ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3»

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом школы
Протокол от 15.06.2023 № 3

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор _____И.М. Сперанский

Приказ от 15.06.2023 № 142

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусств «Живопись» срок освоения программы 8 лет

Рабочая программа по предмету «Пленэр»

Санкт-Петербург
2023 г.

Предмет «Пленэр»

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Живопись».

Срок реализации учебного предмета «Пленэр» - 5 лет в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с 8-летним сроком освоения.

Форма проведения учебных занятий – групповая**.** Объем учебного времени на реализацию учебного предмета - 28 академических часов в год.

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в детских художественных школах и художественных отделений. Она проводится обычно после годовых экзаменационных работ, в начале лета, и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции.

На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, композиции).

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4 класс

Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа. Приобретение навыка передачи освещения, состояния воздуха, многокрасочность палитры, тоновые отношения. Изучение последовательности в работе. «Постановка глаза».

Решение зелени как отражение сложного взаимодействия различных оттенков зеленого, обусловленного световоздушной средой. Изучение воздушной перспективы, технических приемов решения травы, деревьев, неба, воды и т.п.

Аттестация:

Зачет

5 класс

Решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, воды и т.д. Освоение принципов выбора мотива, его композиционного решения. Совершенствование техники работы акварелью. Решение пространственных задач. Выполнение зарисовок архитектурных построек, набросков животных в движении.

Аттестация:

Зачет

6-7-8 класс

Колористическое решение пейзажа, передача состояния: пасмурно, солнечно, вечер, утро и т.п. Изучение особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая направленность. Совершенствование техники работы: выполнение a’la prima коротких этюдов на состояние, многослойной живописи с лессировкой, с подробной проработкой деталей.

Аттестация:

Зачет

Задания 4-8 класс.

- Зарисовки цветов, веток, деревьев.
- Линии горизонта. Высокая низкая линия горизонта. Решение трех планов (передний -средний – дальний).

> Тональное решение планов. Гризайль.
> Тепло—холодный колорит, нюанс—контраст .
> Единство колорита. Цельность.
> Связь архитектуры с пейзажем. Основы линейной перспективы.
> Изучение растительных форм. Наброски цветов, веток деревьев, характер крон различных деревьев (карандаш, гуашь, уголь).
> Наброски фигуры (карандаш, гуашь, уголь).
> Композиция пейзажа с фигурой.
> Наброски животных различными материалами. Линия, пятно, форма.
> Этюды на основные цветовые, тональные отношения.
> Городской пейзаж. Выбор формата. Линия горизонта, фронтальные , глубинные композиции. Тональная плановость. Колорит (тепло—холодный колорит, нюанс—контраст) .
> Масштаб. Соразмерность фигуры с архитектурой.
> Небо — эмоциональная составляющая пейзажа.
> Время суток. Передача утреннего, дневного, вечернего состояния.
> Подбор материала. Работа над эскизами на выбранную тему.
> Наброски фигуры на пленере с элементами интерьера.
> Тематический натюрморт в условиях естественного освещения. Солнечное освещение, вечернее освещение.
> Тематическая композиция 2-3 фигуры.
> Станковая композиция на основе пленэрных материалов.

Критерии оценки по результатам текущей промежуточной аттестации

• **5 (отлично)**Работа выполнена в полном объёме, четко выражены законы композиции, окружающая обстановка передана в цвете, творческий подход к работе, продемонстрирована способность применять полученные знания и навыки при работе с цветом и тоном, присутствуют индивидуальные решения поставленных задач, продемонстрировано хорошее чувство колорита, точно переданы тёплые и холодные оттенки, грамотная компоновка в листе, чувство масштаба и пропорций в заданном формате, использована широкая цветовая палитра, выбранные оттенки соответствуют колориту, плановость композиции передана за счет тона и световоздушной перспективы.
• **5- (отлично с минусом)** Работа выполнена в полном объёме, четко выражены законы композиции, окружающая обстановка передана в цвете, творческий подход к работе, продемонстрирована способность применять полученные знания и навыки при работе с цветом и тоном, присутствуют индивидуальные решения поставленных задач, продемонстрировано хорошее чувство колорита, точно переданы тёплые и холодные оттенки, грамотная компоновка в листе, чувство масштаба и пропорций в заданном формате, использована широкая цветовая палитра, выбранные оттенки соответствуют колориту, плановость композиции передана за счет тона и световоздушной перспективы.
Есть 1-2 незначительных недочёта.
• **4+ (хорошо с плюсом)** Работа выполнена в полном объёме, показаны способности рисовать по замыслу, продемонстрировано умение передавать личное отношение к объекту изображения, учащийся в целом справляется с поставленными перед ним задачами.
В работе присутствует 3-4 незначительных ошибки в одном из пунктов: в тоне, развитии пластической идеи в пространственной композиции, подбору цветовой гаммы.
• **4 (хорошо)** Работа выполнена в полном объёме, показаны способности рисовать по замыслу, продемонстрировано умение передавать плановость изображения, в работе показано умение справляться с поставленными задачами.
В работе есть определённые тональные ошибки, не до конца показано трехмерное пространство в сюжетной композиции, фактура, неточно подобранна цветовая гамма.

• **4- (хорошо с минусом)** Работа выполнена в полном объёме, продемонстрированы способности рисовать по замыслу.
Учащийся не в полной мере справился с поставленными перед ним задачами: присутствуют определённые тональные и композиционные ошибки, в работе не до конца показано трехмерное пространство в сюжетной композиции, фактура, неточно подобранна цветовая гамма, имеются ошибки в передачи светотени.
• **3+ (удовлетворительно)** Продемонстрировано умение выполнять задание по плану педагога. Учащийся сделал грубые тональные и композиционные ошибки, работа содержит значительное количество ошибок на формирование пространства условной картинной плоскости, не подобранна цветовая гамма, не передаёт тёплые и холодные оттенки, нет чувства выразительности и цельности композиции.
• **3 (удовлетворительно)** Учащийся не выполнил задание по плану педагога, в работе присутствуют значительные тональные и композиционные ошибки на всех этапах, даже подготовительном, работа содержит большое количество ошибок в цвете, тоне, построении, нет передачи фактуры и развития пластической идеи в пространственной композиции, в работе присутствует грязь и затёртость, не расширенная цветовая палитра, отсутствие передачи оттенков, нет чувства плановости в композиции, работа представлена не в полном объёме.
• **3- (удовлетворительно с минусом)** Учащийся не выполнил задание по плану педагога, плохо осваивает формат, делает грубые тональные и композиционные ошибки, работа содержит большое количество грубых ошибок в цвете, тоне, плановости построения сюжетной композиции, нет передачи фактуры, развития пластической идеи, присутствует грязь, затёртость и недоделанность, не расширенная цветовая палитра, отсутствие передачи оттенков, нет чувства целостности цветотонального решения листа, допускает искажения в передаче пропорций и пространства в сюжетной композиции, работа представлена не в полном объёме.
• **2 (неудовлетворительно)** Учащийся не выполнил задание по плану педагога, плохо освоен формат, допущены фундаментальные тональные и композиционные ошибки, работа содержит большое количество грубых ошибок в основных правилах и законах станковой композиции, цвете, тоне, построении, нет передачи пластической идеи в пространственной композиции, индивидуальной трактовки персонажей, в работе присутствует грязь, затёртость и недоделанность, узкая цветовая палитра, неверная передача оттенков, нет чувства плановости в сюжетной композиции, отсутствует световоздушная перспектива, присутствуют искажения в передаче пропорций, а также прямой линейной перспективы, работа была представлена не в полном объёме.

Требования к итоговой аттестации

Работы должна быть предоставлена к назначенной дате в оригинальном виде. В экзаменационную подачу должны входить: две основных работы формата не менее А-3 и дополнительные работы не менее 10 штук выполненные в различных техниках.

Критерии оценки по результатам итоговой аттестации

• **5 (отлично)**Работа выполнена в полном объёме, четко выражены законы композиции, окружающая обстановка передана в цвете, творческий подход к работе, продемонстрирована способность применять полученные знания и навыки при работе с цветом и тоном, присутствуют индивидуальные решения поставленных задач, продемонстрировано хорошее чувство колорита, точно переданы тёплые и холодные оттенки, грамотная компоновка в листе, чувство масштаба и пропорций в заданном формате, использована широкая цветовая палитра, выбранные оттенки соответствуют колориту, плановость композиции передана за счет тона и световоздушной перспективы.
• **4 (хорошо)** Работа выполнена в полном объёме, показаны способности рисовать по замыслу, продемонстрировано умение передавать плановость изображения, в работе показано умение справляться с поставленными задачами.

В работе есть определённые тональные ошибки, не до конца показано трехмерное пространство в сюжетной композиции, фактура, неточно подобранна цветовая гамма.
• **3 (удовлетворительно)** Учащийся не выполнил задание по плану педагога, в работе присутствуют значительные тональные и композиционные ошибки на всех этапах, даже подготовительном, работа содержит большое количество ошибок в цвете, тоне, построении, нет передачи фактуры и развития пластической идеи в пространственной композиции, в работе присутствует грязь и затёртость, не расширенная цветовая палитра, отсутствие передачи оттенков, нет чувства плановости в композиции, работа представлена не в полном объёме.
• **2 (неудовлетворительно)** Учащийся не выполнил задание по плану педагога, плохо освоен формат, допущены фундаментальные тональные и композиционные ошибки, работа содержит большое количество грубых ошибок в основных правилах и законах станковой композиции, цвете, тоне, построении, нет передачи пластической идеи в пространственной композиции, индивидуальной трактовки персонажей, в работе присутствует грязь, затёртость и недоделанность, узкая цветовая палитра, неверная передача оттенков, нет чувства плановости в сюжетной композиции, отсутствует световоздушная перспектива, присутствуют искажения в передаче пропорций, а также прямой линейной перспективы, работа была представлена не в полном объёме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Автономова Н.Б. Кандинский. – М: Изобр. искусство,1993.
Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009
Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984
Алпатов М. Немеркнущее наследие. – М: Просвещение, 1990. с. 107-116.
Алферов Л.. Технологии росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. – Ростов н /Д: Феникс, 2000.
Андронов С.А.. Рембрандт. О социальной сущности художника.- М: «Знание», 1978.
Арбат Ю. Русская народная роспись по дереву. – М.: Изо. иск-во, 1970.
Арбат Ю. Светлый Север. Рассказы и очерки о русском Севере, его людях и его народном искусстве. – Вологда: Сев.-Зап., 1970. – 287 с.
Баткин Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности. – М.:Наука, 1989
Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. - Арх: Сев.-зап кн. изд., 1985.
Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. – М.: Индрик, 2000.
Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учеб. Для студ. Высш. Учеб. Заведений: В 2 ч. Ч. 1. – М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2002.
Бесчастнов М.П. Графика пейзажа.- М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
Богуславская И.Я. Северные сокровища. – Арх: Сев.-зап кн. изд., 1980.
Бусева-Давыдова И. Иконостас. В журнале «Юный художник» № 8, 1991 г.- М.: Молодая гвардия, 1991.
Василенко В.М. Народное искусство. – М.: Сов. худ., 1974.
Верник Ромуальд статья «Страсти маэстро Рембрандта» с. 10-15 в журнале «Твой стиль» № 1 (7). – М: «Новости», 1993.
Виппер Б.Р. Очерки Голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670). – М: «Искусство», 1962.
Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи 17 века. – М: «Искусство», 1967.
Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991
Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика,1989
Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996

Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 1998
Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 1998
Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983
Кантор А.М. и др. Малая история искусств. Искусство 18 века. – М: «Искусство»,1977.
Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М.: Просвещение, 1971
Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 1998
Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985
Кузнецов Ю. Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже.- Ленинград: Искусство,1984. с. 133-138, 143-236.
Кузнецов Ю.И. Рембрандт. – М: «Изобразительное искусство», 1988.
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима.- М.: Высш. Шк., 1990.
Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985
Лебедев В.А. Рембрандт. – М: «Знание», 1956.
Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство"– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие – М.: Астрель: АСТ, 2006
Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. – М.: Просвещение, 1977
Маджи Джованна Луксор. – Италия, 2001.
Маркс Харальд Обзор Дрезденской картинной галереи старых мастеров. – Дрезден, 1984. с.170-195.
Мартиндейл Эндрю Готика. – М.: Слово, 2001.
Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца 19 начала 20 века – М: Искусство, 1991.
Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца 19 – начала 20 века. – М.: Искусство, 1991.
Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов 15-16 веков. – Ленинград: Искусство, 1984.
Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 1982
Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство 17 века. – М: «Искусство», 1974.
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008
Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2009
Фихнер Е.Ю. Голландская пейзажная живопись 17 века в Эрмитаже. – Ленинград: изд. Гос. Эрмитажа, 1963.
Фихнер Е.Ю. Рембрандт. Возвращение блудного сына. – Ленинград: Изд. Гос. Эрмитажа, 1963.
Шалаби Аббас Весь Египет.- Италия, 2001.
Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 1985
Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990
Агюстон Ж.А. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне, М., 1981
Алексеев С.С. О колорите, М., 1974
Алексеев С.С. Цветоведение, М., 1952
Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства, М., 1977
Вибер Ж. Живопись и ее средства, М., 2000
Волков Н.Н. Цвет в живописи, М., 1984
Гегель Г.В.Ф. Эстетика, М., 1968. т.1
Дерибере М. Цвет в деятельности человека, М., 1964
Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись, М., 1986
Кох Э., Вагнер Г. Индивидуальность цвета, М., 1995
Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения, М., 1984

Применение цветоведения в текстильной промышленности: сб. ст. (под ред. Л.И. Беленького и Н.С. Овечкиса), М., 1970. ч.1
Сокольникова Н.М. Основы живописи, М., 1999
Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение, М., 1990
Цой В.В. Введение в теорию цвета, Томск, 1985
Цойгнер Г. Учение о цвете, М., 1971
Шашлов Б.А. Природа цвета. Метрология цвета, М., 1980
Эстетика: словарь, М., 1989

«Скульптура»

Для преподавателей:

Ватагин В. Изображение животных. М.; 1957.
Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы. М.; 1982.
Писаревский Л. Лепка головы человека М.; 1962.
Рабинович. М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц . М.; 1978.
Соколов В. Лепка фигуры. М.; 1968

Для учащихся:

Школа изобразительного искусства: Сб. В 9 т. М. 1960-1988.
Юному художнику. Практическое руководство по изобразительному искусству. Раздел «Скульптура». М.; 1963.
Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М.; 1982.

«Рисунок»

Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. М. 1985.
Барщ А. Наброски и зарисовки. М. 1970
Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.1963
Ватагин В. Изображение животных М.1957.
Дейнека Д. Учитесь рисовать М.1961
Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке М.1978.
Ростовцев Н. Очерки истории методов преподавания рисунка М.1984.
Сергеев А. Учебный натюрморт М.1955.
Хитров А. Катуркин Т. Алексеева Е. Учебный рисунок М.1953
Школа изобразительного искусства. Сборник. В 10-ти вып. М.1960 – 1988.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ КИНОФИЛЬМЫ

Рисунок гипсовой головы (4 части, черно-белый). Центрнаучфильм, 1971.

«Живопись»

Алексеев С. О цвете и красках. – М. 1964
Беда Г. Живопись и ее изобразительные средства – М. 1977
Живопись. Учебные постановки М.1963
Кальнинг А. Акварельная живопись. – М.1968
Тютюнник В. Материалы и техники живописи - М. 1962
Унковский А. Живопись. Вопросы колорита - М.1980
Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып. Вып.1-6 - М.1986

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ КИНОФИЛЬМЫ.

1. Композиция живописи (3 части, цветной). Центрнаучфильм. 1979
2. Искусство акварели (3 части, цветной). Леннаучфильм 1986 (из серии «Методика школьного художественного образования»).

«Станковая композиция»

Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.
Архейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М. 1974 г.
Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» - М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.

Сомов Ю.С. «Композиция в технике» - М. Машиностроение 1972 г.
Чернышов О.В. «Формальная композиция» - Минск, Харвест 1999 г.
Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. «Композиция» - М. Просвещение 1978 г.
Шорохов Е.В. «Основы композиции» - М. 1979 г.
Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961. – 183 с..
Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с.
Даниэль С.М. "Искусство видеть" Ленинград "Искусство" 1990г.
Дыко Л.Г. "Основы композиции в фотографии" Москва "Высшая школа" 1989г.
Кагальдо А., Претте М. "Творчество и выражение" Москва "Советский художник" 1985г.
Сокольникова Н.М. "Основы композиции" Обнинск "Титул" 1996г.
«Юный художник»,«Художественная школа»

Документ подписан электронной цифровой подписью

Дата и время подписания: 2023/06/28 00:00:00 MSK
Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №3»
Сперанский И.М.

Сертификат: 56 81 B8 8D E6 F8 C9 FE 8A 9B 4E 86 64 57 AF C4 1A 87 E8 FD
Выдан: 2021/03/31 13:00:43 MSK
Сформированный уникальный программный ключ:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCva2aDH4Lfqj47K55DdYlIz7aX
N7zQ61j07kUuZjj89ib9KLfd6awRjeNC09LP8gB1v6t1jf59PyWFm8hIl+wHWGjv
q+QOIF0NyWhlJ0S89MYBdkTsyxcJYPtU+Rm3UaZLErZEulS2uoDGQ/XXsYJl18hR
6geo61Q1t8UshlOwyQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----