

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №1»
городского округа Кинель Самарской области

Программа по учебному предмету ПО.03.УП.01

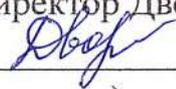
Пленэр
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»

(срок обучения 4 (5) года)

(новая редакция)

г.о. Кинель, 2024 год

УТВЕРЖДЕНО
на заседании
педагогического совета
МБУ ДО «ДШИ №1»
Протокол № 5 от
«03» июня 2024 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор Дворянкин А.Ю.

(подпись)
Приказ № 38/1 от
«06» июля 2024 года

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе примерной программы директора Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподавателя, почетного работника общего образования Российской Федерации Анохина А.Ю., преподавателя Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, народного мастера России Левандовской Н.В., преподавателя Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел Троицкого Н.И.

Организация-разработчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» городского округа Кинель Самарской области.

Разработчики:
Преподаватель художественного отделения Панова Светлана
Анатольевна.

Структура программы

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
- Срок реализации учебного предмета.
- Сведения о затратах учебного времени.
- Форма проведения учебных аудиторных занятий.
- Цели и задачи учебного предмета.
- Методы обучения.
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися обучающей программы.

III. Учебно-тематический план.

IV. Содержание учебного предмета.

- Годовые требования.

V. График образовательного процесса.

VI. Программы учебных предметов.

VII. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающей программы обучающимися.

VIII. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность обучающего учреждения.

- Методические рекомендации.
- Средства обучения.

IX. Список рекомендуемой литературы.

- Методическая литература.
- Учебная литература.

I. Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета.

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии ключевых тем.

Содержание тем постоянно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Пленэр» составляют изображения на открытом воздухе при активном влиянии света.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с живописью.

В каждой из этих программ присутствуют взаимозависящие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передача световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета.

Учебный предмет «Пленэр» при 5–летнем сроке обучения реализуется 5 лет с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Пленэр» занятия могут проводиться в течении одной недели в июне месяце или рассредоточены в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый, на занятия пленэром составляет 28 часов в год. Задания могут выполняться в каникулярное время самостоятельно.

Цель и задачи учебного предмета.

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Пленэр» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи учебного предмета:

Знание объектов живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами.

Знания способов большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, плановости.

Умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность.

Умения применять навыки приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция».

Уметь передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа.

Умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами.

Навыков работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

Формы проведения учебных занятий.

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляется в форме групповых занятий численностью до 10 человек, продолжительность уроков 40 минут.

Занятия проводятся на воздухе.

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 образов, художественные впечатления).

Методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее подходящими при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Материально-технические условия реализации учебного предмета.

Каждый ученик обеспечивается этюдниками, необходимыми материалами, принадлежностями для прохождения пленэрной практики, доступом для работы на воздухе, художественными альбомами, предметами натурального фонда.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП.

Результатом освоения программы «Пленэр» направлены на развитие у учеников способностей:

- творческого воображения, способность создавать композиционно-цветовые решения в этюдах с натуры;
- целостное восприятие натуры с учетом тонового и цветового состояния освещенности;

- пространственная ориентация-способность воспринимать натуру в трехмерном пространстве, а изображение в двумерном.

III. Учебно-тематический план.

Программа содержит учебно-тематический план с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы (Живопись) с нормативным сроком обучения 5 лет.

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка
1.	Что такое пленэр. Изображение растений с натуры.	урок	4
2.	Изображение с натуры цветов.	урок	4
3.	Изображение с натуры натюрморта на природе.	урок	4
4.	Изображение с натуры птиц.	урок	4
5.	Изображение с натуры камней, корней деревьев.	урок	4

6.	Изображение водоема	урок	4
7.	Изображение с натуры животных Промсмотр	урок	4

Второй год обучения

1.	Изображение с натуры стволов деревьев.	урок	4
2.	Изображение с натуры поляны с цветами	урок	4
3.	Изображение с натуры натюрморта	урок	4
4.	Изображение с натуры группы птиц	урок	4
5.	Изображение с натуры плановости в пейзаже	урок	4
6.	Наброски деревянной постройки с растениями	урок	4
7.	Изображение водоема с растительностью	урок	4

Третий год обучения

1.	Изображение с натуры кроны деревьев	урок	4
2.	Изображение с натуры группы деревьев	урок	4
3.	Изображение растительности и камней	урок	4

4.	Изображение трехплановой композиции	урок	4
5.	Изображение водоема с растительностью и включением фигуры человека	урок	4
6.	«Березовая роща»	урок	4
7.	Изображение транспорта и пейзажа Просмотр	урок	4

Четвертый год обучения

1.	Изображение группы деревьев	урок	4
2.	Изображение с натуры архитектурного сооружения	урок	4
3.	Изображение с натуры перспективы дороги	урок	4
4.	Изображение с натуры многоплановой постройки	урок	4
5.	Изображение водоема с растительностью, человеком и животным	урок	4
6.	Изображение группы людей с натуры на пленэре	урок	4
7.	Наброски фигуры человека на пленэре в разных положениях Просмотр	урок	4

Пятый год обучения

1.	Этюд пейзажа.	урок	4
2.	Городской пейзаж.	урок	4
3.	Деревенский пейзаж	урок	4
4.	Люди и животные на пленэре	урок	4
5.	Передача состояния дня.	урок	4
6.	Памятники архитектуры	урок	4
7.	Контрольная работа Просмотр	урок	4

IV. Содержание учебного предмета.

Годовые требования

В младших классах задания даются на построение простых несложных изображений.

В старших классах задания усложняются. Ученики осваивают основы изображения над этюдами пейзажей с натуры акварелью, отрабатывают мастерство в изображении, учатся у природы. В старших классах ученики должны показать все свои умения в работе. Находить самостоятельно сюжеты для этюдов и набросков, искать наиболее интересные объекты в творческом смысле.

Первый год обучения.

1. Тема. Что такое пленэр. Беседа. Определение понятия. Появление пленэра в изобразительном искусстве. Выполнение изображений растений с натуры. Использование акварели, цветных мелков.

2. **Тема.** Изображение с натуры цветов. Изображение с натуры полевых цветов на фоне неба, быстрые этюды. Акварель, формат А3.
3. **Тема.** Изображение с натуры натюрморта. Натюрморт из объектов природы на нейтральном фоне (овощи, фрукты, цветы). Этюды. Формирование навыков работы акварелью, живописью на пленэре, выявление рефлексов от неба.
4. **Тема.** Изображение с натуры птиц. Серия этюдов и набросков. Тренировка профессиональных качеств зрительного восприятия: наблюдение натуры в движении, различение ее черт. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Использование акварели, бумаги формата А4.
5. **Тема.** Изображение камней, корней деревьев. Выявление тоном и цветом характерных особенностей изображения. Анализ пропорций, форм. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima). Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.).
6. **Тема.** Изображение водоема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов, целостное видение тоновых и цветовых отношений в природе. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: тема «Морские камешки».
7. **Тема.** Изображение с натуры животных. Кратковременные этюды животных, наброски Наблюдение натуры в движении, различие черт. Использование акварели, бумаги формата А4.

Второй год обучения

1. **Тема.** Изображение с натуры стволов деревьев. Развитие умения видеть и изображать цветом характерные особенности различных пород деревьев. Силуэт. Использование акварели, бумаги формата А4.
2. **Тема.** Изображение с натуры поляны с цветами. Выявление тоном и цветом характерных особенностей определенного типа рельефа. Цветовая гармония. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.
3. **Тема.** Изображение с натуры натюрморта. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.
4. **Тема.** Изображение с натуры группы птиц. Тренировка качеств зрительного восприятия: наблюдение натуры в движении, различие. Серия из этюдов и набросков Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Использование акварели, бумаги различных форматов.

5. **Тема.** Изображение с натуры плановости в пейзаже. Выявление в натуре и передача в этюде основных элементов линейной и воздушной перспективы. Влияние цветовой среды. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды пейзажей.

6. **Тема.** Наброски деревянной постройки с растениями. Выявление тоновых и цветовых контрастов природы при изображении архитектурного мотива в связи с окружающим ландшафтом. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: наброски.

7. **Тема.** Изображение водоема с растительностью. Целостное видение тоновых и цветовых отношений в природе. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды.

Третий год обучения.

1. **Тема.** Изображение с натуры кроны деревьев. Совершенствование практических навыков обобщения и детализации форм в зависимости от их расстояния до зрителя и положения композиционного центра. Акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды.

2. **Тема.** Изображение с натуры группы деревьев. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов акварели. Лепка формы с учетом цветовых и тональных отношений. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды.

3. **Тема.** Изображение растительности и камней. Достижение единства и цельности живописного изображения фрагментов пейзажа. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятие «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды.

4. **Тема.** Изображение трехплановой композиции. Передача основных элементов линейной и воздушной перспективы. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды.

5. **Тема.** Изображение растительности, водоема с включением фигуры человека. Приобретение навыков живописи фигуры человека в условиях природы. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Использование акварели (техника *a la prima*), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: наброски.

6. **Тема.** «Березовая роща» Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды.

7. **Тема.** Изображение транспорта и пейзажа и человека на фоне. Развитие живописного видения природы на пленэре. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Развитие навыков по переда-

че цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд, цветные наброски, зарисовки различными материалами.

Четвертый год обучения.

- 1. Тема.** Изображение группы деревьев. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: эскизы.
- 2. Тема.** Изображение с натуры архитектурного сооружения. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов натуры при изображении архитектурных мотивов в связи с окружающим ландшафтом. Передача соотношения архитектурных объектов, деревьев и большого пространства плоскости земли. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды.
- 3. Тема.** Изображение с натуры перспективы дороги. Передача в этюде линейную и воздушную перспективу. Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды.
- 4. Тема.** Изображение с натуры многоплановой композиции с постройкой. Характерные тоновые и цветовые контрасты натуры при изображении архитектурного мотива в связи с окружающим ландшафтом. Передача соотношения архитектурных объектов, деревьев и большого пространства плоскости земли. Передача светотеневых отношений. Передача локального цвета в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды.
- 5. Тема.** Изображение водоема с растительностью фигурой человека и животным. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.
- 6. Тема.** Изображение группы людей с натуры в действии на пленэре. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд группы людей.
- 7. Тема.** Наброски фигуры человека на пленэре в разных положениях. Развитие зрительной памяти, изучение фигуры человека ее особенности строения. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: наброски мягким материалом.

Пятый год обучения.

- 1. Тема.** Этуд пейзажа. Умение цельно воспринимать объекты пейзажа и находить большие цветовые отношения в определенном тоновом и цветовом масштабе. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды пейзажа.
- 2. Тема.** Городской пейзаж. Выявление общего состояния в пейзаже с учетом особенностей мотива. Графические поиски и быстрые этюды. Использование акварели («по-сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды.
- 3. Тема.** Деревенский пейзаж. Выявление характерных черт окружающей местности. Самостоятельный выбор мотива, сюжета и точки зрения. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различных тональных и цветовых отношений. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды.
- 4. Тема.** Люди и животные на пленэре. Совершенствование умений и навыков выявления выразительной живописной формы в этюдах животных и людей. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формат А3. Самостоятельная работа: этюды.
- 5. Тема.** Передача состояния дня. Формирование навыков наблюдения общего тонового и цветового состояния освещенности пейзажа. Приобретение умений работать с натуры в максимально малом тонально-цветовом интервале по светлоте, цветовому тону и насыщенности. Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды.
- 6. Тема.** Памятники архитектуры. Знакомство с архитектурными памятниками родного края. Применение практических навыков линейной и воздушной перспективы. Развитие представления о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги А2. Самостоятельная работа: этюды.
- 7. Тема.** Транспорт и техника. Развитие живописного видения натуры в пленэре. Достижения цветового единства. Передача материальности. Просмотр. Использование акварели, бумаги формата А2.

V. График образовательного процесса.

При реализации программы учебного предмета «Пленэр» с 5 летним обучением общая трудоемкость учебного предмета составляет 140 часов. В конце пленэрных занятий проводится просмотр работ.

Вид учебной работы, аттестация, учебной нагрузки	Затраты учебного времени. График промежуточной аттестации.					Всего часов
	Классы					
	1	2	3	4	5	
Занятия на пленэре	28	28	28	28	28	140
Вид аттестации	Про- смотр	Про- смотр	Про- смотр	Про- смотр	Про- смотр	

VI. Программы учебных предметов.

При реализации программы «Живопись» По учебному предмету «Пленэр» со сроком обучения 5 лет все обучение включает в себя предметные области и учебные предметы.

Художественное творчество:

- рисунок-660 часов;
- живопись-594 часа;
- станковая композиция-429 часов.

История искусств:

- беседы об искусстве-49,5;
- историю народной культуры и изобразительного искусства-227,5.

Пленэрные занятия:

- пленэр-140 часов.

Вариативная часть:

- прикладная композиция-20% от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренной на аудиторные занятия.

VII. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающей программы обучающимися.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются просмотры учебно-творческих работ. Просмотры проводятся в конце всей пленэрной практики в каждом классе обучения. Промежуточная аттестация может проводиться в виде выставок. По завершению изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации ученику выставляется оценка. При оценке качества работ учитывается уровень выполнения работ.

VIII. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность обучающего учреждения.

Методические рекомендации.

Обучение построено на рисовании с натуры этюдов, пейзажей на пленэре с натуры. Время выполнения задания колеблется от несколько минут до несколько часов. Каждодневная работа не превышает 4 часов. Задания по живописи сочетаются с упражнениями по рисунку. Изучаются тоновые и цветовые различия состояния природы. Работы выполняются акварельными красками, графическими материалами на бумаге. Для лучшего усвоения материала ученики должны самостоятельно посещать выставки, читать дополнительную литературу, выполнять дома кратковременные этюды.

Средства обучения.

- материальные наглядные пособия;
- наглядно-плоскостные: фонд работ учащихся, иллюстрации;
- аудиовизуальные: аудиозаписи;

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности обучающего учреждения.

С целью обеспечения высокого уровня качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, эстетического воспитания, учреждение должно создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность выявлять и развивать одаренных детей, организовывать творческую деятельность обучающихся (проведение выставок, конкурсов, мастер-классов). Организовывать посещение выставочных залов, музеев, выставок. Организовывать творческую и культурно - просветительскую деятельность совместно с другими ДШИ. Использовать в образовательном процессе образовательные технологии основанные на лучших достижениях образования в сфере культуры и искусства.

IX. Список рекомендуемой литературы.

1. Н.Я. Маслов Пленэр М.: Просвещение, 1984.
2. В.С. Кузин «Наброски и зарисовки», М., 1971.
3. Г.Б. Смирнов, Пленэр. Практика по изо искусству. М., 1981.
4. Е.В. Шорохов Основы композиции М., 1979.
5. Н.Н. Волков «Цвет в живописи».