

Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э. М. Юрьева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПЛЕНЭРУ
на 2019-2020 учебный год
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности

2019

Рассмотрена на
педагогическом совете
протокол №5 от 29.08.19

Утверждено
приказом МБУДО
«ЧДХШ №4 им.Э.М.Юрьева»
№35 от 29.08.2019

Составитель:

Семенова Ю.А.,
преподаватель ЧДХШ № 4им. Э. М. Юрьева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа составлена на основе комплексной программы «Композиция, рисунок, живопись, пленэр» для детских художественных школ, автор Елизаров В.Е., преподаватель Московского академического художественного лицея Российской академии художеств, одобренной Научно-методическим центром по художественному образованию, г. Москва, 2008г. Предмет «Пленэр» является продолжением процесса обучения рисунка и живописи, но имеет свою специфику. На занятиях летней учебной практики (пленэра) учащиеся получают возможность не только созерцать гармоничную красоту природы, но и приобретать навыки акварельной живописи, работая на открытом воздухе, изучая естественное освещение (солнце, небо, вода). Главной формой обучения пленэрной живописи является выполнение этюдов и зарисовок с натуры. Задания по живописи чередуются с краткосрочными упражнениями по рисунку (наброски, зарисовки с людьми и животными).

Образовательная программа по пленэру рассчитана на 112 часов (по 28 учебных часов в каждом классе). 14 часов - на живопись, 14 часов - на рисунок. Возраст учащихся, занимающихся по этой программе - 10-16 лет (1-4 класс).

Цели:

- закрепление и углубление знаний и навыков по живописи, рисунку и композиции, полученные в классе, применение их в работе на открытом воздухе;
- расширение представления об окружающей действительности;
- знакомство учащихся с законами пленэрной живописи и рисунка.

Задачи:

- формирование у учащихся знаний об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- формирование знаний о способах передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, о законах линейной перспективы, равновесии, плановости;
- формирование умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- формирование умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция».

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

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

В программе использован принцип последовательного восхождения от простого к сложному. Предполагает взаимосвязь между предшествующими и последующими темами. В пятом классе занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года.

В каждом классе в конце пленэра проводится просмотр учебных работ, и выставляются оценки по живописи, рисунку и композиции по пятибалльной системе оценок.

Учебный план

Класс	Количество учебных часов в году
1	28
2	28
3	28
4	28

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПЛЕНЭРУ

1 КЛАСС

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
	Рисунок		14
1	Введение. Рисунок лопуха	урок	2
2	Рисунок пня	урок	2
3	Зарисовки цветов (разных видов)	урок	4
4	Силуэты разных деревьев (тушь, перо)	урок	4
5	Рисунок ветки дерева (с небольшим количеством листьев)	урок	2
	Живопись		14
6	Несколько этюдов цветов (разных видов)	урок	4
7	Ствол дерева с веткой	урок	4
8	Ствол дерева с землей или травой	урок	4
9	Несложный пейзаж с небом и водой	урок	2
Итого			28

2 КЛАСС

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
	Рисунок		14
1	Введение. Рисунок двух молодых березок	урок	2
2	Рисунок старого дерева	урок	2
3	Рисунок ветки дерева (с фоном и без фона)	урок	2
4	Рисунок небольшого строения с землей (без фона)	урок	4
5	Зарисовки и наброски с животных и людей	урок	4
	Живопись		14
6	Этюд. Церковь с небом	урок	2
7	Этюд. Дом, небо и земля	урок	4
8	Этюд. Дерево с фоном	урок	2
9	Этюд куста с фоном	урок	2
10	Этюды и зарисовки кистью людей и животных (без фона и с фоном)	урок	4
Итого			28

3 КЛАСС

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
	Рисунок		14
1	Введение. Букет цветов	урок	2
2	Пейзаж с двумя планами	урок	4
3	Рисунок архитектурного строения с фоном	урок	4
4	Наброски фигуры человека в процессе труда	урок	2
5	Рисунок нескольких деревьев (аллея)	урок	2
	Живопись		14
6	Несложный пейзаж с фигурой человека	урок	4
7	Натюрморт на фоне дерева или в траве	урок	4
8	Пейзаж с водой (и с отражением в воде)	урок	2
9	Пейзаж (сюжетный)	урок	4
Итого			28

4 КЛАСС

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
	Рисунок		14
1	Введение. Рисунок архитектурного строения (с небом и землей)	урок	4
2	Зарисовки с пейзажа различного рельефа местности (поле, овраг, склон, обрыв и т. д.)	урок	4
3	Зарисовка улицы	урок	4
4	Наброски и зарисовки людей и животных	урок	2
	Живопись		14
5	Пейзаж с двумя планами	урок	4
6	Пейзаж с фигурой человека	урок	4
7	Городской пейзаж	урок	4
8	Этюды людей и животных	урок	2
Итого			28

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 КЛАСС

№	Тема	Содержание	Оборудование	Формы проведения итогов
Рисунок				
1	Введение. Рисунок лопуха	Инструктаж по технике безопасности. Беседа о заданиях 2 класса по пленэру. Знакомство с особенностями пленэрной живописи. Изучение и передача строения, форм листьев.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
2	Рисунок пня	Передача фактуры коры дерева определенной породы. Передача света и тени с помощью простого карандаша.	Бумага формат А3, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
3	Зарисовки цветов (разных видов)	Передача характерных особенностей цветов разных видов (форма лепестков, их движение в пространстве).	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
4	Силуэты разных деревьев (тушь, перо)	Изображение характерных особенностей строения ствола и ветвей деревьев различных пород.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
5	Рисунок ветки дерева (с небольшим количеством листьев)	Передача фактуры ветки дерева, детальная прорисовка небольшого количества листьев.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
Живопись				
6	Несколько этюдов цветов (разных видов)	Передача цветовых и тональных отношений. Работа в технике «Алла-прима»	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
7	Ствол дерева с веткой	Передача фактуры коры деревьев, освещения. Цельность изображения.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль

8	Ствол дерева с землей или травой	Передача освещения, цветовых отношений. Цельность изображения.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
9	Несложный пейзаж с небом и водой	Изучения естественного отражения неба в воде.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль

Методические рекомендации для учащихся 1 класса

Всего за пленэр учащиеся выполняют 9 работ.

С самого начала необходимо прививать учащимся любовь к окружающей природе, ее цветовому богатству, живописной культуре изображения.

С первых заданий приучать детей видеть всю плоскость листа и хорошо компоновать свой рисунок. Первые рисунки карандашом носят познавательный характер, внимательно изучается форма и пропорции растений и цветов. Линии должны быть без нажимов, чуть заметными, по мере уточнения усиливаться постепенно, ненужные, ошибочные линии убирать острым кончиком ластика. Все построения рисунка дополнять легкими штрихами и обязательно со сквозным построением. Работу вести от основной, главной большой формы к ее деталям, в конце возвращаясь к анализу общей формы, подчиняя частное целому. Рисунок начинать не с контура, а с основных направляющих осей каркаса. Рисунок на планшете должен быть хорошо укреплен и хорошо освещаться не на ярком солнце, а в тени, иметь небольшой наклон. Рисовать лучше сидя, т.к. требуется большая сосредоточенность. Рисунок надо учить вести одновременно, не заканчивать его по частям, главное увидеть и подчеркнуть в нем самое выразительное и характерное.

Юные художники в рисунке изучают и передают разную фактуру: мягкие складки лопуха, кору старого пня, нежные лепестки живых цветов и листьев, узорчатость наличника дома, темные причудливые силуэты деревьев. Выполняют беглые наброски с натуры (5-10 минутные) с животных и людей. Такие задания развивают зрительную память, наблюдательность и глазомер.

Писать этюды (акварелью) можно начать цветом с самого интересного места на листе, иначе говоря, с композиционного центра. Дети знакомятся с красотой цветов и растений, стволами деревьев и ветками с листьями, пишут несложный пейзаж с небом и водой. Совершенствуются навыки и быстрота исполнения в зарисовках кистью людей и животных одним цветом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАСС

№	Тема	Содержание	Оборудование	Формы проведения итогов
Рисунок				
1	Введение. Рисунок двух молодых березок	Инструктаж по технике безопасности. Беседа о заданиях 3 класса по пленэру. Тональное и пропорциональное соотношение двух объектов относительно друг друга.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
2	Рисунок старого дерева	Передача фактуры коры дерева определенной породы. Передача света и тени с помощью простого карандаша.	Бумага формат А3, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
3	Рисунок ветки дерева (с фоном и без фона)	Передача освещения, переднего и дальнего плана.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
4	Рисунок небольшого строения с землей (без фона)	Понятие «перспектива». Передача архитектурных строений в перспективе.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль

5	Зарисовки и наброски с животных и людей	Передача пропорций, формы и движения изображаемых объектов. Выразительность и точность линий и штрихов.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
Живопись				
6	Этюд. Церковь с небом	Передача многоплановости, воздушной перспективы, взаимосвязи архитектурных строений со средой.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
7	Этюд. Дом, небо и земля.	Цельное восприятие объектов пейзажа, передача глубины пространства с учетом линейной и воздушной перспективы.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
8	Этюд. Дерево с фоном	Цельное восприятие объектов пейзажа, передача глубины пространства с учетом линейной и воздушной перспективы.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
9	Этюд куста с фоном	Цельное восприятие объектов пейзажа, передача глубины пространства с учетом линейной и воздушной перспективы.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
10	Этюды и зарисовки кистью людей и животных (без фона и с фоном)	Выразительность и точность кистевых линий в передаче движения, пропорций людей и животных.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль

Методические рекомендации для учащихся 2 класса

Всего за пленэр учащиеся выполняют 10 работ.

Первоначальные знания, которые были получены во 1 классе, должны развиваться и закрепляться. Главные задачи для учащихся 2 класса по рисунку: увидеть и передать портретные особенности пород разных деревьев, показать разницу расположения веток у молодых березок и старого дерева, выявить характер и образность архитектурного строения дома или старого колодца. В натурных рисунках и зарисовках - запечатлеть закономерности растительного мира средней полосы России. Совершенствовать профессиональную грамоту в графических набросках (линией, пятном и штрихом) с людей и животных.

Главное для учителя – создать благоприятную атмосферу, где важная роль его, заключалась бы в поощрении и деликатных советах ученикам.

При рассматривании того или иного объекта изображения, обращать внимание детей на все его особенности – цвет, форму, строение, величину, детали и характерные признаки. «Художник видит больше других, сложнее других, быстрее других» - так характеризуется главное умение художника, умение наблюдать. Каждому, кто научится внимательно всматриваться, природа подарит несметные сокровища и радость открытия красоты.

Рисую, маленькие художники стремятся познавать окружающий мир и познавать себя. С раннего возраста, с равнодушного взгляда начинается любовь к своему дому к своей земле, на которой выросли и живут наши ученики.

Программа пленэра дает возможность не только разнообразить технику графического языка, но и показать богатейшие колористические качества живописи. Образы деревьев на фоне неба, кроме силуэта дают промежутки между ветвями. Убедительно показывать цветовые отношения в этюде: ветки на фоне неба, белой церкви на фоне неба, дома на фоне неба. Передавать гармоничные сочетания неба, значит передавать душу пейзажа.

В кратковременных зарисовках кистью учащиеся выполняют этюды с натуры человека и животных.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3 КЛАСС

№	Тема	Содержание	Оборудование	Формы проведения итогов
Рисунок				
2	Введение. Букет цветов	Инструктаж по технике безопасности. Беседа о заданиях 4 класса по пленэру. Изучение и передача строения, формы листьев и цветов.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
3	Пейзаж с двумя планами	Передача глубины пространства с использованием линейной и воздушной перспективы.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
4	Рисунок архитектурного строения с фоном	Передача многоплановости, воздушной перспективы, взаимосвязи архитектурных строений со средой.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
5	Наброски фигуры человека в процессе труда	Передача пропорций, формы и движения изображаемых объектов в процессе труда.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
6	Рисунок нескольких деревьев (аллея)	Передача линейной и воздушной перспективы. Масштабность и характер разных видов деревьев.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
Живопись				
7	Несложный пейзаж с фигурой человека	Композиция листа, взаимосвязь фигур, передача разноплановости с помощью линии.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
8	Натюрморт на фоне дерева или в траве	Закрепление знаний о влиянии световоздушной среды на предметы. Передача рефлексов. Высокая линия горизонта.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
9	Пейзаж с водой (и с отражением в воде)	Передача световоздушной среды, воздушной перспективы, цветовых и тональных отношений. Отражения от объектов, блики, рябь на воде.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
10	Пейзаж (сюжетный)	Выбор сюжета. Закрепление навыков теплостудности, световоздушной среды, глубины. Зелень и ее цветовые нюансы.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль

Методические рекомендации для учащихся 3 класса

Всего за пленэр учащиеся выполняют 10 работ.

В 3 классе учащиеся художественной школы выполняют более сложные работы, которые требуют большего количества времени.

Перед началом занятий учителю рассказать своим ученикам о целях и задачах пленэра, сделать установку на то, что появляются интересные несложные пейзажные мотивы и натюрморты под деревьями на траве.

Начинается работа по рисунку с букета полевых цветов. Учащиеся передают разнообразный растительный мир, который неприметен с первого раза, но который

раскрывает свою красоту только после очень внимательного его изучения.

Ставится по живописи тематический натюрморт: огородно-инвентарный или летний, где изучаются конструктивные объемные характерные формы 2-3 предметов под деревом и передаются их разные фактуры: морщинистая кора дерева, шелковистая мягкость травы, деревянные грабли и металлическая лейка, пушистые одуванчики и фрукты.

Хороший рисунок тот, который верно, узнаваемо воспроизводит форму, но ведь это не означает что надо передавать «фотографическую правдивость». Художник, изображая натуру, не должен только копировать ее, а стараться выражать свои мысли, чувства, свое отношение к природе. Главное качество рисунка - характер формы. И нет предела обучению этому искусству, ведь даже великие мастера до глубокой старости не переставали упражняться в рисунке.

В живописных этюдах передается цветовой контраст, например: если земля серая, окруженная зеленой травой, то она будет казаться лиловой или фиолетовой.

Рисунки несложного лесного пейзажа и городского пейзажа начинаются с определения линии горизонта и заканчиваются передачей световоздушной перспективы. Изучаются живописные пейзажи с фигурой, с водой. Выполняются несколько мотивов пейзажей с одного места: учащиеся выполняют мини - пейзажи с «разнофактурной» местности: овраг, горка, полянка.

Продолжаются задания по изучению (в набросках и зарисовках) людей в процессе трудовой деятельности, пишутся этюды кистью с людей и животных.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4 КЛАСС

№	Тема	Содержание	Оборудование	Формы проведения итогов
Рисунок				
2	Введение. Рисунок архитектурного строения (с небом и землей)	Инструктаж по технике безопасности. Беседа о задании 5 класса по пленэру; копийной практики. Построение с учетом перспективы. Детализовка. Использование тона для передачи объема.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
3	Зарисовки с пейзажа различного рельефа местности (поле, овраг, склон, обрыв и т. д.)	Передача глубины пространства с использованием воздушной перспективы при помощи штриха.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
4	Зарисовка улицы	Построение перспективы архитектурных строений, дорог с учетом линии горизонта.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
5	Наброски и зарисовки людей и животных	Композиция листа, взаимосвязь фигур. Выразительность и точность линий и пропорций.	Бумага формат А4, карандаш, ластик, пособия	Текущий контроль
Живопись				
6	Пейзаж с двумя планами	Передача цветовых и тональных отношений с помощью воздушной перспективы.. Работа в технике «Алла-прима».	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
7	Пейзаж с фигурой человека	Передача многоплановости, воздушной перспективы, взаимосвязи фигур со средой.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль

8	Городской пейзаж	Выявление тонально-цветовых связей и различий между архитектурным объектом и окружающей средой.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль
9	Этюды людей и животных	Выразительность и точность кистевых линий в передаче движения, пропорций людей и животных.	Бумага, формат А4, карандаш, акварель, кисти.	Текущий контроль

Методические рекомендации для учащихся 4 класса

Всего за пленэр учащиеся выполняют 9 работ.

Пятый, завершающий год обучения, является кладовой впечатлений и умений для учащихся детской художественной школы. Систематическое упражнение рисунком развивает зрительную память, пространственное мышление и моторику кисти руки.

Рисование способствует воспитанию художественного вкуса, усвоению основ технической эстетики и является важным компонентом в системе подготовки художников: графиков, живописцев, скульпторов, архитекторов и дизайнеров.

На занятиях по рисунку в 4 классе учащиеся изучают архитектуру родного города, где много церквей, храмов и мостов, изучают городские пейзажи, где много парков и скверов, лесных полей и оврагов.

На занятиях по живописи ученики детской художественной школы показывают приобретенные навыки и знания, которые влияют на качество и быстроту исполнения. Характером освещения в любую погоду является небо. Важно передать богатую гамму красочных сочетаний переднего плана пейзажа с дальним планом пейзажа и небом. Наряду с длительными заданиями выполняются несколько кратковременных работ (по рисунку и живописи) делаются зарисовки и этюды с людей и животных с сюжетной сценой.

Учебно-методическое обеспечение

В качестве учебных пособий используются работы студентов училищ, вузов, преподавателей школы, репродукции картин знаменитых художников.

Материально-техническое оснащение

1. Этюдник или планшет (ровный, не гибкий, легкий) формат А3.
2. Коробка с художественными инструментами и материалами.
3. Бумага акварельная и чертежная (в папке) формата А4, альбом.
4. Простые карандаши разной мягкости.
5. Акварельные краски (художественные) 12-24 цвета.
6. Акварельные беличьи (круглые) кисти № 2-12.
7. Канцелярский нож для заточки карандашей.
8. Мягкий ластик.
9. Зажимы-держатели для бумаги.
10. Банка для воды (небьющаяся, устойчивая, не очень маленькая).
11. Палитра.
12. Тряпочка для рук, мыло, пластырь.
13. Стульчик (или сложенное легкое одеяло), зонт.
14. Питьевая вода в бутылочке, небольшое количество еды.
15. Фотоаппарат и сотовый телефон.
16. Ученический билет учащегося ДХШ, проездной билет.
17. Сумка (или прочный пакет).
18. Удобная одежда, обувь и головной убор (по погоде).
19. Папка для хранения работ.
20. Программа по пленэру. Табличка пленэрная для просмотра.

Список литературы

- Васильев Ф.А. Москва "Изобразительное искусство", 1991
- Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов Санкт-Петербург."Художник РСФСР", 1991
- Лалманд Г. СЕЗАНН образы великого художника "Белфаксиздатгрупп", 2001.
- Бродская Н. ИМПРЕССИОНИЗМ/пер.с англ.и франц. ЗАО "БММ", 2008
- Бродская Н. ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ / пер.с франц. ЗАО "БММ", 2008
- Школа изобразительного искусства 2 в девяти выпусках издание третье, исправленное и дополненное, Москва Изобразительное искусство 1988
- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА. Основы техники рисунка развитие творческого потенциала. ЭКСМО Москва 2009
- Симблет С. РИСУНОК полное собрание техник. Новый практический подход к передаче образов в рисунке Москва АСТ. Астрель
- Паранюшкин Р.В. Школа изобразительных искусств ТЕХНИКА РИСУНКА изд."Феникс", 2002