

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» (МБУДО ДХШ)

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
МБУДО ДХШ
Протокол № 4
«29» мая 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 32/р от 30.05.2025
Директор Л.М. Левченко

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
(6 класс)**

**по учебному предмету
«ПЛЕНЭР»**

Предметная область
ПО.03.УП.01

Разработчик:
Бачурина Наталья Валентиновна,
преподаватель высшей категории
МБУДО ДХШ

г. Мурманск

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», составлена с учетом опыта преподавания данного предмета в детской художественной школе города Мурманска. Программа составлена для учеников 6 класса ДХШ в возрасте 16 -18 лет. Срок реализации программы – 1 год.

Программа по учебному предмету «Пленэр» входит в комплекс дисциплин дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) – неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков.

Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приёмы работы с различными художественными материалами, учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность, познают способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Выполнение этих задач связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде. Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи. В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приёмы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В изображении растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объёмных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды. При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

На пленэре обучающиеся изображают архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи и т.п. Длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы – с работами по рисунку.

В настоящей работе представлен подробный перечень заданий, определен характер каждого из них, а также материал и время его выполнения.

Общая трудоёмкость учебного предмета «Пленэр» составляет 28 часов в год. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Виды учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
	1	2	
Полугодия			
Практические занятия в	28		28

(часах)			
Самостоятельная работа в (часах)	-		-
Промежуточная аттестация	зачет	зачет	-
Максимальная нагрузка в (часах)	28		28

Цели и задачи учебного предмета

Основной **целью** обучения данному предмету является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний; воспитание любви и бережного отношения к родной природе; подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи:

Образовательные:

- приобрести знания об особенностях пленэрного освещения;
- развить навыки построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобрести навыки работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- сформировать умение находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Развивающие:

- развивать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребность в общении с духовными ценностями через анализ произведений искусства;
- формировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности с учетом их исторических и национальных особенностей;
- совершенствовать уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, а также понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
- формировать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями, включая умение планировать домашнюю работу и контролировать свою учебную деятельность;
- развивать навыки взаимодействия с преподавателями и другими обучающимися, умение давать объективную оценку своему труду и формировать самостоятельность в учебном процессе

Воспитательные:

- развивать патриотические чувства и понимание влияния искусства на общество;
- воспитывать толерантность, обсуждая культурные ценности;
- формировать осознанное отношение к культуре как важной части жизни общества;
- воспитывать стремление к личностному и духовному развитию.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

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

Форма проведения учебных занятий

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Предметные результаты:

Учащиеся по завершению программы приобретут

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей, знание и понимание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла в станковой композиции.

Метапредметные результаты:

Учащиеся по завершению программы

- разовьют навыки самостоятельного мышления, формируя умение задавать вопросы и находить на них ответы через исследование и практику;
- приобретут опыт критического осмысления и интерпретации произведений искусства, анализируя их контекст и значение в современном обществе;
- разовьют культурную компетентность, осознавая разнообразие культурных традиций и подходов в искусстве;
- сформируют представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о его влиянии на эмоциональное и интеллектуальное развитие, основываясь на конкретных примерах;
- овладеют основами методологического подхода к созданию и анализу художественных проектов, учитывая тенденции современного искусства.

Личностные результаты:

Учащиеся по завершению программы:

- укрепят патриотические чувства и осознание влияния искусства на общество, активно участвуя в обсуждении отечественных художественных традиций и их роли в формировании культурной идентичности;
- освоят содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженных в произведениях народного, прикладного, изобразительного искусства, архитектуры;
- разовьют сознательный подход к восприятию эстетического в действительности искусства, а также к собственной творческой деятельности.

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Шестой класс

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.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы	Практическое занятие	Максимальная учебная нагрузка
1.	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными	4	4
2.	Длительные этюды и зарисовки пейзажа	4	4
3.	Архитектурные мотивы	4	4

4.	Натюрморт на пленэре	4	4
5.	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже	4	4
6.	Линейная и световоздушная перспектива	4	4
7.	Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	4	4
	ИТОГО	28	28

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными. Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы. Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки многопланового пейзажа. Классическое построение пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах. Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача ритмов освещенных и затемненных планов. Правильное построение с перспективным сокращением. Рисунки и этюды старинной улицы с различными постройками. Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Многообразие цветовых нюансов. Передача материальности и фактуры предметов. Натюрморт с ягодами, фруктами, цветами. Материал. Карандаш, акварель, соус, уголь, сангина.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже. Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Этюды и зарисовки портрета человека на пленэре. Передача характерных особенностей. Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача глубокого пространства. Правильное построение перспективы. Творческий подход в рисунках. Детализация переднего плана. Этюд набережной реки, моря. Материал. Карандаш, акварель, фломастер, гелевая ручка, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мой город» и т.п. Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). *Промежуточная аттестация* проводится в форме просмотров учебных работ, учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени. По итогам просмотров обучающимся выставляется годовая оценка. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения.

Критерии оценок:

Оценка 5 («отлично») предполагает:

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

Оценка 4 («хорошо») предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методическая деятельность

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Преподаватель должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Преподаватель в словесной форме объясняет обучающимся, как достичь данной цели.

Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах, обучающихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объёмной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить мастер-классы для обучающихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

На пленэре обучающиеся сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных необходимостью передавать большое пространство; с неудобствами в организации рабочего места. Поэтому проведение пленэрной практики должно быть тщательно продумано заранее и четко организовано.

Каждому обучающемуся необходим этюдник или специальная папка с твердыми непромокаемыми корками; раскладной стульчик, краски, банка и фляжка для воды, кисти, карандаш, бумага. Без этой экипировки он к практике не допускается. Перед практикой проводится родительское собрание. На родительских собраниях даются практические советы о необходимых приспособлениях и материалах. Помимо этого, для обучающихся оформляется стенд, на котором они знакомятся с программой и лучшими работами, выполненными во время пленэра.

Занятия пленэрной практикой рассчитанные на 28 часов в год, могут проходить обычно в начале или в конце учебного года после годовых экзаменационных работ или рассредоточены на протяжении всего учебного года по 4 часа ежедневно.

В тематическом плане занятий по пленэру определяются ежедневные занятия, место и время сбора обучающихся, маршруты транспорта. Тематическому планированию предшествует большая работа. Преподавателю необходимо побывать на предлагаемых местах проведения практики, наметить варианты размещения обучающихся и примерные сюжеты заданий в соответствии с программой, продумать организацию выездов. Преподаватели заранее подбирают объекты будущих зарисовок и этюдов, продумывают задания на случай плохой погоды. В этом случае занятия обычно проходят в городском музее, где обучающиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки, этюды народных костюмов, утвари; наброски птиц и животных. В конце летней практики в школе проводится просмотр работ, где оценивается выполненное.

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по пленэру необходимы следующие учебно-методические пособия:

1. материальные: индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
2. наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, методический фонд работ учащихся, иллюстрации;
3. демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
4. электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
5. аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Творческая деятельность

1. Участие учащихся ДХШ в конкурсах различного уровня и ранга: городских, областных, межрегиональных, всероссийских, международных.
2. Функционирование школьных конкурсов с целью стимулирования творческой активности учащихся внутри учебного заведения.

Культурно-просветительская деятельность

1. Проведение родительских собраний, по общим вопросам эстетического воспитания, художественного образования целям и задачам обучения в ДХШ.
2. Сотрудничество с различными СМИ по вопросам популяризации предпрофессионального художественного образования, выставочной деятельности учащихся, преподавателей ДХШ, по вопросам детского творчества. Использование сайтов школы и Комитета по культуре администрации города.
3. Сотрудничество с ВУЗАМИ и СУЗАМИ по вопросам профориентации учащихся и по другим вопросам.
4. Сотрудничество с различными организациями культуры и образования по вопросам выставочной, просветительской и методической деятельности (библиотеки, выставочные залы, музеи и т.д.). Знакомство учащихся с произведениями искусства и формирование правильных эстетических взглядов путём сотрудничества с выставочными организациями. Сотрудничество с прочими организациями (больницами, ТЦ, культурно-развлекательными центрами) в области популяризации различных видов изобразительного искусства путем организации мастер-классов в различных учреждениях города. Воспитание патриотичности и грамотности в вопросах истории, культуры и природы родного края и страны путем сотрудничества различными учреждениями туристической сферы услуг, связанными организацией выездных пленэров.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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