы).	3	0,5	2,5
9	Этюд весеннего пейзажа (акварель)	3	0,5	2,5
10	Зарисовки первоцветов (акварель).	3	0,5	2,5
	Просмотр	2,0		
	ИТОГО	28	5	23

Второй год обучения

III(V) класс

1	Рисование осенних цветов (акварель, гуашь).	2	0,5	1,5
2	Рисование веток осенних деревьев (акварель, гуашь).	2	0,5	1,5
3	Зарисовки осенних деревьев разных пород (акварель).	2	0,5	2,5
4	Рисование осеннего пейзажа (акварель).	4	0,5	3,5
5	Рисование хвойных деревьев (графические материалы).	2	0,5	1,5
6	«Зимняя сказка в лесу» (пейзаж) (акварель, гуашь).	4	0,5	3,5
7	«Зимняя дорога» (пейзаж) (акварель,	4	0,5	3,5

	гуашь).			
8	Рисование птиц (графические материалы).	3	0,5	2,5
9	Этюд весеннего пейзажа с птицами (акварель).	3	0,5	2,5
	Просмотр	2		
	ИТОГО	28	4,5	23,5
<i>Третий год обучения</i>				
IV(VI) класс				
1	Этюд осеннего пейзажа (акварель)	6	0,5	5,5
2	Этюд пейзажей, отражающих состояние погоды и времени суток: «Солнечный день», «Снег идёт», «Зимний вечер» (акварель, гуашь).	8	0,5	7,5
3	Наброски одетых фигур человека «Спортсмены» (графические материалы)	2	0,5	1,5
4	Композиция «Зимний спорт» (акварель, гуашь).	7	0,5	6,5
5	Зарисовки фрагментов города, часть улицы с деревьями (графические материалы)	3	0,5	2,5
	Просмотр	2		
	ИТОГО	28	2,5	25,5
<i>Четвертый год обучения</i>				
V(VII) класс				
1	Зарисовки ствола дерева с ярко выраженной формой и фактурой	2	0,5	1,5

	(графические материалы).			
2	Этюд группы деревьев и кустарников на фоне неба (гуашь).	3	0,5	2,5
3	Этюды птиц (акварель, гуашь)	4	0,5	3,5
4	Зарисовки диких животных средней полосы (графические материалы).	3	0,5	2,5
5	Наброски диких животных средней полосы (акварель).	3	0,5	2,5
6	Композиция «В зимнем лесу» (рисование животных и птиц в среде обитания) (свободный выбор материалов исполнения)	6	0,5	5,5
7	Пейзаж с рекой и фигурками людей (акварель, гуашь).	5	0,5	4,5
	Просмотр	2		
	ИТОГО	28	3,5	24,5
<i>Пятый год обучения</i>				
VI(VIII) класс				
1	Дары осени. Пленэрные постановки: грибы, ягоды, овощи, фрукты с предметами крестьянского быта (акварель).	5	0,5	4,5
2	Рисование избы, фрагментов деревенских построек (графические материалы).	4	0,5	3,5
3	Зимний деревенский пейзаж. (акварель, гуашь, акварельные карандаши).	4	0,5	3,5

4	Зарисовки людей в зимней одежде, в движении (графические материалы).	2	0,5	2,5
5	Композиция «Зимние забавы» (катание на санках, коньках, лыжах и т.д. (гуашь, акварель).	5	0,5	4,5
6	Зарисовки домашних животных (графические материалы)	2	0,5	1,5
7	Композиция «Крестьянский двор» (акварель, гуашь)	4	0,5	3,5
	Просмотр	2,0		
	ИТОГО	28	3,5	24,5
<i>Шестой год обучения</i>				
IX Класс				
1	Натюрморт с цветами «На траве» (акварель, гуашь).	3	0,5	2,5
2	Осенний пейзаж с отражением в воде (акварель, гуашь).	4	0,5	3,5
3	Зарисовки транспорта (графические материалы).	3	0,5	2,5
4	Зарисовки фрагментов городских зданий (графические материалы).	3	0,5	2,5
5	Наброски группы людей (графические материалы).	2	0,5	1,5
6	Этюд городской улицы зимой (гуашь)	4	0,5	3,5
7	Композиция «Мой город» (гуашь акварель)	7	0,5	3,5
	Просмотр	2		
	ИТОГО	28	3,5	24,5

5. Содержание учебного предмета. Годовые требования.

Первый год обучения

II (IV) класс

Тема 1. Введение. Определение предмета «Пленэр». Материалы и принадлежности для занятий на пленэре. Пленэр – правдивое отображение в живописи красочного богатства природы, проявляющегося в природных условиях при активном влиянии света и воздуха. Основной темой предмета «Пленэр» является пейзаж. Величие природы, её красота и многообразие не могут оставить равнодушным человека наблюдательного, чувствующего гармонию окружающего мира, чаще всего, именно пейзаж побуждает взяться за кисть и... «Остановить прекрасное мгновение». Пейзаж всегда был и будет излюбленным жанром художников и любителей искусства. Живопись хороших пейзажистов обладает огромной силой эмоционального воздействия. Она способна передать вибрацию воздуха, мерцание света, игру красок. Живопись на пленэре воплощает движение, охватывающее природу от мельчайшей травинки до широких рек и высоких облаков. Основные достоинства пейзажного этюда – передача определённого состояния освещённости природы, воздушной среды и значительного пространства. Всего этого художник добивается с помощью цветовых отношений, с учётом воздушной перспективы, колористической согласованности красок природы. Композиция пейзажа может включать в себя изображение различных объектов: деревенских, городских, современных и исторических построек, транспортных средств, цветов, птиц, животных, людей. Он может играть главную роль и выступать как отдельный жанр, а может служить фоном для иллюстрации, исторической или сюжетной композиции.

Пейзаж ставит перед художником разные задачи:

- умение воспринимать натуру в крупномасштабном трёхмерном пространстве, а её изображение в двухмерном пространстве на плоскости;
- умение создавать настроение в работе в зависимости от состояния погодных условий, времени суток, времени года;
- владение различными техническими приёмами, разными живописными и графическими материалами.

Для изучения предмета «пленэр» необходимо иметь - складной стульчик, доску (примерно 35х50 см) или твёрдую папку, краски, карандаши, кисти, ёмкость для воды.

Тема 2. Зарисовки травинок. При работе с натуры важно сначала внимательно изучить изображаемый объект – его контуры, пропорции, движение форм. Выполняя рисунок необходимо обратить внимание на передачу характерных особенностей растений и с помощью графических средств предать изображению художественную выразительность.

Тема 3. Зарисовки трав акварелью. Данное задание способствует приобретению навыков работы акварелью на открытом воздухе. Обучающиеся знакомятся с понятиями тон и цвет в живописи, учатся сравнивать по тону фрагменты изображаемого объекта. Для того, чтобы работа получилась выразительной и живописной необходимо расширить палитру зелёного цвета. Выполнить упражнение по цветоведению. Обратить внимание на форму и особенности построения натуры, композиционное расположение на листе. Важно научиться увидеть главное, опуская мелкие детали.

Тема 4. Рисование листьев осенних деревьев. Предложить обучающимся выполнить яркие, многоцветные листья разных пород деревьев. Внимательно рассмотреть форму каждого листа, направление прожилок, пластику контура. Изучить способы построения листьев, выполнить наброски тонкими

линиями, обратить внимание на переходы от одного цвета к другому. Выполнять наброски акварелью способом «а-ля прима» или по сырому. Эти техники дают возможность показать самые яркие, «сочные» цветовые сочетания. Мазки следует накладывать по форме листа, отбрасывая мелкие детали. Затем написать фон. Им может являться трава, засохшие листья, земля.

Тема 5. Зарисовки опавших деревьев разных пород. Предложить обучающимся выполнить зарисовки нескольких деревьев разных пород. Необходимо научиться сравнивать, находить разницу между ними: характерные особенности цвета, тона, пластику и движение форм, пропорции. Данное задание даёт возможность приобретения навыков цветными карандашами, фломастерами, навыков обобщения и детализации форм в зависимости от их расстояния до зрителя и положения композиционного центра.

Тема 6. Зарисовки зимних деревьев (в инее или под снегом) на тонированной бумаге. Закрепить полученные знания на предыдущем занятии, выполнить несколько зарисовок зимних деревьев кистью на тонированной бумаге. С помощью оттенков белого цвета изобразить форму и объём крон заснеженных деревьев. Обратить внимание на цвет снега при разном освещении. В солнечный день снег надо изображать оттенками желтого, розового цветов, пасмурный или оттепель – оттенками синего, фиолетового.

Тема 7. Рисование зимнего пейзажа. Перед началом работы совершить прогулку в зимний лес или парк, с целью создания эмоционального настроения. Затем предложить обучающимся для просмотра репродукции картин с изображением зимнего пейзажа И. Шишкина, А. Васнецова, Ю. Клевера, А. Герасимова, А. Куинджи и др.. Просмотр работ художников сопровождается комментариями преподавателя. Обратить внимание на

правила и живописные приёмы, используемые авторами для передачи воздушного пространства, состояние погоды, времени суток, настроение, на способы построения композиции. В первом классе целесообразно писать зимний пейзаж гуашевыми красками. Сначала надо определить место линии горизонта. Лучше если она пройдёт выше или ниже центра листа. Далее широкими горизонтальными мазками написать небо и землю. Трудность заключается в том, что зимой небо и земля бывают похожего цвета и тона, поэтому нужно выбрать время восхода или заката, чтобы легче было определить цветовые и тоновые отношения. Можно выполнить этюд на тонированной бумаге. На тёмном фоне кроны и ветви деревьев будут эффектно выглядеть ажуром. Затем приступить к изображению деревьев и кустарников. Их можно написать сразу кистью. Сначала крупными вертикальными мазками разной высоты пишем лес на заднем плане. Оттенки цвета – нейтральные, холодные, чуть ярче и темнее неба и земли. Затем на переднем плане деревья разных размеров и наклонов. Их можно писать крупными мазками создавая впечатление снежных шапок на ветвях, или тонкой кистью изящно прописывая веточки покрытые инеем. Передний план можно дополнить сухими травинками, следами птиц и животных.

Тема 8. Зарисовки хвойных веток. В зимнее время из-за холода рисовать на улице не всегда возможно, поэтому задания подобраны так, чтобы обучающиеся могли выполнять наброски и зарисовки из окна. Предложить выполнить наброски веток елей мягкими графическими материалами (гелиевыми ручками, фломастерами, углём) работа требует большого внимания и точности исполнения. Необходимо проследить движение форм веток, их наклоны, освещённость. Очень важно повторить строение изображаемого объекта, места разветвлений. Познакомить обучающихся с понятием «обобщение». Объяснить, что не надо прорисовывать каждую иголку, тогда работа будет казаться цельной.

Тема 9. Рисование букета из сухоцвета. Задание выполняется цветными карандашами. Сухие цветы разнообразны, очень интересны и встречаются в любое время года. Можно составить букет, подобрав причудливые по очертаниям растения. Стебли должны чередоваться по высоте, форме, толщине. Фон может быть белым, цветным или тёмным в зависимости от цвета и тона букета. Работа графическими материалами приучает к наблюдательности, внимательности. Необходимо рассмотреть букет. Стебельки одних цветов – тонкие, нежные; других – твёрдые, упругие. Прежде чем начать рисунок, необходимо продумать композицию, формат, он может быть квадратным, вытянутым по вертикали или горизонтали. Его пропорции должны соответствовать характеру букета. Далее наметить лёгкими, еле заметными линиями, направление стебельков. Лучше сразу рисовать цветными карандашами. Затем постараться передать характерную форму каждого растения. На переднем плане более подробно, заднем – схематично. Цветные карандаши способны дать как эффект своеобразных сочетаний цвета, так и передавать объём, материал, пространство. Ими можно достичь неповторимо живописного звучания рисунка.

Тема 10. Этюд весеннего пейзажа. Приобретая первый опыт изображения пейзажа на открытом воздухе обучающиеся должны выполнить простой этюд. Это могут быть 2-3 дерева у реки, мостик через канавку, ручеёк и т.д. необходимо ограничить количество входящих в пейзаж объектов и условно наметить глубину этюда в 3 плана. Проследить в какую сторону пойдут тени. Далее закомпоновать простой этюд, правильно взять цветовые отношения. Обратить внимание как свет падает на землю и деревья. Необходимо помочь детям понять изменение цвета, тона и настроения в зависимости от состояния природы, научить сравнивать изображаемые объекты. Обратить внимание, как уходят в глубину и обобщаются очертания деревьев, цвет делается холоднее, а ближе к линии горизонты лес становится голубовато-синим. Важно объяснить законы воздушной перспективы.

Тема 11. Зарисовки первоцветов. Предложить обучающимся выполнить несколько зарисовок первоцветов с натуры на выбор. Окружающая нас природа наполнена необыкновенными по красоте формами. Первоцветы, несмотря на свой скромный вид, появляясь после долгой зимы, приносят нам особую радость. Если посмотреть глазами художника на знакомые цветы, купальницы, подснежники, ветреницу, фиалку, медуницу и другие можно удивиться разнообразию и неповторимости формы любого цветка. Данное задание предполагает внимательное изучение формы цветка, его цвета, оттенков, индивидуальных особенностей. Работу лучше выполнять акварелью. Сначала нанести лёгкими линиями направления стебельков, затем прорисовать форму лепестков и соцветий. Далее выполнить живописное решение. Обратить внимание на качество исполнения. Работу выполнять вдумчиво, прописывая каждую деталь цветка. Это воспитывает кропотливость, усидчивость, ответственное отношение к выполнению работы. Фон можно оставить белым. Если изображение получилось ярким, жестким можно смягчить рисунок нежными оттенками фона

Второй год обучения

III (V) Класс

Тема 1. Рисование осенних цветов. Предложить обучающимся изучить конструктивную форму цветов и цветовое разнообразие. Подбор палитры, смешение красок. С помощью живописных средств постараться достичь объёмного изображения. Изучение влияния пленэрного освещения на взаимодействие цветов между собой. Работа над светом, полутенями и рефлексами. Соблюдение технологии живописи в зависимости от выбора материала (гуашь, акварель).

Тема 2. Рисование веток осенних деревьев. Закрепление навыков приобретённых ранее. Влияние освещения на цветовое и тоновое решение. Обратить внимание на движение формы ветки, места прикрепления листьев,

их повороты, наклоны, особенности загораживания. Подбор цветовой палитры. Для изображения лучше выбрать ветки с яркоокрашенными листьями.

Тема 3. Зарисовки осенних деревьев разных пород. Выполнение нескольких кратковременных этюдов с натуры. Изображение характерных особенностей пород деревьев и кустарников. «Лепка» формы цветом. Приобретение практических навыков обобщения и детализации форм в зависимости от их расстояния до зрителя и положения композиционного центра. Обратить внимание на гармонию цвета и его изменение в воздушной среде. Развитие способностей целостного видения тоновых и цветовых отношений при изображении заданного объекта.

Тема 4. Рисование осеннего пейзажа. Изучение и закрепление знаний о законах линейной и воздушной перспективы. Передача тоновых и цветовых отношений неба, земли и ярких контрастов осенних деревьев. Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета осенних деревьев под воздействием воздуха на свету и в тени.

Тема 5. Рисование хвойных деревьев. Непременной деталью многих пейзажей являются деревья хвойных пород. Выполнение графических зарисовок ели или сосны. Дерево не обязательно рисовать полностью, достаточно выполнить наиболее выразительные фрагменты: часть ствола с группой крупных ветвей. Уточнить композицию рисунка на формате (вертикальное или горизонтальное расположение листа, количество ветвей, их размер). Необходимо внимательно рассмотреть движение форм, фактуру ствола и веток, особенность прикрепления хвои. Передача пластики, характерных особенностей неповторимого облика хвойных растений. Задание можно выполнять остро заточенными карандашами, гелиевыми ручками, фломастерами и т.п.

Тема 6, 7. Этюды зимнего пейзажа «Зимняя сказка в лесу», «Зимняя дорога». Главная задача данных заданий – создать с помощью цвета эмоциональное настроение, пробудить в детях любовь к родной природе, трепетное отношение к её красоте. Например работу «Зимняя сказка в лесу» можно выполнить на контрастах тёмного неба и светлых, покрытых снегом деревьев. Для создания особого впечатления, движения композиции написать снегопад, а на переднем плане стайку снегирей.

Этюд «Зимняя дорога»- повторение правил линейной и воздушной перспективы. Изображение лесной дороги уходящей вдаль.

Все эти пейзажи могут играть как главную роль в композиции, так и являться фоном для иллюстрации к литературному произведению.

Тема 8. Рисование птиц. Выполнение зарисовок птиц графическими материалами. Птицы различаются по характеру, форме, размеру, цвету оперения, образу жизни, месту обитания и т.п.. Выполнение графических зарисовок различных птиц с натуры по памяти и представлению. В данном задании полезно использовать наглядный материал собранный заранее: фотографии, рисунки художников... обратить внимание на пропорции, особенности форм, характер поз, движений силуэт, пластику линий.

Тема 9. Весенний пейзаж с птицами. Изучение палитры весны. «Красота в простоте». Краски ранней весны неяркие, сдержанные. Работу необходимо вести большими цветовыми пятнами. Важно сравнивать цветовые и тоновые отношения больших масс неба и земли. Знакомство с особенностями пленэрного освещения. Повторение законов линейной и воздушной перспективы, плановости. Последовательность работы:

- небо;
- земля;
- лес на заднем плане;

- дополнение этюда деревьями и кустарниками на переднем плане.

Растения необходимо писать «мягкими» нечёткими мазками, контуры стволов деревьев и веток как будто тают в воздухе – это придаст работе воздушность, трепетность, ожидание чуда. Центром композиции может быть изображение нескольких птиц, что создаст эмоциональное настроение.

Третий год обучения

IV (VI) класс

Тема 1. Этюд осеннего пейзажа. Каких только оттенков не увидишь осенью – желто-оранжевые и желто-зеленые, красно-бордовые и коричнево-серые! Пышные кроны окрашены в розовые, желто-золотистые, оранжевые цвета. Лес выглядит нарядно, празднично! Увидеть и почувствовать этот праздничный образ леса помогает не только цвет листвы, но и форма кроны – ее округлые очертания напоминают гору шаров, взлетающих вверх, теснящихся и загораживающих друг друга. Еще больше он усиливается благодаря черно-зеленому фону земли и светлым, холодным оттенкам неба. Писать осенний пейзаж очень интересно. Техника гуашевой живописи дает возможность юным художникам раскрыть всю прелесть осенней палитры. Сначала необходимо выбрать объект для изображения, закомпоновать объект на листе, применяя приобретенные навыки ранее. Наметить композицию пейзажа и приступить к работе цветом. Начать этюд с написания неба и леса на дальнем плане. Проследить цветовые и тоновые отношения. Дальний план пишется неяркими сдержанными холодными оттенками. Затем продолжить работу над деревьями и землей. Работая гуашевыми красками сначала прописывают самые темные места – тени, затем полутона, и, наконец, свет. Далее можно приступить к проработке более мелких частей – стволов деревьев, веток, кустиков, отдельных травинок, упавших листочков на переднем плане.

Тема 2. Этюды зимнего пейзажа отражающие состояние погоды и времени суток. «Зимний вечер», «Солнечный день», «Снег идет», «оттепель». Работа художника в условиях зимнего времени одновременно увлекательна и сложна. Особую прелесть составляет многообразие холодных цветовых оттенков, которые в таком объеме не часто увидишь в иные времена года. С другой стороны, писать зимой на улице очень холодно, особенно детям, поэтому зарисовки должны быть короткими. Следует отметить, что этюдная работа для художника не самоцель, это этап по сбору материала для картины. Мотив в природе следует правильно выбрать до того момента, как вышли к нему с кистями и красками. В условиях нашей зимы можно писать только при плюсовой температуре, так как обучающиеся работают гуашевыми или акварельными красками. Этюд надо начинать с рисунка. Затем можно приступить к работе красками. Наша задача – попасть в цвет и тон натуры. Наносить краску надо сначала на темные поверхности, затем проработать полутона и свет. Дальнейшая работа должна быть лаконичной – на уточнение цвета, тона, композиции. Решение этюда должно быть обобщенным. Особое внимание надо уделить передаче состояния погоды. В пасмурный день, например, все цвета и тональности несколько сблизятся, и важно будет увидеть ритм прозрачных серых теней. В солнечный день присутствуют яркие цветовые и тоновые контрасты. Красота натуры никогда не надоедает, а только восхищает. Поэтому, так полезно, даже в зимнее время выходить на природу. Так как это не всегда возможно, необходимо много наблюдать, учиться видеть, запоминать интересные сюжеты, затем уметь выполнить их по памяти. Обратить внимание на изменение цвета и тона при изображении заката (письмо в «контражур»). Этюд «Снег идет» можно написать из окна. Изображение зимы встречается реже чем другие времена года, поэтому нельзя пропустить красоту самого «пушистого», сказочного состояния природы.

Тема 3. Наброски одетых фигур человека «Спортсмены». Данному заданию предшествует сбор материала: фотографии, вырезки из журналов, рисунки художников. Предложить обучающимся выполнить несколько набросков фигуры человека в спортивной форме: лыжника, хоккеиста, фигуриста. Обратить внимание на пропорции, характер движения рук, ног, наклоны и повороты туловища и головы.

Тема 4. Композиция «Зимний спорт». Предложить обучающимся выполнить композицию «Зимний спорт». Сначала необходимо определить этапы работы:

- вид спортивных соревнований;
- изучение особенностей спортивной формы данного вида спорта;
- композиционные поиски. Составление нескольких схематичных зарисовок на формате А6. Повторение изученных правил построения композиции и знакомство с новыми;
- выбор наиболее удачного эскиза, компоновка его на листе формата А3;
- отрисовка сюжета;
- работа в цвете. Выбор цветовой гаммы, создание колорита с помощью крупных цветowych пятен;
- работа над изображением спортсменов;
- работа над фоном: пейзаж, спортивный зал, каток, зрители;
- более подробная проработка композиционного центра (спортивная форма, лица и т.п.);
- обобщение работы.

При выборе темы преподаватель должен учитывать интересы обучающихся, подсказать, предложить ряд фотографий, иллюстраций, образцов рисунков, которые будут являться опорным материалом на уроке. Перед составлением эскизов необходимо повторить правила композиции: равновесие, композиционный центр, сочетание крупных, мелких и средних

пятен. Изучить новые - ритм, движение, открытая, замкнутая композиция. Объяснить, что фигуры надо изображать в разных движениях, наклонах и поворотах, некоторые фигурки должны объединяться в группы, загораживая друг друга. При отрисовке лучшего эскиза обратить внимание на правильное положение рук и ног, соблюдение пропорций фигуры человека в движении. Важным элементом композиции является форма спортсмена. У фигуристов к изображению одежды можно подойти творчески, у хоккеистов необходимо точно передать все её особенности. При работе цветом сначала нужно создать общую цветовую гамму. Затем работать над фрагментами. Наиболее ярко и подробно выполнить композиционный центр, остальные детали более обобщённо.

Тема 5. Зарисовки фрагментов города, часть улицы с деревьями (графические материалы). Начиная данное задание необходимо повторить правила линейной перспективы. Предложить обучающимся выполнить зарисовки фрагментов улицы. Сложные объекты брать не надо. Достаточно изобразить угол дома с прилегающей дорожкой и деревом, подъезд, окно, скамейку, часть клумбы, часть двора с деревьями. При изображении набросков обратить внимание на выбор формата и сюжета, компоновку объектов. Выполнить построение применяя правила линейной перспективы. Далее произвести моделировку форм: обозначить тени, полутона, освещённые места с помощью штриховки.

Тема 6. Зарисовки фрагментов городского парка с аллеей деревьев, лавочкой, фигурками людей. Зарисовки можно выполнить на тонированной или пастельной бумаге цветными карандашами, пастелью или фломастерами. Закрепить знания правил линейной и воздушной перспективы. Выполнить 2-3 зарисовки городского парка: аллея с клумбами, фонтаном, старые деревья, схематичные фигурки людей, лодочная станция на берегу реки, мостик. Обратить внимание на выбор и компоновку объектов,

правильное изображение их в перспективе. Приобретение и отработка навыков изображения несложной композиции с фигурками людей графическими материалами.

Четвертый год обучения

V (VII) класс

Тема 1. Зарисовки деревьев с ярко выраженной формой и фактурой.

Обучающиеся закрепляют полученные ранее знания и навыки и знакомятся с новыми графическими изобразительными средствами и материалами для пленэра. Выполнить графические зарисовки и наброски различных деревьев разных пород. Особое внимание уделить изучению основного характера формы, растения (дерева). Зарисовки выполняются разными графическими материалами: гелиевой ручкой, фломастерами, цветными карандашами, углём, сангиной.

Тема 2. Этюд группы деревьев и кустарников на фоне неба. Эти упражнения выглядят как фрагменты пейзажа. Необходимо сравнить кроны деревьев различных пород: тополя, берёзы, клёна. Обратить внимание на их характерные особенности, на то, как смотрятся ствол дерева и ветки на фоне неба и на фоне зелени, как изменяются они на свету, в полутени и тени. Заметить, что стволы деревьев имеют разные оттенки. У основания – сильные рефлексы от земли и травы, на фоне неба может почти не просматриваться объём, воспринимается лишь силуэт, а тонкие ветки становятся линиями.

Задание рекомендуется выполнить гуашью, с помощью коротких широких мазков без чрезмерного уточнения формы и детализации. В таких этюдах главное – точно взять цвето-тональные отношения, определить общее колористическое состояние и найти красивые цветовые оттенки.

Тема 3. Этюды птицы в среде обитания. В живописной работе основными элементами являются красочные пятна, отношения тёплых и холодных оттенков. Этюд выполняется с предварительной разметкой карандашом. Необходимо передать особенности натуры. Удобным материалом для зарисовки является акварель, она обладает большими изобразительными возможностями. Можно выполнить изображение птицы по чуть сырой бумаге способом заливки. Такой приём поможет достигнуть цветового единства. Мелкие детали проработать уже по подсохшей бумаге. Можно выполнить этюд акварелью в сочетании с гуашевыми белилами – смешанная техника. Она позволяет создать сложные по цвету работы, убедительно моделировать фактуру оперения. Выполняя этюд акварелью и гуашью, можно использовать тонированную бумагу неярких оттенков.

Тема 4. Зарисовки животных средней полосы (графические материалы). Прежде чем приступить к данному заданию полезно посетить зоопарк для того, чтобы изучить форму, характерные особенности и повадки животных. Также необходимо познакомиться с рисунками Ватагина, Серова, Бенуа и др.. Необходимо постепенно приобретать опыт, знания, умения, пытливо изучать животный мир, овладевать практическими навыками работы над анималистической темой. Полезно покопировать с рисунков и иллюстраций художников. В результате развивается зрительная память, увеличивается запас образных представлений.

Выполнить зарисовки можно по памяти и представлению. Рисуя то или иное животное важно обратить внимание на форму туловища, головы, ног, хвоста, характер движения, свойственную тому или иному животному манеру держаться, двигаться.

Тема 5. наброски диких животных средней полосы (акварель, гуашь). Основная задача – лаконично с помощью скупых изобразительных средств дать общее представление о форме, цвете животного и его главных деталях.

Цветные наброски должны отличаться обобщёнными решениями, передачей главных особенностей натуры.

Тема 6. Композиция «В зимнем лесу». Рисование животных и птиц в среде обитания. Композиция выполняется в аудитории по собранному материалу на предыдущих занятиях. Повторить изученные правила композиции. Выполнить несколько мини эскизов карандашом формат А6. Наиболее интересный эскиз отрисовать на формате А3. Обратить внимание на построение композиции в перспективе. Далее приступить к работе цветом. Создать колорит крупными цветовыми пятнами. Фон (пейзаж) выполнить неяркими холодными тонами. Для особой выразительности можно показать закат или рассвет, вечер, снегопад. Затем проработать форму и фактуру животных или птиц. Заканчивая работу выявить композиционный центр.

Тема 7. Пейзаж с рекой и фигурками людей. Работа с натуры в городском парке. Выбор композиции, компоновка на листе А3. Работая на пленэре сложно «поймать» состояние природы. Необходимо использовать свойства цветов: так светлые, тёплые и насыщенные цвета кажутся ближе по отношению к холодным и сдержанным. Первый план контрастный по мере удаления в глубину тона сближаются. Глубина и воздух появятся если элементы пейзажа правильно изображены в линейной и воздушной перспективе. Чтобы передать состояние природы надо внимательно следить за цветовыми отношениями переднего плана к дальнему, отношениями неба, земли и воды. Цвет воды может быть самым разнообразным и сложным, но чаще всего он будет по тону темнее земли потому что вода поглощает световые лучи. Это хорошо видно, когда в ней отображаются облака. Необходимо сравнить тон облака с его отражением. Тоже самое происходит с отображением неба. Деревья, растущие на берегу, часто отражаются в воде сочным, красивым зелёным цветом. В этюд можно ввести фигурки людей, это оживит работу.

Пятый год обучения

VI (VIII) класс

Тема 1. «Дары осени». Две постановки на открытом воздухе: грибы, ягоды, овощи, фрукты, предметы крестьянского быта. Даже простой натюрморт на пленэре написать трудно. Свет обволакивает предметы со всех сторон, растворяя их очертания. Первые постановки лучше ставить из ярких объектов так как солнечный свет обесцвечивает светлые тона, глаз с трудом различает оттенки на светлых поверхностях. На предметах средней светлоты и тёмных, глаз различает более тонкие нюансы. В тенях при солнечном свете отчётливо видны рефлексy – отраженный свет от окружающих цветных поверхностей. Необходимо передать красоту, яркость, гармонию цветовых и тоновых отношений натюрморта. Этюд из предметов крестьянского быта лучше писать сочными мазками. Тёплые блики чередуются с холодными отсветами неба. Все предметы должны быть связаны единым освещением, взаимными рефлексами, общей воздушной средой, смысловым содержанием.

Тема 2. Рисование избы, фрагментов деревенских построек. Для зарисовок фрагментов избы и других деревенских объектов необходимо выбрать удачный угол зрения. Задание выполняется графическими материалами с целью изучения законов линейной перспективы при построении малых архитектурных форм. Обратить внимание на построение объектов, характер формы, особенность фактуры деревянных поверхностей, пластику и «живописность» линий.

Тема 3. Композиция «Зимний деревенский пейзаж». Данную работу можно выполнить в помещении, опираясь на собранный материал: этюды выполненные на натуре, фотографии интересных сюжетов, работы художников пейзажистов и т.д. Продумать сюжет композиции, найти наиболее выразительную компоновку, чтобы не было шаблонных решений. В пейзаже должен быть композиционный центр. Деревенская улица должна

быть интересно композиционно выстроена. Пейзаж может быть статичным, динамичным, с высоким или низким горизонтом, со сложным рельефом местности, дорогой, с акцентом на первом или втором плане. Необходимо определить количество света, полутени и тени, какие тона преобладают. Чтобы передать настроение, состояние природы надо использовать всё многообразие тонов, цветовых оттенков, составляющих общий колорит. В пейзаж можно ввести несколько схематично написанных фигурок людей или животных, это усложнит и оживит композицию.

Тема 4,5. Зарисовки людей в зимней одежде в движении. Овладение приёмами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения фигуры человека. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений на листе. Обратить внимание на пропорции, передать характерные особенности фигуры человека в зимней одежде.

Тема 6. «Зимние забавы» (катание на санках, коньках, лыжах...). Композиция выполняется по собранному материалу: кратковременных зарисовок, набросков, этюдов с натуры, фотографиях, по памяти и представлению. Обучающиеся должны выполнить несколько эскизов (формат А6) соблюдая правила построения сюжетной композиции. Стараться подчеркнуть интересные и неординарные находки. Выбрав эскиз отрисовать его на формате А3. Затем приступить к выполнению в цвете. Можно ограничить палитру 3 цветами, тогда колорит композиции будет выглядеть благородно, органично. Выполнить работу гуашевыми красками, это даст возможность обучающимся исправлять недочёты, лепить формы объектов мазками, получая плотные, основательные текстуры. Выделить композиционный центр, провести моделировку главных объектов. закончить работу обобщением.

Тема 7. Зарисовки домашних животных. Цель работы с помощью графических средств добиться выразительности изображения. Последовательность работы: закомпоновать изображение, отметить лёгкими засечками его границы, установить основные пропорции объекта, охарактеризовать движение животного и провести необходимое уточнение форм, добиваясь правдивости, выразительности и цельности наброска. Прежде всего надо учитывать, что последовательность выполнения наброска – рисование от общего к частному, от больших главных частей к более мелким, второстепенным. Большое значение имеет развитие умения определить наиболее интересное характерное в каждой модели. Можно не успеть передать какие-то детали, но нельзя не заметить главного в натуре, что составляет её индивидуальные особенности, является важным для образной характеристики.

Тема 8. Сюжетная композиция крестьянский двор. Можно предложить обучающимся нарисовать сельский дворик с сараем, банькой или частью архитектурной постройкой – дома с окружающей зеленью. В него может войти и часть водоёма, изгороди, крестьянской утвари. Для создания сюжета двор необходимо заполнить её обитателями: животными, птицами, фигурками людей. Выполняя эскизы важно каждому найти свой композиционный ход. При построении рисунка применять знания линейной и воздушной перспективы. Но сделать это надо так, чтобы этюд был живым, эмоциональным, выразительным. Обратить особое внимание на композиционный центр, подробно прописать центральные объекты, затем выполнить обобщение работы.

Шестой год обучения

VI (VIII) класс

Тема 1. Натюрморт с цветами «На траве». Определение правильных цветотональных отношений, развитие навыков передачи пленэрного освещения,

градации тепло-холодности. Обратить внимание, что натюрморт поставленный на пленэре выглядит иначе, чем в помещении. Закрепить и применить приобретённые навыки работы над натюрмортом ранее. Подчеркнуть характерные особенности взаимодействия предметов: прозрачность теней, появившийся свет в красках, многочисленные цветовые нюансы, весёлые блики и рефлексy. Постараться писать так, чтобы натюрморт словно «ожил», «задышал», показать вибрацию воздуха, мерцание света, игру красок.

Предложить обучающимся работать крупными «сочными» мазками, отмечая всё мелкое, несущественное, связывая все предметы единым освещением, взаимными рефлексами.

Тема 2. Осенний пейзаж с отражением в воде. Образ в пейзаже, индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы. Совершенствование навыков технических приёмов работы акварелью и гуашью. Пейзаж выполняется на берегу водоёма. Необходимо заранее выбрать наиболее привлекательные места, покорившие своей красотой и яркими красками. Закомпоновать этюд на листе, правильно взять цветовые и тональные отношения с помощью крупных цветовых пятен. Обратить внимание, как свет, одинаково равномерно падающий на землю и воду отражается ими. Земля, твёрдая, плотная, светлая хорошо отражает солнечные лучи. Прозрачная вода частично поглощает их. Солнечные лучи пронизывают слой воды, освещая взвешенные твёрдые частицы и растительность неглубокой воды. Преломляются и отражаются в ней густо золотым цветом. Чем выше солнце, тем меньше света оказывается на поверхности, тем больше он проникает в глубь. Работая над этюдом необходимо понять изменение цвета, тона, настроения в зависимости от состояния природы. Полезно научиться сравнивать объекты на берегу и их отражение, они не только темнее по тону, но мягче, лишены мелких деталей.

Это происходит потому, что вода постоянно в движении, даже в безветренную погоду она слегка волнуется. Писать воду лучше по - сырому, слегка смочив ту поверхность листа, где следует изобразить отражение. Начать с отражения неба и облаков, то есть с относительно светлых пятен и закончить самыми тёмными, стараясь написать этот кусок быстро не допуская высыхания.

Тема 3. Зарисовки транспорта. Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве. Построение крупных объектов транспорта на улице с применением правил линейной перспективы. Сначала следует изучить форму машин, увидеть разницу между формой автомобилей, средств пассажирского транспорта, грузовой и строительной техники. Затем выполнить несколько зарисовок разных видов машин. Начать работу следует с изображения легкового автомобиля, так как он меньше по размеру и его легче компоновать на листе, измерить, рассчитать пропорции. Лёгкими линиями наметить внешние контуры, затем уточняя пропорции построить общую форму, далее прорисовать средние и мелкие формы. В конце работы дать обобщённую моделировку с помощью штриховки. Обратить внимание на правильное построение автомобиля в перспективе. Затем выполнить одну или две зарисовки средств передвижения или строительной техники.

Тема 4. Зарисовки фрагментов городских зданий. Дальнейшее изучение правил линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы различными материалами. Зарисовки фрагментов современных зданий: витрины магазинов, с прилегающим тротуаром, скамейками, фигурками людей. Грамотное построение пространства, плановость. Решение композиционного центра.

Тема 5. Наброски группы людей. Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных профессий. Совершенствование технических приёмов работы различными

материалами. Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки людей на улице.

Тема 6. Этюд городской улицы зимой. Работа по памяти на основе пленэрных зарисовок. Зимние дни коротки, быстро меняется световое и цветовое состояние. В этом случае помогает работа по памяти. Сознание запоминает лишь часть увиденного, то, что наиболее поразило. Это и есть самое главное, рождающее поэтический и цельный образ, однако для произведения требующего выявления всей картины мира, нужны детали. Поэтому начинающему художнику следует развивать зрительную память. Подобное связано с тем, что улицу, видишь в движении света от машин, в состоянии наплывающих сумерек, падающего снега и других состояний. Это практически невозможно сразу зарисовать, надо много наблюдать и отмечать в памяти. По возвращению в класс следует зафиксировать увиденное в эскизном виде. Это может называться «Этюдом впечатления». Такой этюд может стать эскизом к картине, развивать зрительную память и способность работать по впечатлению лучше всего зимой. Отношение белого снега к серому небу, к цветным силуэтам домов, заснеженным деревьям легче проанализировать, сравнить и запомнить. Это будет первым шагом к созданию собирательного образа. Ведь конечной целью занятия на пленэре является написание картины в мастерской.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции «Мой город» (По итогам пленэра.). Совершенствование методов работы акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов. Самое сложное задание для обучающихся – городской пейзаж. Архитектура требует хорошего знания перспективы, чувства пропорций, умелого детального рисунка. Прежде чем приступить к эскизам обучающиеся должны ясно представлять себе сюжет будущей композиции. Преподаватель может предложить несколько устных

зарисовок: «Вечерний город перед наступлением нового года», «Новый микрорайон», «Дорога в школу», «Главная улица» и т.д.

Седьмой год обучение

IX класс

Тема 1. Натюрморт на пленэре. Передача цветовых и тональных отношений, образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Выразительное пластическое решение. Многообразие цветовых нюансов.

Осенний натюрморт из предметов быта с овощами и фруктами. Работа основана на полученных знаниях. Данное задание является итоговым по теме «Натюрморт». Обучающиеся должны постараться написать натюрморт красиво, вдохновенно, на одном дыхании. Каждый должен внести что-то своё, создать неповторимый образ, показать движение воздуха, почувствовать аромат плодов, найти интересное сочетание цветовой палитры. Показать своё отношение к окружающему миру.

Тема 2. Зарисовки фрагментов архитектуры исторической части города. Подготовительная работа для композиции. Выявление эстетических качеств архитектурных мотивов. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды фрагментов исторических сооружений, храмов и других значимых старинных построек.

Обучающиеся должны создать образ архитектурного сооружения, грамотно построить в перспективном сокращении. Передать ритмы освещённых и затемнённых планов.

Тема 3. Линейная перспектива глубокого пространства. Композиция «Старый город». Для решения данного задания за основу необходимо взять самые примечательные исторические места имеющие наиболее интересный

образ, эмоциональную силу воздействия. На фоне таких сооружений можно воссоздать образ той эпохи, во времена которой они были построены.

Тема 4. «Весна в городе». Эскиз сюжетной композиции. Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков полученных в процессе обучения. Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов. Создание весеннего настроения, пробуждение природы, влияние её на чувства людей, состояние вдохновения, праздника новых надежд.

Тема 5. Летний пейзаж с деталями. Классическое построение пейзажа. Использование различных приёмов работы акварелью. Многоплановость. Пейзаж с деталями рекомендуется начать, когда на небе красивые облака. Небо писать мягко, по сырому, прямо над головой – звонче по цвету. По мере удаления к горизонту цвет бледнеет. Облака имеют сложную форму. Важно увидеть, с какой стороны они освещены, какие мягкие, прозрачные тени, какого они цвета. Особую трудность в этюде представляют большие пространства земли, цветущих лугов, полей. Природа смешивает для нас цвета. С расстояния цветы и травы на лугу принимают один тон и цвет. Например, цветущие одуванчики придают ему жёлто-зелёный оттенок, цветущие яблони от бело-розовых лепестков и зелени становятся серебристо-розовыми. Можно выполнить пейзаж в технике художников пуантилистов, писавших точками чистых красок, которые сливаясь на расстоянии в единое цветное пятно, создавали новый звонкий, «певучий» цвет, эффект полупрозрачного колеблющегося воздуха.

5. Требование к уровню подготовки обучающихся

Знания	Умения
Материалы и принадлежности при работе на пленэре.	Работать за этюдником, подбирать бумагу, кисти, пользоваться палитрой, оборудовать рабочее место.
Приёмы акварельной живописи при работе над объектами природы (цветы, фрукты, овощи, грибы, ягоды) в условиях пленэра на нейтральном фоне.	Создавать объём при открытом освещении (контрасты света и тени, рефлексy, насыщенность цветовой палитры)
Закономерности образования больших цветовых рефлексов натуры, расположенной под открытым небом и освещённой сильным прямым светом.	Вести работу над натюрмортом при ярком открытом освещении.
Знание законов линейной и воздушной перспективы.	Создавать глубокое пространство при выполнении этюдов пейзажей.
Особенности влияния погодных условий и времени суток на пейзаж.	Передача настроения природы с учётом влияния погодных условий и времени суток.
Особенности изображения деталей пейзажа.	Ведение работы над деталями рельефа естественного происхождения (камни, овраг, скаты берегов...)
Особенности изображения лесной растительности	Выполнение этюдов летнего пейзажа (фрагменты).

Линейная и воздушная перспектива при изображении архитектурных объектов.	Работа над созданием конструкции объёмных архитектурных сооружений и их объектов.
Приёмы при изображении животных и птиц.	Навыки чередования работы с натуры, по памяти, по представлению и воображению.
Пропорции фигуры человека.	Изображение фигуры человека в условиях пленера.
Последовательность построения тематической композиции.	Вести работу над композицией.
Приёмы работы разными материалами (гуашь, карандаш, пастель, цветные карандаши, фломастер и т.д.)	Навыки работы различными материалами.
Наследие великих мастеров, пейзажной, анималистической, жанровой живописи.	Анализ произведений мастеров и использование их опыта при выполнении работ на пленере.

6. Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функцию.

Виды аттестации по предмету пленер: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала по предмету.

Текущая аттестация проводится в форме мини просмотров каждого задания.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании учебного года.

Основной формой промежуточной аттестации является просмотр.

Просмотр в рамках промежуточной аттестации проводится в конце учебных полугодий в счёт аудиторного времени, предусмотренного на предмет.

Промежуточная аттестация по предмету пленер обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, его корректировку и проводится с целью определения:

качества реализации образовательного процесса;

степени теоретической и практической подготовки по предмету «пленер»;

сформированных у обучающегося умений и навыков на определённом этапе обучения;

График проведения промежуточной аттестации по предмету «пленер»: творческие просмотры с нормативными сроками обучения 5(6) лет в – конце 4,6,8,10,12, полугодий; с нормативными сроками обучения 8(9) лет – в конце 8,10,12,14,16,18 полугодий

Качество подготовки обучающихся оценивается в баллах 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – не удовлетворительно.

Оценка, полученная на просмотре заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и не удовлетворительная).

Критерии оценок

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

- грамотную компоновку на 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;
- грамотную передачу пропорций и объема 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.

Занятия на пленере – это педагогически организованное общение с обучающимися в ходе которого они вовлекаются в процесс совместной деятельности, это сотворчество, создающее наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребенка. С целью выявления и развития одаренных детей в области живописи, рисунка и композиции на пленере необходимо проведение творческих мероприятий и обеспечение участия их на конкурсах и выставках разных уровней, организация экскурсий по музеям и выставочным залам.

7. Методическое обеспечение учебного процесса

Невозможно представить современную реалистическую живопись без пленэра. Рисование под открытым небом – ни с чем не сравнимое удовольствие. Это выход из мастерской в мир, где так много света и цвета. Сколько пластических сюжетов возникает, когда попадаешь в красивое место. Только на пленэре мы сталкиваемся с прямым солнечным светом, который усиливает светосилу цвета, делая свет более цветным, а тень более рефлексирующей. На пленэре ребята сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных необходимостью передавать большое пространство; изменчивостью освещения, погодных условий; с неудобствами организации рабочего места. Поэтому проведение пленэра должно быть тщательно продумано заранее и четко организовано.

Каждому ученику необходим этюдник или специальная папка с твердыми непромокаемыми корками; раскладной стульчик, сосуд для воды, кисти, карандаши, бумага.

На родительских собраниях даются практические советы о необходимых приспособлениях и материалах. Помимо этого, обучающихся знакомят с программой и лучшими работами выполненными во время пленэра.

На занятиях педагог в словесной форме объясняет детям как достичь заданной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения задания:

- 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;
- обобщённая моделировка объёмной формы, выявление градации светотени с учётом воздушной перспективы;
- подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. После каждого задания в студии организуется просмотр пленэрных этюдов, зарисовок и набросков. Обсуждаются рисунки, которые больше всего подходят для дальнейшей работы и могут стать основой для создания развернутой композиции. Из лучших пленэрных работ формируется выставка, демонстрирующая способности детей подмечать характерные особенности окружающей природы, умение переносить свои впечатления на бумагу. Выставка покажет, насколько внимательно научились дети относиться к миру природы и как они используют цвет, линию, пятно, композицию в выразительных целях.

Средства обучения

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся;
- **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.

8. Список рекомендуемой литературы

Список литературы использованной при написании программы.

1. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
2. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.,1981
3. Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992.
4. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
5. Сокольникова Н.М. Основы композиции . – Обнинск : Титул , - 1996
6. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул , - 1996
8. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. Москва просвещение. 1980
9. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Учебно-наглядное пособие. Москва Просвещение. 2003
10. Журнал Юный художник №2 1990 год; №3 2005 год; №12 2006 год; №8 2007 год; №11 2007 год; №8 2008; №3 2010 год.
11. Internet ресурсы.

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992.
5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок . – М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. – М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр : наброски , зарисовки , этюды . – М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки . - М.: Искусство , 1970.
- 10.Игнатъев С.Е. Наброски акварелью . // Юный художник : № 8, 1981
- 11.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись . – М.: Высшая школа , 1992
- 12.Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение , 1986

Учебная литература

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

Рецензия

На программу учебного предмета ПО.03.УП.01 «Пленер» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Составитель –

Преподаватель художественного отделения ДШИ им. П.И. Чайковского Арбатова О.А.

Отзыв рецензента:

Представленная программа предмета «Пленер» разработана на основе и с учётом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

В пояснительной записке даётся характеристика учебного предмета. Основной целью курса является формирование развития творческой культуры личности, эстетического восприятия предметов и явлений окружающего мира – понимание его красоты и цветового богатства. Актуальность заключается в том, что занятия на пленере помогают обучающимся почувствовать красоту и гармонию окружающего мира, обогащают духовно, развивают художественный вкус.

Программа построена с возрастающей степенью сложности и с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Длительные занятия чередуются с краткосрочными. Живописные работы с работами по рисунку, что даёт возможность детям с интересом и в полной мере усваивать теоретические знания и приобретать практические умения.

Приоритетным направлением выбрана тема «Пейзаж». Она проходит через весь курс обучения. Цели и задачи каждый год усложняются, заставляя обучающихся приобретать опыт, умения, навыки и понятия, обогащаясь новыми образами и впечатлениями. Курс заканчивается сюжетной композицией, посвященной родному городу (краю), что воспитывает в детях патриотизм и любовь к Родине.

Программа направлена на формирование и развитие художественной культуры личности, эстетическое развитие, создание условий для творческой самореализации, подготовку одарённых детей к поступлению в профессиональные образовательные

учреждения. Программа может быть рекомендована для применения на художественных отделениях детских школ искусств и детских художественных школ.

Рецензент Фрахова Лариса Михайловна / Фрахова / Ф.И.О.

Дата « 20 » мая 2014 г

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум) г. Талдом»
(ГБОУ СПО МО училище ДПИ и НП (техникум) г. Талдом)
ул. Победы, д. 29, г. Талдом, Московская область, 141900
Тел./факс (код) 8 (496 20) 7 – 15 – 07 E-mail: tdpi@list.ru
ОКПО 73019160 ОГРН 1045011902198 ИНН/КПП 5078014061 /507801001

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета
по.03.уп.01 «ПЛЕНЭР»

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в предметной области декоративно - прикладного искусства
«Декоративно - прикладное творчество»

Представленная на рецензию программа «Пленэр» разработана на основе и с учётом Федеральных Государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в предметной области декоративно - прикладного искусства «Декоративно - прикладное творчество».

Разработчик программы Арбатова О.А.

Программа содержит пояснительную записку, в которой разъясняется значимость данного учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. В пояснительной записке рассматриваются цели и задачи предмета, раскрыта значимость предмета в системе дополнительного предпрофессионального образования, его роль в формировании и развитии творческой личности обучающегося; актуальность, условия реализации программы.

Структура и оформление всех разделов программы (пояснительная записка, тематический план, содержание программы и требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок) соответствуют требованиям, предъявляемым к программам ДХШ и художественных отделений ДШИ.

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. 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 реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

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

строится на раскрытии нескольких ключевых тем, постепенно усложняя с каждым годом задания и требования к технике исполнения.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 5(6) лет, учебный предмет «Пленэр» осваивается 4(5) лет со второго класса.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 8(9) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5(6) лет с четвёртого класса.

Представленная программа учебного предмета «Пленэр» даёт возможность обеспечить федеральные государственные требования к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в предметной области декоративно - прикладного искусства «Декоративно - прикладное творчество» и может быть рекомендована к внедрению в учебную практику детских художественных школ и художественных отделений школ искусств.

Рецензент: Куликова Татьяна Викторовна,

директор ГБОУ СПО МО «Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум) г. Талдом», высшая категория

