

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЖИГОРСКА»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ**

**программа по учебному предмету
ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР**

Срок реализации – 1 год

г. Жигорск, 2023

РАССМОТРЕНО
Методическим объединением
художественного отделения школы
Протокол от 10.05.2022 № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
«Детская школа искусств»
Г.И. Драгунова

Приказ от 15.06.2023 № 169

Разработчик: Макарова Надежда Витальевна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Технический редактор: Любимова Ольга Валентиновна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Рецензент: Тарасова Наталья Юрьевна, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», Высшая квалификационная категория.

Иванова Галина Николаевна, заместитель директора по УВР, первая квалификационная категория

Структура программы учебного предмета «Пленэр»

1. Пояснительная записка

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Цель и задачи учебного предмета
- 1.3. Обоснование структуры программы учебного предмета
- 1.4. Срок реализации программы
- 1.5. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- 1.6. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- 1.7. Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.8. Методы обучения
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. Учебно-тематический план
- 2.2. Годовые требования по классам. Содержание разделов и тем.

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
- 4.2. Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. Методические рекомендации преподавателям
- 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.
- 5.3. Средства обучения

6. Списки рекомендуемой литературы

- 6.1. Список рекомендуемой учебной литературы
- 6.2. Список рекомендуемой методической литературы

7. Приложения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа разработана в соответствии с: примерными дополнительными общеобразовательными программами по видам изобразительного искусства для детских школ искусств; Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р); Концепцией дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приказ Департамента образования и молодежной политики от 06.03.2014 № 229).

ФГТ устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации *программы*, и сроку обучения по этой программе, являются обязательными при ее реализации.

Учебные занятия на открытом воздухе (ПЛЕНЭР) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Спецификой данной программы является то, что выполняются цветовые и графические упражнения по стилизации предметов, растений, пейзажей. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают натуру с последующей стилизацией объектов выполняют упражнения, позволяющие развивать чувства плановости. Совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-декораторов.

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

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), способы построения композиции (пропорциональность, пластика, колорит) а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и пейзажных мотивов применяются знания и навыки способов построения стилизации растений и пейзажей, использование основных изобразительных средств: точка, пятно, линия, работать тушью кистью, пером, палочкой.

При выполнении живописной растительной декоративной композиции используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, тушью, гуашью, умение грамотно находить тоновые и цветовые отношения. Применение способов однотоновых цветовых отношений, теорию цветовых отношений (родственно- контрастных и контрастных).

При создании этнографических композиций применяются знания некоторых национально- территориальных отличий видов текстильных изделий и других видов декоративно- прикладного искусства.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения стилизации растений, предметов, пейзажа с натуры;
- приобретение навыков работы над декоративной композицией (изображение с натуры растительных и пейзажных мотивов);
- использование этнографических элементов в составлении декоративной композиции;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры;
- формирование декоративного мышления, способности импровизировать, т. е. уметь грамотно, творчески выполнять декоративные композиции на любую тему.

1.3 ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

1.4 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

1.5. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Объем учебного времени (трудоемкость в часах), предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Пленэр»

Общий объем максимальной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Пленэр» при реализации программ «Декоративно- прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет составляет 164 часа, в том числе аудиторные занятия - 132 часа, самостоятельная работа - 32 часа;

При реализации программы учебного предмета «Пленэр» аудиторные занятия составляет по 33 часа в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 8 часов в год. 34 неделя- аттестационная неделя.

Занятия пленэром проводятся в I четверти 17 часов и IV четверти в количестве по 16 часов в четверть.

1.6 СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ГРАФИКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Учебный предмет «Пленэр»

(Программа «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	2		3		4		5		
	Полугодия								
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Практические занятия (количество часов в год)	33		33		33		33		132
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах		8		8		8		8	32
Промежуточная аттестация		А. н		А. н		А. н		А. н	
Максимальная учебная нагрузка	41		41		41		41		164

А. н – аттестационная неделя

1.7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ 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, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают наброски чучел птиц и растений.

Занятия пленэром могут проводиться по 4 часа в неделю в начале первой или конце четвертой четверти. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

1.8 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.

1.9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области изображения растений, пейзажа, национального костюма, платков, шали, бисероплетения.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения до четвертого года обучения. На четвертом году обучения происходит проверка самостоятельного решения композиций и выбора материала.

Учащиеся **третьего года** (4-й класс) обучения совершенствуют технику наброска. Третий год пленэра с упором на живописные зарисовки в декоративном стиле. Выполняют этюды по подобию живописи импрессионистов. Копируют сложнейшие виды фактурных поверхностей и орнаментов, созданных природой. Развивают навыки и умения в линейных зарисовках соцветий, линиями различной толщины и характера.

2.1 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Третий год обучения

Пленэр (33 часа)

«Живописный»

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
		41	8	33
Сбор материала.	практ. работа	3	1	2

Кистевые зарисовки растительных форм.	практ. работа	3	1	2
Зарисовки растительного мотива «пятновым способом».	практ. работа	5	1	4
Зарисовки растительного мотива в виде точек «пико» или мазков.	практ. работа	7	1	6
Зарисовки фактурных поверхностей (кора, камни, ракушки и пр.).	практ. работа	7	1	6
Зарисовки фактурных поверхностей (оперение птиц, крылья бабочек, чешуя рыб и пр.).	практ. работа	8	1	7
Линейные зарисовки соцветий, линиями различной толщины и характера.	практ. работа	8	2	6

2.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Третий год обучения «Живописный»

Тема 1. Сбор материала

Задание посвящено поиску интересных растительных мотивов.

Научить наблюдать и отбирать наиболее интересные растительные мотивы и подготовить их к работе.

Материал. Листья, ветки, бутоны цветов, шишки.

Тема 2. Кистевые зарисовки растительных форм.

Предлагается выполнить самостоятельно несколько зарисовок растений без подготовительного рисунка карандашом.

Совершенствование техники наброска, более виртуозное смелое выполнение зарисовки.

Самостоятельная работа. Кистевые зарисовки растительных форм.

Материал. ¼ листа, тушь, кисть.

Тема 3. Зарисовки растительного мотива «пятновым способом».

За занятия выполняется 2- 3 зарисовки, с использованием пятна различного масштаба.

Углубление практических навыков по стилизации растений и переход от зарисовки к композиции.

Самостоятельная работа. Зарисовки растительного мотива «пятновым способом».

Материал. ¼ листа, тушь, перо, палочка.

Тема 4. Зарисовки растительного мотива в виде точек «пико» или мазков.

Задание выполняется по подобию живописи импрессионистов. За два занятия можно выполнить две зарисовки (этюда).

Самостоятельная работа. Зарисовки растительного мотива в виде точек «пико» или мазков.

Материал. ¼ листа, гуашь, акварель, кисть.

Тема 5. Зарисовки фактурных поверхностей (кора, камни, ракушки и пр.).

Выполняются зарисовки с тщательной моделировкой фактурной поверхности близко к натуре с сохранением цветового строя.

Изучение и копирование сложнейших видов природных фактурных поверхностей.

Самостоятельная работа. Зарисовки фактурных поверхностей.

Материал. ¼ листа, гуашь, акварель, кисть.

Тема 6. Зарисовки фактурных поверхностей (оперение птиц, крылья бабочек, чешуя рыб и пр.).

Продолжается изучение и копирование фактур и орнаментов, созданных природой.

Изучение и сбор материалов для дальнейшего использования в декоративной композиции.

Самостоятельная работа. Зарисовки фактурных поверхностей.

Материал. ¼ листа, гуашь, акварель, кисть.

Тема 7. Линейные зарисовки соцветий, линиями различной толщины и характера.

На одном листе можно разместить несколько зарисовок с различной степенью стилизации (от натурной зарисовки до очень стилизованной, почти орнаментальной).

Изучение и анализ растительных элементов, стилизация и превращение их в элемент растительного орнамента.

Самостоятельная работа. Линейные зарисовки соцветий, линиями различной толщины и характера.

Материал. ¼ листа, тушь, перо, кисть, палочка.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков.

К концу пленэрной практики 1-го года обучения учащиеся должны знать:

- начальные сведения о стилизации растений;
- понятия: ритм, пропорции, тон;
- основные изобразительные средства: точка, пятно, линия.

Уметь:

- наблюдать, отбирать наиболее выразительные природные мотивы;
- стилизовать растения;
- грамотно построить растительную композицию;
- работать тушью, используя кисть, перо, палочку;
- аккуратно, терпеливо, методично выполнять зарисовки.

К концу пленэрной практики 2-го года обучения учащиеся должны знать:

- новые принципы и способы стилизации растений;
- иметь представление о способах применения однотоновых цветовых отношений в растительных композициях.

Уметь:

- грамотно выбирать наиболее выразительные растительные мотивы;
- четко графически выполнять стилизацию растений;

- построить растительную композицию с применением полученных знаний по цветоведению.

К концу пленэрной практики 3-го года обучения учащиеся должны знать:

- принципы построения декоративной растительной композиции- повторности чередования разработки;
- способы построения композиции: пропорциональность, ритм, пластику, колорит;
- теорию цветовых отношений (родственно- контрастных и контрастных).

Уметь:

- точно и грамотно выбрать природный мотив;
- грамотно выражать пластическую идею растительной композиции;
- применять теорию родственно- контрастных и контрастных цветовых отношений.

К концу пленэрной практики 4-го года обучения учащиеся должны знать:

- основные принципы построения декоративной композиции;
- основные виды декоративно- прикладного искусства;
- основные способы стилизации растений и пейзажей;
- основы графического и цветового построения декоративной композиции по природным мотивам;
- некоторые национально- территориальные отличия видов текстильных изделий и других видов декоративно- прикладного искусства.

Уметь:

- самостоятельно выбирать природный мотив;
- точно и грамотно стилизовать этот мотив;
- использовать теорию цветоведения для решения обратной задачи в декоративно- пейзажной и растительной композиции;
- выполнить копию с этнографических образцов;
- выделять главные и существенные декоративные элементы в изделиях декоративно- прикладного искусства;
- построить декоративную композицию по мотивам одного или нескольких изделий декоративно- прикладного искусства.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1 АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ, ВИДЫ, ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ.

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.

4.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

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;
- грамотная передача пропорций и предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение стилизовать формы, 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 формы;

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 завершения;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

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

2. Выбор точки зрения.

3. Выбор формата изображения.

4. Определение пропорций, движения предметов.

5. Проработка деталей композиционного центра.

6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.

7. Обобщенная моделировка стилизации формы, выявление тональных градаций.

8. Подчинение всех частей изображения целому.

5.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

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

5.3 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

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

- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андрияка С., Беседнова Н., Волокитина О. Акварельная живопись. Часть 1. Начальный рисунок. Учебное пособие. - М.: Академия акварели и изящных искусств С. Андрияки, 2017
2. Дрозд А. Н. Декоративная графика: учебное наглядное пособие. КемГУКИ. 2015
3. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития: учебное пособие. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 2014
4. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2015
5. Шокорова Л.В. стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве 2-е изд., пер. и доп. Юрайт.2017
6. Шушарин П. А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр: учебное наглядное пособие. Кемеровский государственный институт культуры, 2017

6.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012
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. Хейкер Е. Д. Методика работы гуашью в декоративной живописи: учебно-методическое пособие. Издательство Орловского филиала РАНХиГС. 2017