

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3"

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программ в области изобразительного искусства «Живопись»
со сроком обучения – 8 лет.**

**ПО.03 «Пленэрные занятия»
ПО.03.УП.01 «ПЛЕНЭР»
(4-8 классы)**

Санкт-Петербург
2018 год

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
« ____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
_____ Е.А.Юхневич
« ____ » _____ 2018 г.

Составитель программы – преподаватель рисунка, живописи и композиции высшей квалификационной категории Наталья Михайловна Андреева

Рецензент - преподаватель рисунка, живописи и композиции СПб ГБУ ДО «ДХШ №3» высшей квалификационной категории

_____ Наталья Сергеевна Терехина

Рецензент - преподаватель рисунка, живописи и композиции высшей квалификационной категории, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени И.П.Саутова»

_____ Надежда Константиновна Николаева

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
Учебный план	6
4 класс.	7
5 класс.	7
6 класс.	8
7 класс.	8
8 класс.	9
Содержание учебного предмета	10
4 класс.	11
5 класс.	14
6 класс.	16
7 класс.	18
8 класс.	20
Требования к уровню подготовки обучающихся	22
Формы и методы контроля, система оценок	22
Материально-техническое обеспечение учебного процесса.....	23
Методическое обеспечение учебного процесса	38
Список литературы.	41

Пояснительная записка.

Летняя практика по изобразительному искусству учебного предмета «Пленэр» в художественной школе является продолжением процесса предпрофессионального общеобразовательного академического обучения живописи, рисунка и композиции.

Занятия на открытом воздухе (пленэр) по живописи и рисунку направлены на сбор материала для работы над композицией и на развитие у учащихся таких способностей как:

1. Умение передавать большое пространство, движущуюся и постоянно меняющуюся натуру; знание и применение законов линейной перспективы, равновесия, плановости.
2. Учитывать знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными формами.
3. Умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу, естественную освещенность. (Смотрите таблицу - Законы воздушной перспективы.)
4. Совершенствовать технические приемы работы с различными техническими материалами.
5. Продолжать знакомство с лучшими работами художников пейзажистов.
6. Умение применять навыки, приобретенные на учебных предметах: композиция, рисунок, живопись.

Цели учебного предмета.

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы теоретических и художественно - исполнительских знаний.

Воспитание бережного отношения и любви к родной природе.

Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета.

Приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения.

Развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры.

Приобретение навыков работы над этюдом с натуры растительных и архитектурных мотивов, фигуры человека в пленэре.

Формирование умений находить необходимый выразительный метод, графический или живописный подход в рисунках, в передаче натуры.

Форма проведения учебных занятий.

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий численностью от 8 до 10-15 человек на открытом воздухе. В случае плохой погоды, уроки можно проводить в музее «Ижорского завода», в ротондовом выставочном зале ДК «Ижорский», краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, или в классах школы, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных, зарисовки человека и животных с натуры. Вид из окна – зарисовки.

Методы обучения.

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

Словесный: объяснение, беседа, рассказ.

Наглядный показ: наблюдение, демонстрация приемов работы.

Практический.

Эмоциональный: создание художественных впечатлений, подбор ассоциаций образов.

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

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования 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 (общей теории образования и обучения);
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля – система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы - содержание учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета.

Главной формой обучения живописи и рисунка на пленэре является этюд и зарисовка с натуры. Время выполнения этюда или зарисовки колеблется в значительных пределах: от нескольких минут до нескольких часов. Продолжительность каждодневного сеанса не превышает четырех часов (академических).

Программа «Пленэр» - этюды и зарисовки на открытом воздухе, содержит задания, рассчитанные на 140 учебных часов с 4 по 8 классы включительно.

Практические занятия пленэром проводятся в одну неделю в июне месяце.

Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

На каждый класс объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год. Половина этого времени- 14 часов на живопись и- 14 часов на рисунок.

Самостоятельная работа – домашнее задание может составлять также 28 часов в год.

Этого очень мало, но если работать внимательно и целенаправленно, то даже за такой короткий период можно многое понять в специфике пленэрной живописи и рисунка.

Итак, при реализации программ рисунок, живопись, композиция с нормативными сроками обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с четвертого класса по восьмой включительно.

Учебно-тематический план
Первый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)				
			Макси - мальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия, практические занятия		Самостоя - тельная работа Д/З	
				Рис.	Жив.	Рис.	Жив.
1	Малые природные формы: цветы, травы, листья, ветки (зарисовки растений).	Урок, практическая работа	8 /8	4	4	4	4
2	Малые природные формы: камни, пеньки.	Урок ...	8 /8	4	4	4	4
3	Ограниченный пейзаж (крона деревьев, кустов на фоне неба, травы).	Урок ...	8 /8	4	4	4	4
4	Зарисовки животных (сидящие, стоящие, спящие).	Урок ...	4 /4	2	2	2	2
		Всего:	28/28	14	14	14	14

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)				
			Макси - мальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия, практические занятия		Самостоя - тельная работа Д/З	
				Рис.	Жив.	Рис.	Жив.
1	Рисунок коры и части ствола дерева с ветками и листьями.	Урок, практическая работа	8	4		4	
2	Этюд части ствола с ветками и листьями.	Урок ...	8		4		4
3	Архитектура (общая конструкция), отдельные фрагменты, детали построек (окно, крыльцо, скамейка).	Урок ...	8	4		4	
4	Архитектурные мотивы, малые архитектурные формы.	Урок ...	8		4		4
5	Наброски и зарисовки птиц, животных, человека.	Урок...	8	4		4	
6	Этюд полевых, садовых цветов.	Урок...	8		4		4
7	Линейная перспектива глубокого пространства. Рисунок группы деревьев.	Урок...	4	2		2	
8	Световоздушная перспектива. Этюд группы деревьев.	Урок...	4		2		2
		Всего:	28/28	14	14	14	14

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)				
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия, практические занятия		Самостоятельная работа Д/З	
				Рис.	Жив.	Рис.	Жив.
1	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок отдельных деревьев различных пород.	Урок, практическая работа	8	4		4	
2	Простой пространственный пейзаж. Световоздушная перспектива.	Урок ...	8		4		4
3	Архитектура, рисунок несложной постройки или ее части.	Урок ...	8	4		4	
4	Букет полевых и садовых цветов.	Урок ...	8		4		4
5	Рисунок части ствола дерева с большими сучьями. Композиционно-линейное построение.	Урок...	8	4		4	
6	Группа деревьев с отражением в воде.	Урок...	8		4		4
7	Зарисовки птиц, животных или фигуры человека.	Урок...	4	2		2	
8	Этюд ствола и веток деревьев на фоне неба.	Урок...	4		2		2
		Всего:	28/28	14	14	14	14

Четвертый год обучения.

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)				
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия, практические занятия		Самостоятельная работа Д/З	
				Рис.	Жив.	Рис.	Жив.
1	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок группы деревьев.	Урок, практическая работа	8	4		4	
2	Простой пространственный пейзаж с отражением неба и земли, на втором плане возможны постройки.	Урок ...	8		4		4
3	Архитектура, рисунок несложной постройки с частью деревьев.	Урок ...	8	4		4	
4	Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки.	Урок ...	8		4		4
5	Рисунок лодки, катера или яхты с мостками.	Урок...	8	4		4	
6	Натюрморт из овощей или фруктов на пленэре.	Урок...	8		4		4
7	Зарисовки птиц, животных или	Урок...	4	2		2	

	фигуры человека, наброски друг с друга.						
8	Этюды животных, птиц или фигуры человека.	Урок...	4		2		2
		Всего:	28/28	14	14	14	14

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)				
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия, практические занятия		Самостоятельная работа Д/З	
				Рис.	Жив.	Рис.	Жив.
1	Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок крупных растений.	Урок, практическая работа	8	4		4	
2	Простой пространственный пейзаж с отражением неба и земли, на втором плане возможны постройки.	Урок ...	8		4		4
3	Архитектура, рисунок несложной постройки.	Урок ...	8	4		4	
4	Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки.	Урок ...	8		4		4
5	Рисунок мостков с лодками.	Урок...	8	4		4	
6	Лодки или яхты на фоне неба и воды.	Урок...	8		4		4
7	Зарисовки автомашин, тракторов и других машин, можно с людьми.	Урок...	4	2		2	
8	Натюрморт на пленэре из овощей или фруктов.	Урок...	4		2		2
		Всего:	28/28	14	14	14	14

Содержание учебного предмета.

При рисовании с натуры на пленэре учащимися изучается окружающий мир, осуществляется исследовательская деятельность, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение главным образом происходит как решение задач по рисунку, живописи и композиции. 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 обсуждается с преподавателем. Темы в программе меняются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся 4 класса (**первого года**) обучения по учебному предмету Пленэр приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды цветов, трав, деревьев, неба, животных, птиц, знакомятся с линейной и воздушной перспективой. Изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся 5 класса (**второго года**) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков деревьев, трав, животных, птиц, архитектурных мотивов.

Учащиеся 6 класса (**третьего года**) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов. Рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут деревья с отражением в воде, этюды с букетом цветов, используя широкий спектр цветовых оттенков. Совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся 7 класса (**четвертого года**) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в этюдах и натюрморте на пленэре. Самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учащиеся 8 класса (**пятого года**) обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Основное содержание.

4 класс.

При обучении изобразительной грамоте переход от работы в помещении к пленэру особенно сложен. Природа так богата и интересна, что начинающий художник теряется, не знает с чего начать. Поэтому подготовка к пленэру начинается еще в классах, с первых же занятий.

Самое увлекательное – это делать открытия. Ребята «открывают», что нет двух одинаковых листьев, двух одинаковых слив, яблок, груш, что одни и те же цветы могут быть гармоничными в одних сочетаниях и дисгармоничными в других. Приходят к выводу, что рассматривать надо всю гамму красок вместе, а не отдельно каждую, что цвет пишется таким, каким становится в совокупности с другими. В основном ребята в помещении работали гуашью на ДПК, поэтому в пленэре на живописи они могут продолжать работать красками гуашь, либо писать акварелью, на усмотрение преподавателя.

В начале лета учащиеся выходят на пленэр. Работа на природе специфична: большие пространства, постоянно меняющаяся погода. И если в классе ребята писали и рисовали натюрморты,.. то на пленэре ближе всего к натюрморту «микрпейзаж». Так можно назвать малые природные формы: цветы, травы, листья, ветки, камни, пеньки. Ограниченный пейзаж (крона деревьев, кустов на фоне неба, травы.) Зарисовки животных, птиц. Так, наблюдая и изучая первоплановые элементы пейзажа, пытаемся его изобразить. В написании цветов, кроны деревьев, камней, животных - потребуются навыки владения кистью. А в зарисовках плодов и веток, пенька, деревьев - чувства формы, пластики, объема, подскажут, как работать в тоне и как по форме класть линию, штрих.

Тема 1. Малые природные формы: цветы, травы, листья, ветки (зарисовки растений). Рисунок – 4 часа.

Задача: Выявить композиционный центр. Основной упор на внимание света и тени собственной и падающей на листьях, цветах и т. д. Овладеть техническими приемами линии, штриха с растяжкой тона.

Техника: Растяжка в тоне от широких свободных штрихов, до коротких штрихов и линий, требующих определенного нажима.

Формат: А – 3, А – 4

Материал: Карандаш НВ – 3В и мягче.

Домашнее задание: Нарисовать цветы, травы, листья по выбору. Выявить композиционный центр. Проработать в тоне, обращая внимание на свет и тень.

Чтение учебной литературы.

Тема 1. Малые природные формы: цветы, травы, листья, ветки (зарисовки растений). Живопись. (Работа на пленэре – 4 часа).

Задача: Выявить композиционный центр. Добиться контраста цветового и тонального. Основной упор на теплохолодность, свет и тень.

Техника: Мазками, по-сырому, по-сухому, мазок по форме.

Материал: Б. бумага, гуашь.

Формат: А-3.

Домашнее задание: Написать этюд цветов с натуры или выполнить по памяти тот же самый этюд, который был написан на пленэрной практике.

Тема 2. Малые природные формы: Камни, пеньки. Рисунок – 4 часа.

Задача: Передать объем, обращая внимание на свет, тень, полутона. Подчеркнуть фактуру ствола – кору, передать материальность

Техника: Отработка культуры штриха, линии.

Материал: Б. бумага, карандаш Т – МЗ.

Формат: А – 3, А – 4.

Домашнее задание: Сделать зарисовку пня, с окружением травы, цветов. Передать объем, фактуру, материальность формы.

Тема 2. Малые природные формы: пеньки, камни. Живопись – 4 часа.

Задача: Передать объем, фактуру камня. Добиться цветового и тонального контраста.

Техника: Мазками, сухой кистью, монотипией.

Материал: Б. бумага, гуашь, (можно использовать акварель).

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Написать этюд камня с натуры, или по памяти, который был выполнен на пленэре, используя технику – мазки, сухая кисть, монотипия.

Тема 3. Ограниченный пейзаж (крона деревьев, кустов на фоне неба, травы.) Рисунок – 4 часа.

Задача: Компановка в листе. Передача объема кроны, ствола дерева. Плановость пространства, линейная и воздушная перспектива.

Техника: Углем активная, четкая штриховка, мягкая тушевка.

Материал: Б. или тонированная бумага слегка шероховатая, уголь.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Сделать углем зарисовку ограниченного пейзажа с кроной дерева на фоне неба и травы.

Тема 3. Ограниченный пейзаж (крона деревьев, кустов на фоне неба, травы). Живопись – 4 часа.

Задача: Компановка в листе. Передача объема кроны, ствола дерева. Плановость пространства, воздушная перспектива.

Техника: Отмывкой, точечными мазками.

Материал: Б. бумага, гуашь или акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Ограниченный пейзаж с деревом на фоне неба, травы. Передать форму, цвет, воздушную перспективу, настроение.

Тема 4. «Зарисовки животных» (сидящие, стоящие, спящие). Рисунок 2 часа.

Задача: Выполнить наброски линейные и тональные (или наброски пятном), с использованием силуэта. Изучить пропорции, величины. Передача характерных поз, движений.

Техника: отработка линии и штриха острым и плоским грифелем карандаша, пера.

Материалы: Б. бумага, карандаш М – М8, тушь.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Ежедневно заниматься набросками и зарисовками, знакомиться с различными техниками их исполнения.

Тема 4. «Зарисовки животных» (сидящие, стоящие, спящие). Живопись – 2 часа.

Задача: Максимально сосредоточить внимание на характерных особенностях натуры. Соблюдая пропорции, правильно компоновать в листе.

Техника: Мазок формирует объем, появляется острота и выразительность движения природы.

Материалы: Б. бумага, акварель, гуашь.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Используя технику мазка, выполнить живописный этюд домашнего животного с натуры, можно птицу или аквариумную рыбку.

Посещение зоопарка и зоологического музея.

5 класс.

Пленэрная живопись и рисунок в пятом классе продолжается через изучение «микрпейзажа», который ближе к натюрморту, уже знакомому ранее. Множество деталей, которые ребята изучат на практике, постепенно решая посильные задачи хорошо их исполняя, в дальнейшем подведут к сложному пространственному, многоплановому пейзажу. А пока только наблюдаем его при различных состояниях природы: утро, день, вечер солнечный или пасмурный, дождь... Пробуем проанализировать, как изменяется цвет, свет, настроение мотива в зависимости от состояния природы. Ведь каждая его деталь подчинена этому состоянию. Стараемся изобразить.

Непременной деталью многих пейзажей являются деревья различных пород, с которых следует сделать несколько этюдов и зарисовок. Образное восприятие природных форм. Рисование тенями. Эмоционально и выразительно изобразить простую архитектурную постройку, применяя знания линейной и воздушной перспективы. В написании цветов потребуются навыки владения кистью. А в зарисовках кроны и веток дерева - чувства объема подскажут, как работать в тоне, как по форме класть линию, штрих. Чтобы изобразить группу деревьев, говорим о плановости, о глубине пространства, как намечать, рисовать ближние и дальние деревья.

Тема 1. Рисунок коры и части ствола дерева с ветками и листьями. Рисунок – 4 часа.

Задача: Увидеть и передать интересный силуэт дерева, выявить формы масс зелени и ствола с ветвями с помощью света тени и полутонов, передача фактуры ствола и ветвей дерева.

Техника: Оработка штриховки широкими плоскостями и тщательная проработка мелких деталей коротким штрихом.

Материал: Карандаш Т – МЗ.

Формат: А – 3, А – 4.

Домашнее задание: Сделать зарисовку коры и части ствола дерева с ветками и листьями с помощью отношений света и тени, передачи фактуры, формы масс.

Тема 2. Этюд части ствола дерева с ветками и листьями (с кроной дерева). Живопись - 4 часа.

Задача: Закомпоновать в формате, передать объем ствола и кроны дерева, правильно взять цветовые и тональные отношения. Обращаем внимание на теплостудность на свет и тень.

Техника: Навыки цельного письма с использованием боковой части кисти по сырому и тонкой части кисти по сухому.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3, А – 4.

Домашнее задание: Написать этюд части ствола дерева с ветками и листьями, учитывая задачи, поставленные на уроке.

Тема 3. Архитектура (общая конструкция), отдельные фрагменты, детали построек (окно, крыльцо, скамейка). Рисунок – 4 часа.

Задача: Знание перспективы, передача пропорций, выделение композиционного центра, используя контраст света и тени.

Техника: Оттачивание культуры штриха от широкого к более мелкому.

Материал: Б. бумага, карандаш Т – МЗ.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Нарисовать несложную постройку, используя знания по перспективе с линией горизонта и точками схода. Работая в тоне, обращаем внимание на свет и тень.

Тема 4. Архитектурные мотивы, малые архитектурные формы. Живопись-4 часа.

Задача: Передача воздушной перспективы. Проработка первого плана. Совершенствование навыков работы акварелью с дальнейшим обогащением живописной палитры.

Техника: По сырому, по сухому.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Написать этюд несложной постройки с использованием знаний воздушной перспективы: теплородность, прозрачность и плотность красок.

Тема 5. наброски и зарисовки птиц, животных, (человека). Рисунок – 4 часа.

Задача: овладение приемами быстрого линейного, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Техника: От целого к частному – от силуэтного изображения, пятна к тщательной проработке - разбивка на плоскости, штрих по форме.

Материал: От угля и до щетинной кисти.

Домашнее задание: Копии зарисовок животных и птиц из журналов.

Тема 6. Этюд полевых, садовых цветов. Живопись – 4 часа.

Задача: Композиция в листе. Передача объема, формы, пластики цветов, их эмоциональное звучание, выделение композиционного центра. Определение правильных тонально-цветовых отношений, градации теплородности.

Техника: Мазок с растяжкой тона – кладка мазка боком кисти.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Написать этюд полевых, садовых цветов с использованием техники – мазок с растяжкой тона, цвета.

Тема 7. Линейная перспектива глубокого пространства. Рисунок группы деревьев. – 2 часа.

Задача: Передача тональных отношений с учетом перспективы.

Техника: Растяжка в тоне от широких свободных штрихов, до коротких штрихов и линий, требующих определенного нажима.

Формат: А-3, А-4.

Материал: Карандаш Т-М2, б. или тонированная бумага.

Домашнее задание: Просмотр учебной литературы.

Тема 8. Световоздушная перспектива. Этюд группы деревьев. – 2 часа.

Задача: Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Грамотная передача тонально-цветовых отношений. Изменение цвета в пространстве.

Техника: По сырому, по сухому, лессировкой.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А-3, А-4.

Домашнее задание: Этюд одного и того же пейзажного мотива в другое время суток.

6 класс.

Имея за плечами две летние практики – некоторый опыт работы в пленэре, постараемся с максимальной пользой провести следующий сезон, получить и закрепить новые знания. Работа на природе специфична: большие пространства, обилие цвета, света, воздуха, постоянно меняющаяся погода. И пейзаж – это не простая копия с натуры, а выявление отношения к ней, настроения, переживания, чувство трехмерности природы.

Замечательный русский живописец и педагог Г. К.Савицкий говорил: «Природа нас слишком прельщает красотой и многообразием своих форм, и если вы возьметесь за их выражение, не умея решать более простые, несложные сюжеты, не умея дисциплинировать и последовательно ставить себе задачи, то результатом будет срыв в работе. Надо воспитывать в себе умение последовательно ставить посильные задачи».

Учащиеся третьего года обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов. Рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут деревья с отражением в воде, этюды цветов, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Тема 1.Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок отдельных деревьев различных пород. Рисунок 4 часа.

Задача: Композиционно – линейное построение. Передача объема, детальная проработка.

Техника: Отработка культуры штриха по форме.

Материал: Карандаш, перо, гелевая ручка.

Формат: А-3, А-4.

Домашнее задание: Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Тема 2. Простой пространственный пейзаж. Световоздушная перспектива. Живопись 4 часа.

Задача: Умение применять знания линейной и воздушной перспективы. Передать эмоциональное восприятие пейзажа.

Техника: Использование различных приемов работы акварелью. Отработка навыков письма - по сырому, по сухому.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 4, А – 3.

Домашнее задание: Этюд пейзажного мотива в другое время суток или просмотр учебной литературы.

Тема 3. Архитектура несложной постройки или ее части. Рисунок – 4 часа.

Задача: Передача пропорций архитектурных частей здания. Умение вести работу в построении и в тоне от общего к частному.

Техника: Отрабатываем культуру штриха, используя остро заточенный, плоско заточенный карандаши, гелевую ручку.

Материал: Б. бумага, карандаш Т – М3. Можно использовать тонированную бумагу и мягкий материал: уголь, ретушь сангина и др.

Формат: А – 3, А – 4.

Домашнее задание: Зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Тема 4. Букет полевых и садовых цветов. Живопись 4 часа.

Задача: Решить общие цветовые и тональные отношения. Детально изучить натуру. Передать форму, объем, пластику.

Техника: По сырому, кисть с нажимом, сухая кисть.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А-3, А-4.

Домашнее задание: Этюд различных цветов.

Тема 5. Рисунок части ствола дерева с большими сучьями. Композиционно – линейное построение. Рисунок 4 часа.

Задача: Интересное композиционное решение. Целостность восприятия и изображения натуры. Передача объема и пластики форм.

Техника: В материале по выбору.

Материал: Карандаш, тушь, уголь, сангина, ретушь.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Тема 6. Группа деревьев с отражением в воде. Живопись 4 часа.

Задача: Совершенствование навыков работы акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Обратит внимание на специфику передачи отражения в воде.

Техника: По сырому, по сухому, отмывка.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А -3.

Домашнее задание: Этюды с отражением в воде.

Тема 7. Зарисовки птиц, животных, или фигуры человека. Рисунок 2 часа.

Задача: Композиция в листе. Соблюдение пропорций животного. Выявление в набросках главной линии фигуры животного, его характерного облика и типичных особенностей.

Техника: По выбору мягкого материала: штриховка, растушевка.

Материал: Б. и тонированная бумага, уголь, ретушь, сангина.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Наброски и зарисовки домашних животных.

Тема 8. Этюд ствола и веток дерева на фоне неба. Живопись 2 часа.

Задача: Цельность восприятия, выделение композиционного центра, передача объема, рефлексов.

Техника: По сырому, по сухому, отмывкой.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А -3, А – 4.

Домашнее задание: Этюд ствола и веток дерева на фоне неба в городском парке, сквере.

7 класс.

Учащиеся четвертого года обучения, работая в пленэре, проявляют творческую активность в компоновке натюрмортов, пейзажа. Совершенствуют приемы акварельной живописи на открытом воздухе, выявляя ее возможности в передаче особенностей пленэрного освещения. Развивают навыки и умения в выполнении пейзажей и натюрмортов в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений. Решают более сложные учебные задачи в раскрытии содержания художественного образа. Самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок группы деревьев. Рисунок 4 часа.

Задача: Твердые знания линейной перспективы. Проработка формы основных объектов и деталей пейзажа.

Техника: Отработка культуры штриха.

Материал: Карандаш, гелевая ручка.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Зарисовки группы деревьев в городском парке.

Тема 2. Простой пространственный пейзаж с отражением неба и земли, на втором плане возможны постройки. Живопись 4 часа.

Задача: Решение композиционного центра, построение пространства, плановость.

Техника: Разнообразие мазков, их характер, величина, направление.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А-3, А-4.

Домашнее задание: Этюд панорамного пейзажа.

Тема 3. Архитектура, рисунок несложной постройки с частью деревьев. Рисунок 4 часа.

Задача: Образное решение здания. Плановость. Решение композиционного центра.

Техника: Растяжка в тоне от широких свободных штрихов, до коротких штрихов и линий. Культура штриха.

Материал: Карандаш, гелевая ручка.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Наброски архитектурных сооружений.

Тема 4. Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки. Живопись 4 часа.

Задача: Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Целостность колористического решения. Специфика передачи отражения в воде.

Техника: Совершенствование методов работы акварелью: по сырому, по сухому и пр.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3, А – 4.

Домашнее задание: Посещение музеев.

Тема 5 Рисунок лодки, катера или яхты с мостками. Рисунок 4 часа.

Задача: Закрепление практических навыков линейно – конструктивного рисунка с натуры, (изучение новой, сложной формы).

Точность в соблюдении пропорций. Грамотная последовательность в работе.

Техника: Отработка культуры штриха, штрих по форме.

Материал: карандаш, тушь, перо.

Формат: А – 3, А – 4.

Домашнее задание: Зарисовки лодок, катеров в различных ракурсах.

Тема 6. Натюрморт из овощей или фруктов на пленэре. Живопись 4 часа.

Задача: Вдумчиво изучить формы предметов, особенности их перспективных сокращений, положения в пространстве. Передача цветовых и тональных отношений. Передача материальности и фактуры.

Техника: Мазками – лепка объемной формы.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Тематический натюрморт по представлению.

Тема 7. Зарисовки птиц, животных или фигуры человека, наброски друг с друга.

Рисунок 2 часа.

Задача: Овладение основными приемами быстрого изображения человека и животного. Соблюдение пропорций.

Техника: Отработка умения пользоваться различными материалами.

Материал: Карандаш, сангина, ретушь, уголь, белая или тонированная бумага.

Формат: А – 3, А – 4.

Домашнее задание: Зарисовки своих друзей, домашних животных.

Тема 8. Этюды животных, птиц или фигуры человека. Живопись 2 часа.

Задача: Связь со станковой композицией. Поиск живописно – пластического решения.

Техника: Закрепление технических приемов в работе с акварелью.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Этюды своих друзей, автопортрет.

8 класс.

Учащиеся пятого года обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями. Находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Понимать целостность восприятия – умение видеть одновременно, все сразу.

Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок крупных растений.

Рисунок 4 часа

Задача: Интересное композиционное решение. Понятие общего тона и тонально-цветовых отношений.

Техника: Отработка культуры штриха.

Материал: Карандаш, тушь, гелевая ручка.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Зарисовки крупных растений в городских парках.

Тема 2. Простой пространственный пейзаж с отражением неба и земли, на втором плане возможны постройки. Живопись 4 часа.

Задача: Образ в пейзаже. Последовательное ведение работы. Завершенность этюда.

Техника: По сырому, отмывкой, мазками, по сухому.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Этюд пейзажа городского парка.

Тема 3. Архитектура, рисунок несложной постройки. Рисунок 4 часа.

Задача: Образ архитектурного сооружения. Грамотное построение с перспективным сокращением. Передача объема и глубины пространства.

Техника: Отработка виртуозного владения карандашом, пером и пр.

Материал: Карандаш, перо, гелевая ручка.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Зарисовка несложной архитектурной постройки.

Тема 4. Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки. Живопись 4 часа.

Задача: Изображения отражений, знания линейной перспективы. Целостность колористического решения.

Техника: По сырому, отмывкой, мазками.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Этюд архитектурного мотива с отражением в воде.

Тема 5. Рисунок мостков с лодками. Рисунок 4 часа.

Задача: Изучение линейной перспективы. Композиционный центр. Конструкция лодок и отражение в воде.

Техника: Освоение навыков работы различными материалами, штриховка, растушевка.

Материал: Б. и тонированная бумага, сангина, ретушь, уголь.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: наброски и зарисовки мостков и лодок.

Тема 6. Лодки или яхты на фоне неба и воды. Живопись 4 часа.

Задача: Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Тоновые и цветовые контрасты.

Техника: Применение акварельных навыков: по сырому, отмывкой, по сухому.

Материал: Б. бумага, акварель,

Формат: А -3.

Домашнее задание: Этюды лодок и катеров в различных ракурсах.

Тема 7. Зарисовки автомашин, тракторов и других машин, можно с людьми. Рисунок 2 часа.

Задача: Закрепление практических навыков линейно - конструктивного рисунка.

Техника: Штриховка, растушевка.

Материал: Различные материалы: карандаш, сангина, уголь, ретушь.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Зарисовки транспорта в различных ракурсах.

Тема 8. Натюрморт на пленэре из овощей или фруктов. Живопись 2 часа.

Задача: Предметы быта пишем объемно, материально, фактурно, подчиняя цвету освещения. Цветовые и тоновые контрасты. Выразительное пластическое решение.

Техника: Используем приемы акварельной живописи на открытом воздухе: мазками, скользящими по форме, щетиной смоченной на половину с нажимом по форме, по влажной, по сухой бумаге.

Материал: Б. бумага, акварель.

Формат: А – 3.

Домашнее задание: Творческий натюрморт.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

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

Знания 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.

Формы и методы контроля, система оценок.

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Итоговая аттестация проводится в форме академического просмотра.

Система оценок

Работы, предоставляемые для текущего контроля, оцениваются по 10-балльной системе, выставляются четвертные оценки и годовая итоговая оценка (среднее арифметическое четвертных оценок). По итогам зачета выставляются **оценки** «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Методическое обеспечение учебного процесса.

Законы воздушной перспективы.

№ п/п	Восприятие предметов в пленэрном пространстве		Изображение предметов на пленэрном этюде	
	Ближних	Удаленных	Ближних	Удаленных
1	Подробное	Обобщенное	Детальное	Обобщенное
2	Четкое	Неопределенное по форме	С резкими контурами	С мягкими контурами
3	Контрастное по светлоте	Приглушенное, сближенное по светлоте (светлые предметы кажутся темнее, а темные – светлее)	Контрастное по светлоте с ярко выраженными градациями светотени	Без градаций светотени; светлые предметы притеняются, а темные – освещаются
4	Объемное, трехмерное с хорошо различимыми признаками высоты, ширины и глубины пространства	Плоскостное	Объемное, с признаками иллюзии глубины пространства	Плоскостное, без признаков глубины пространства
5	Без признаков воздушной дымки, интенсивное по цвету	С воздушной дымкой, которая окрашивает свои цветом предметы более нейтральные	Насыщенное по цветовым тонам	Блеклое, слабонасыщенное по цвету с характерным оттенком воздушной дымки
6	Многоцветное	Одноцветное или в узком интервале цветовой гаммы	Разнообразное по окраскам и цветовым сочетаниям	Монохромное или сближенное в пределах общего цветового тона

В заданиях по пленэру используются композиционные правила: (передача движения, покоя), приемы 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 рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды, цилиндра. При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

4 класс

Тема 1. Малые природные формы: цветы, травы, листья, ветки (зарисовки растений). Рисунок – 4 часа.

Здесь, возможно, лучше всего подойдет зарисовка цветов, плодов, веток и листьев шиповника. На формате А – 3, А – 4 закомпонуем одну, две ветки, чтобы на них были и цветок – розочка, и бутон и, может быть, плод – ягода. Так как розовый цветок и зеленые

листья, разные не только по цвету, но и по тону, то это уже облегчает задачу. Основной упор делаем на свет и тень. Проводим пограничную линию между светом и тенью на всех изображенных цветочках, листочках, бутонах, ягодах, и очень легкой деликатной штриховкой пройдем по всем местам в тени. Теперь, начиная с полутона, можно проработать тонкой линией движение формы лепестков цветка. Максимально сохраняя белый цвет бумаги, линию кладем редко, по форме, с растяжкой в тоне, на расстоянии друг от друга. И чаще, ближе друг к другу только в тени. В зеленых листьях намечаем прожилки. Они подскажут направление штриха. А плотность штриха будет меняться в зависимости от фактуры, пластики и света, полутона, тени на листьях. Если ветки хорошо освещены солнцем, то от листика на листик будет падать тень. Ее надо взять еще плотнее. И самая темная и плотная будет тень, уходящая между веток в глубину куста. Плоды – ягоды шиповника изображаем объемно. Используем такие термины, как - блик, свет, тень, полутон, рефлекс.

Тема 1. Малые природные формы: цветы, травы, листья, ветки (зарисовки растений). Живопись. (Работа на пленэре – 4 часа).

Начальными заданиями могут быть этюды цветов.

С этой натурой дети познакомились в аудитории, здесь изменяется лишь свет. Выбираем из группы цветов на клумбе самый интересный, выразительный цветок или 2 – 3 цветка с окружающей зеленью. Лучше подойдут цветы крупной формы. Изображать их следует в натуральную величину, внимательно рассмотрев каждую чашечку цветка, пластику лепестков, как они повернуты к свету, как влияет окружение на их цвет и тон. Если цветы освещены солнцем, то свет будет теплый, а тени холодные. И наоборот, если погода пасмурная, то свет будет холодный, а тени теплые. Работая гуашью, не следует в тени падающей и собственной, в глубине пространства - краску смешивать с белилами, тогда тень будет воздушной, глубокой, зато на свету применение белил оправданно.

Закомпоуем на листе формата А-3 легкими линиями. Попробуем рисовать кистью, цветом. Подчеркнем направлением мазка движение формы лепестков и зелени. Гуашевые или (акварельные) зарисовки цветов могут быть длительные до 4-х часов, детально изучающие природу и короткие по 30-40 минут – на общие цветовые и тональные отношения.

Этюды цветов оттачивают технику живописи, побуждают искать собственный живописный и технический язык. Тональные и цветовые контрасты должны быть сосредоточены в композиционном центре. Окружение напишем по тону легко и мягко, чтобы не помешать центру и лучше связать изображение с листом бумаги.

Тема 2. Малые природные формы: Камни, пеньки. Рисунок – 4 часа.

Начальным заданием может быть зарисовка пня.

Пень с природы дети будут рисовать впервые. Желательно выбрать широкий пень с ровным горизонтальным срезом. Обратит внимание, как ложится свет на горизонтальную плоскость, как скользит по наклонной и вертикальной плоскостям, как и в каких направлениях расходятся корни пня.

Уточняем композицию природы в формате А-3, А-4. Решаем, вертикально или горизонтально расположить лист. Часто ребята ошибаются именно в выборе размера объекта, делают его чересчур крупным, и получается изображение «в лоб», как говорят художники. Если компоновка вызывает затруднения, можно вырезать из плотной бумаги окошечко в пропорциях листа. Поворачивая, приближая или удаляя окошечко от глаза, легко уточнить композицию мотива. Горизонтальная плоскость пня сверху круглая, поэтому рисовать мы ее будем овальной, в перспективном сокращении.

Работать карандашом - должно быть в удовольствие. Начинать можно с полутонов, постепенно уплотняя штриховку в тени. Остро отточенный карандаш дает как мягкую, так и резкую линию, подобно перу; отточенный прямой лопаточкой, может применяться почти как кисть, наносит штрихи легкие и деликатные или отчетливые и энергичные. Главное, чтобы штрих шел по форме предмета, не разрушал ее. Передать нужно и фактуру коры и объем ствола пня, используя в работе такие термины, как свет, тень, полутон. Ластик может также быть использован для создания культуры штриха. Пень можно нарисовать за 2-3 часа академических. Оставшееся время можно использовать на зарисовки растений на формате А-4. Например, изобразить светлые цветы на темном фоне листьев, травы. Или отдельно стоящий цветок. Передать штриховкой по форме, линией – пластику, нежность распустившегося цветка. И жесткость, упругость листвы и стебля. Выразить свои ощущения и чувства.

Тема 2. Малые природные формы: пеньки, камни. Живопись – 4 часа.

Камень с натуры в пленэре дети будут рисовать впервые. Выбор камня занятие увлекательное. Он может находиться в траве, на песке, в воде. Может быть обтекаемым по форме или многогранным. Важно обратить внимание на освещение камня: как освещена его поверхность, наклонные и вертикальные стороны, на очертание падающей тени. Как влияет освещение на цвет и тон камня.

Закомпонуюем на листе формата А – 3 легкими линиями. Попробуем рисовать кистью, цветом. Подчеркнем направлением мазка движение формы, передадим цветовые и тональные отношения. Можно попробовать технику монотипии и технику сухой кисти. Монотипия (от гр. monos – один и typos – отпечаток) – вид печатной графики, в котором можно получить только один отпечаток. Техника монотипии заключается в нанесении красок *кистью* от руки на гладкую поверхность (металл, стекло, пластик, бумага и др.) А оттиск с этой поверхности дает специфику фактуры и необычные эффекты тональных переходов, а также уникальность, неповторимость. Техника сухой кисти – способ письма кистью, нагруженной минимальным количеством краски, так чтобы цвет лишь частично покрывал бумагу, создавая эффект прерывистого мазка.

В композиционном центре и на первом плане выделим тональные и цветовые контрасты. Чтобы лучше связать изображение с листом бумаги, окружение напишем по тону легко и мягко.

Тема 3. Ограниченный пейзаж (крона деревьев, кустов на фоне неба, травы.) Рисунок – 4 часа.

Можно нарисовать то же самое дерево в пейзаже на фоне неба и травы, которое писали или будем писать в этюде на живописи. Выбираем более удачный угол зрения найденного пейзажа. Определяем размер листа и расположение его по горизонтали или вертикали. Компонуем, определяя пропорции кустов и дерева (ев): ствол, ветви, крона. Их форму, пластику, направления движений. Показываем плановость – ближние, дальние предметы. Попробуем работу выполнить углем на белой, серой, светло-коричневой или любого другого нейтрального цвета шероховатой бумаге или картоне. Уголь очень податлив – легко и быстро с его помощью решаются пространственные задачи. Чем ближе к нам предмет, тем жестче мы его прорисовываем – штрихи четкие и активные. Для изображения предметов в отдалении можно применять мягкую штриховку или тушевку, при этом угольную палочку кладем на бумагу плашмя и наносим широкий штрих. Чтобы удобнее было варьировать толщину штриха (от тонкого к широкому), палочку можно аккуратно заточить в виде лопатки. Так же обратим внимание на то, что в пленэре при солнечном освещении «свет» на предметах – теплый, а «тени» (собственная и падающая) – холодные. В связи с этим и штрихи мы прокладываем различными способами: в тени

штриховка четкая, активная (то есть холодная), на свету – наоборот, мягкая тушевка (то есть теплая). Работу в этой технике можно обогатить мелом, выделяя светлые места, передавая объемность форм – кроны, ствола дерева. По окончании работы рисунок «фиксируется» лаком для волос.

Тема 3. Ограниченный пейзаж (крона деревьев, кустов на фоне неба, травы). Живопись – 4 часа.

Для выполнения этого задания можно выбрать красивый дуб с массивной кроной, толстым стволом и узловатыми переплетенными корнями. Обратим внимание на раскидистость дуба, на очертания масс зелени и прочные ветки. Закомпоуем в листе, передавая структуру ветвей и общее очертание кроны. Определяем направление света. Как правило, свет падает сверху, погружая нижние части листвы в тень. Напишем небо, начиная от верхнего края листа, используя средней насыщенности нужную краску, и по мере продвижения вниз разбавляя ее водой, чтобы создать растяжку света к горизонту. При этом доска с рисунком должна быть установлена под небольшим наклоном. Затем прописываем пышную крону дерева, оставляя маленькие пробелы или просветы неба. На внешних краях делаем горизонтальные точечные мазки, чтобы обозначить отдельные листочки. Прописываем таким образом всю листву, немного затемняя цвет по мере продвижения к теневой стороне. На траву переднего плана и ствол, освещенный солнцем, наносим бледную отмывку теплых оттенков, траву второго и третьего планов пишем холодными оттенками. Теперь начинаем выстраивать массы зелени. Чтобы придать дереву форму и объемность, делаем яркие акценты на освещенных солнцем листьях. Теми же простыми точечными мазками, наносим второй, более темный тон в глубине кроны и на нижних сторонах масс листвы. Этот тон должен немного смешиваться со светлыми, яркими зелеными, поэтому в процессе рисования смягчаем края влажной кистью. В листве прописываем ветки, обращая внимание, как они соотносятся со стволом. Наносим отмывкой падающую тень от дерева.

Тема 4. «Зарисовки животных» (сидящие, стоящие, спящие). Рисунок 2 часа.

Рисуем животное с натуры. Легче рисовать, если оно малоподвижно. Обращаем внимание на пропорции, величину, осанку животного. Стараемся грамотно закомпоновать в листе, чтобы изображение не было мелким или слишком крупным. Работа будет более интересна и тщательно изучена, если помимо фигуры будут выполнены фрагменты частей тела, например, головы в разных ракурсах и поворотах: в фас, в профиль, в три четверти, с затылка. Передаем характерные особенности животного: выражение глаз, форму носа, направление и фактуру шерсти, положение лап и пр. Изучая натуру, рисуем быстро, четко, внимательно.

Тема 4. «Зарисовки животных» (сидящие, стоящие, спящие). Живопись – 2 часа.

Рисуем животное с натуры. Хорошо если оно будет малоподвижно. Первоначально делаем предварительные наброски карандашом. Внимательно наблюдаем за животным, присматриваемся, отмечаем особенности пропорций. В ходе работы можно показать учащимся детские книжки, иллюстрированные мастерами – анималистами отцом и сыном Чарушиными; их работы акварельны, живы и великолепно выполнены технически. На листе 30х40 можно сделать 2 – 3 живописных этюда, изучающих натуру.

5 класс.

Тема 1. Рисунок коры и части ствола дерева с ветками и листьями. Рисунок – 4 часа.

Выбираем натуру – какое-либо лиственное дерево, которое привлекло внимание интересным силуэтом, конфигурацией ветвей. Находим такой фрагмент, чтобы было видно крепление ветки к стволу. Уточняем композицию в листе, по вертикали или по горизонтали будет изображение, сколько ветвей ствола и какого размера они будут. Чем дальше ветка от ствола, тем она становится, тоньше, местами перекрывается листвой. Листву намечаем общей массой, рисуя ее контуры. Обращаем внимание, где по зелени проходит свет, полутень и тень. Остро заточенным карандашом делаем легкий рисунок. Начинаем работать с полутонов, постепенно переходя, уплотняя места, находящиеся в тени. Штрих ложится по форме, подчиняясь направлению ствола, веток, листвы. Уточняем, какие участки будут самые светлые, какие самые темные. Все время сравниваем отношения света и тени. Освещение должно помогать выявлению формы масс зелени и ствола с крупными ветвями. Обратим внимание на фактуру ствола дерева. Фактура неровной поверхности лучше всего выражена в области перехода от света к тени. Она состоит из множества впадин и выпуклостей. При рассеянном свете, а также, если источник света расположен спереди или сзади фактура видна плохо.

Не следует давать начинающим хвойные деревья, мелкие хвоинки отражают свет иначе, чем листва, свет тонет в ней, тональные градации неопытный глаз почти не различает.

Тема 2. Эюид части ствола дерева с ветками и листьями (с кроной дерева). Живопись - 4 часа.

Выбираем для этюда часть ствола лиственного дерева с группой крупных ветвей на фоне неба и земли. Уточняем композицию натуры, вертикально или горизонтально будет расположен лист, решаем, сколько ветвей и ствола закомпоновать, какого они будут размера, сколько окружения, зелени надо взять. Делаем легкий рисунок под акварель, не забывая отметить, светлую, освещенную зелень первого плана. Приступая к работе акварелью, продумываем последовательность исполнения этюда.

Сначала широко прописываем светлое небо, прямо поверх тонких ветвей, затем массы первоплановой зелени, освещенные солнцем, и только после этого полутона, тени и темные ветви. Самая распространенная ошибка – когда учащиеся торопятся и начинают писать темные ветви и зелень по белой бумаге, а вписывать светлое небо потом уже нет возможности. Особое внимание нужно уделить цвету зелени, не писать ее готовыми красками из кюветки. Большое количество желтых, охр и синих дают возможность составить очень красивые, сложные и богатые зеленые цвета. Начинающие пейзажисты часто не утруждают себя поиском сложного оттенка, поэтому этюды получаются крашеными, ядовитыми по цвету. Чтобы этого не произошло, можно для сравнения сделать на кусочке палитры выкраску самой яркой зеленой краски и кнопкой или зажимом прикрепить этот кусочек к краю доски. В ходе работы, сравнивая цвет этой яркой выкраски с цветом зелени в натуре, можно убедиться, насколько благороднее, сложнее и разнообразнее зелень дерева в свете, полутени и тени, чем просто краска в чистом виде.

Нужно помнить, что крона дерева тоже объемна, объем сложный, но имеющий освещенные части, полутени и тени. Не надо спешить выписывать отдельные листики. Передайте впечатление листвы дерева. Цельно, большими массами, прописывая боком кисти, следя за общим движением кроны и группы ветвей. Массы зелени, находящиеся в глубине, лучше прописать по влажной бумаге, по сырому небу или слегка смочить эти куски, чтобы добиться мягкости, впечатления большого слоя воздуха.

В пленэрной живописи художники особенно часто пользуются приемами письма по сырому - (алла прима), добиваясь иллюзии большого пространства, воздуха и света.

Сравните кроны деревьев различных пород – березы, клена, тополя, обратите внимание на их характерные особенности. Как смотрится ствол дерева и ветки на фоне неба и на фоне зелени, как изменяются они на свету, в полутени и тени, когда облако закроет солнце. Наблюдательный ученик заметит, что ствол дерева не коричневый, как обычно рисуют дети, а может быть и зеленоватым, и розовым, и сиреневым, и серебристо-пепельным и фиолетовым с яркими пятнами солнца на стволе. У основания дерева – сильные рефлексии от земли и травы, на фоне неба может почти не просматриваться объем, воспринимается лишь силуэт, а тонкие ветки становятся линиями.

Тема 3. Архитектура (общая конструкция), отдельные фрагменты, детали построек (окно, крыльцо, скамейка). Рисунок – 4 часа.

Выберем несложную постройку в старом дворике или деревянный сарай, баньку. Чтобы изобразить общую конструкцию, нужно применить знания о перспективе. Перед выполнением задания можно дать короткое упражнение: провести в квадрате несколько горизонтальных и вертикальных линий на одинаковых друг к другу расстояниях. Затем применяем закон перспективного сокращения параллельных линий, и тогда «шахматная» доска строится с учетом этого закона с одной точкой схода, затем, повернув доску углом, с двумя точками схода. Такие упражнения полезны, они развивают чувство пространственного мышления.

Чтобы компоновать постройку в листе, можно воспользоваться поисковым окошком в пропорциях формата. Линия горизонта находится на уровне наших глаз, проводим ее. Часть постройки будет выше линии горизонта, часть ниже линии. Если мы видим две стены здания, т. е. изображаем здание с угла, то нам потребуются две точки схода на линии горизонта. Знания перспективы облегчают изображение постройки. Крыша, окна, двери будут также подчинены перспективному сокращению. Работу в тоне ведем от общего к частному, а не наоборот. Обращаем внимание на свет и тень. Лучше начинать от полутонов к более темным местам, уплотняя штрих. После обобщения можно заняться детальной проработкой.

Тема 4. Архитектурные мотивы, малые архитектурные формы. Живопись-4 часа.

Выбранную постройку также компоуем в листе, применяя знания линейной перспективы. Но, чтобы написать этюд, нужны знания и воздушной перспективы. Выявляем характерные цветовые и тоновые контрасты природы и колористическую связь их с окружением. Дальний план: предметы, кусты, деревья – пишем более цельно, широкой кистью, обобщая мелкие детали. Цветовую тональность изображаем холодной, прозрачной. Первый план выполняем тонкой кистью более подробно. Свет в солнечную погоду на предметах теплый, тени холодные. Предметы пишутся контрастно, поэтому есть опасность раздробить этюд, сделав его пестрым. Очень важно отобрать самое существенное в природе, опуская все лишнее.

Тема 5. Наброски и зарисовки птиц, животных, (человека). Рисунок – 4 часа.

Наброски и зарисовки полезно выполнять разных размеров, на различной бумаге: белая, тонированная. Продолжительность рисунка может колебаться от 10 минут до 1-2 часов. Материал от угля и до щетинной кисти, все для развития глазомера и тренировки руки. Материал исполнения нужно менять и потому, чтобы не впасть в «штамп», в «манеру», делать все привычным «приемом», повторяя что-то когда-то удачно получившееся. Устанавливать точную продолжительность работы над наброском или краткосрочным рисунком трудно, но все же в отличие от тщательной студировки и длительной работы

набросок и краткосрочный рисунок всегда будет иметь свою специфику, которая и определит время их выполнения в каждом отдельном случае.

Одну и ту же тему разные художники решают самыми несхожими приемами. Полезно посмотреть, например, зарисовки львов у Рембрандта, у В. А. Серова, у Н. А. Тырсы, В. А. Ватагина и др. Зарисовки головы лошади у К. П. Брюллова. Так, например, В. А. Серов, работая над иллюстрациями к басням Крылова, не удовлетворялся передачей общего характера и движения животных, а добивался такой выразительности и раскрытия «внутреннего мира» своих «героев», что каждый набросок с натуры превращался в увлекательный рассказ. Первое впечатление – это чрезвычайно свободный рисунок. Но постепенно постигаешь метод работы художника и видишь, что это результат многочисленных поисков, отбор самого главного, наиболее характерного, словом результат очень серьезной работы. См. рис. В. А. Серова – «Лев». Карандаш, «Рисунок лошади». Карандаш.

На такие уроки - наброски с животных, ребята часто приносят своих четвероногих друзей: собаку, кролика, морскую свинку, черепаху... И здесь начинается самое интересное. Нужно рассмотреть и изучить пропорции, фигуру, осанку животного. Расположение глаз, посадка ушей, длина и форма носа, шеи. Высота и ширина лап. Грация всего тела. Все это нужно подметить и закомпоновать в листе, сделать построение, разбивая на плоскости, учитывая пропорции. Хорошо, если в работе будут зарисовки головы животного с разных точек, в разных поворотах, ракурсах. В таких случаях незаменим быстрый набросок или даже серия набросков.

Тема 6. Этюд полевых, садовых цветов. Живопись – 4 часа.

Написание цветов представляет трудность, поэтому этюд не стоит перегружать количеством цветов. Но дети любят писать цветы. Поэтому 3 – 5 цветов более, чем достаточно. Лучше писать крупные цветы: тюльпаны, ирисы, лилии. Они более понятны, пластичны, изучаемы. Тем более ребята уже писали цветы ранее. Цветы, освещенные солнцем, имеют теплую окраску на свету и холодную в тени. Начинаем с чашечки цветка, с лепестков первого плана, которые видны без искажения. Пишем с полутонов, цвет здесь самый интенсивный, чем выше, тем ближе к свету и, следовательно, писать надо светлее, цвет в нижней части - в тени. В написании цветов большое значение приобретает рисование кистью формы лепестков, здесь все зависит от навыков владения кистью. Хорошо бы рассмотреть «жостовские» подносы (с натуры или иллюстрации); как точен мазок, как подчеркивает он движение формы, и даже мазок с растяжкой тона. В акварельной живописи также можно добиться мазка с растяжкой цвета и тона, например: на кисти розовая краска, а на кончик мы берем немного красной, кладя мазок боком кисти, получим мазок с растяжкой цвета; это же можно проделать с красками разного цвета. Из практики видно, что натура сама подсказывает подход к ее написанию. Движение формы лепестков и зелени подчеркните направлением мазка.

Тема 7. Линейная перспектива глубокого пространства. Рисунок группы деревьев. – 2 часа.

Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Выбираем объект группы деревьев, какие-то ближе, какие-то дальше. Компонуем их в листе, используя знания линейной перспективы. Основания группы деревьев будут стоять на разных уровнях от нижнего края нашей картины. Стволы, которые к нам ближе будут изображены основанием ниже к краю, те стволы, которые от нас дальше, будут изображены основанием выше от края картины. Работая в тоне, мы должны также

помнить о грамотной передаче тональных отношений с учетом перспективы. На ближних стволах и кронах деревьев будет более детальная и контрастная проработка, как на свету, так и в тени. На удаленных стволах - более обобщенное изображение с мягкими контурами. Светлые пятна вдали будут притеняться, темные осветляться. Дальний план по тону будет более сближенным.

Тема 8. Световоздушная перспектива. Этюд группы деревьев. – 2 часа.

Выбираем группу деревьев одной или разных пород на фоне дальнего пейзажа. Это могут быть два-три дерева и кусты. Ищем более интересный ракурс восприятия природы. Хорошо компоновываем в листе, условно намечая глубину перспективы в три плана. Обратим внимание на освещение, выгодное ли оно, куда будет перемещаться солнце и в какую сторону пойдут тени. Не следует выбирать фронтальное освещение, когда солнце у вас за спиной, такое освещение самое невыразительное. Тени почти совсем исчезнут, тона светлые, сближенные, форма трудно читается. Интереснее боковое освещение. Оно наиболее выразительно и пригодно для живописи. Если деревья различных пород, то они отличны и характерными особенностями. Рефлексы от земли и травы также влияют на окраску стволов. Старайтесь находить более сложные и разнообразные оттенки кроны деревьев в свете, полутени и тени, передавая объем. Найдите различие веток вверху, на фоне неба и внизу на фоне зелени.

Этюд группы деревьев лучше писать быстро, не более двух часов, так как освещение меняется, теряется первоначальный вид.

6 класс

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок отдельных деревьев различных пород. Рисунок 4 часа.

Отбираем тщательно природу. Находим интересное дерево или группу деревьев, которые хорошо освещены солнцем, так же хорошо, если для сравнения есть рядом деревья других пород, тропинки, аллеи, крутые склоны, кустарники. Ищем интересное композиционное решение. Изображаем в листе деревья. Пририсовываем линию ствола, показываем, как крепятся ветви, намечаем листву – крону и основные тени. Обращаем внимание на фактуру стволов различных пород, пластику угловатых или прямых ветвей, передаем объем форм. Используем различные приемы работы карандашом, либо пером или черной гелевой ручкой. Зарисовки пером дисциплинируют, вырабатывают зоркость глаза, твердость руки, культуру обращения с материалом.

Тема 2. Простой пространственный пейзаж. Световоздушная перспектива. Живопись 4 часа.

В такой пейзаж могут войти деревья, кусты, небо и часть водоема. Это может быть и дворик с сараем и банькой или часть архитектурной постройки, например, деревянного дома с окружающей зеленью. Основная трудность у начинающих пейзажистов состоит в построении архитектурных сооружений. Прежде, чем браться за построение постройки в перспективе, следует рассмотреть иллюстративный материал, например, «Основы рисунка» Н. М. Сокольниковой. О линейной перспективе говорилось и на занятиях в аудитории. В данном случае на практике мы имеем дело с крупными архитектурными формами, которые находятся выше и ниже линии горизонта, но подчиняются тем же законам, что и малые формы. Знания световоздушной перспективы также необходимы. Нужно эмоционально, цветом выразить, что понравилось в природе, какие эффекты света, цвета привлекли внимание. Прием (алла прима) – по сырому, даст возможность добиться

иллюзии большого пространства, воздуха и света. Важна грамотная передача тональных и цветовых отношений. Целостность восприятия природы и целостность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды на различные состояния с разными композиционными задачами.

Тема 3. Архитектура несложной постройки или ее части. Рисунок – 4 часа.

Выбираем простую постройку с окружающей средой: кусты, деревья, забор и пр. Находим интересный ракурс этого дома. Определяем с какой точки лучше его закомпоновать в листе формата А -3, А – 4. Используя знания по линейной перспективе, рисуем линию горизонта и сводим линии основания и свода здания в точки схода. Проверяем пропорции элементов постройки относительно друг друга. Смотрим, чтобы линии и формы были согласованы. Прорисовываем фрагменты оконных и дверных проемов с решетками, фонарями, резьбой и так далее. Работаем в тоне от целого к частному, выявляя отдельные тоновые контрасты. Так, постепенно, из «макромира», вступаем в «микромир» - такой же интересный и захватывающий. Прорабатываем первый план: крыльцо, забор, травы, цветы – детализировка отдельных фрагментов. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Можно попробовать выполнить работу карандашами или гелевой ручкой.

Тема 4. Букет полевых и садовых цветов. Живопись 4 часа.

Это задание всегда для детей интересно и захватывающе. Цветы – спутники человека. Их пышные краски радуют душу. Не одну и не две картины посвятили мастера кисти своему любимому цветку. Взять, к примеру, тюльпан. На первый взгляд форма его очень не затейлива. Но, всмотревшись внимательнее, вы откроете изумительное совершенство. Ирис – грациозный цветок в темной зелени острых, как сабля листьев, вызывает восхищение. Ребята уже не раз рисовали цветы. Но на пленэре меняется освещение. Лучше изучать цветы крупной формы. Поэтому в букете могут быть в основном крупные цветы и несколько мелких. Тонкой линией закомпоновуем букет. Композиционный центр старайтесь написать контрастным по цвету и тону. Движение формы лепестков и зелени подчеркните направлением мазка. Отдельные лепестки пишем по сырому, соединяя, вливая один цвет в другой. В некоторых случаях нужно показать прерывистый цвет: на сухую кисть набирается минимум краски. При движении кисти краска остается только на бугорках зернистой бумаги.

Можно лепесток писать одной линией, но при этом менять нажим на кисть. Используйте для этого кисть с острым кончиком, нагруженную краской наполовину. Резко коснитесь кистью бумаги, а затем плавно продвигайте кистевую щетину по форме. Что касается мелких цветов, то их не следует все вырисовывать и перечислять. Меняя технику кладки мазка, создайте впечатление большой массы мелких цветов.

Тема 5. Рисунок части ствола дерева с большими сучьями. Композиционно – линейное построение. Рисунок 4 часа.

Почти во всех пейзажах художники рисуют деревья, рощи, цветы. Растительный мир отличается огромным многообразием и богатством форм, поэтому, для убедительного изображения растительности, нужно тщательно изучать ее. Изучая и изображая фрагмент дерева, внимательно рассмотрите его общий вид, прежде всего очертания. Затем приступайте к рисованию ствола и веток дерева. Обратите внимание, как крепятся ветки к стволу, на направление роста веток, их разветвление. Ствол дерева – это замечательный

сюжет для рисунка. Постарайтесь тщательно передать строение ствола и сложные переплетения, особенности рисунка коры.

Тема 6. Группа деревьев с отражением в воде. Живопись 4 часа.

Находим красивый пейзаж – группу деревьев с отражением в воде. Прежде всего, нужно знать, что отражение в плоском зеркале равно отражающему предмету и подчинено тем же законам перспективного изображения, как и сам предмет. Отражения горизонтальных линий в воде также горизонтальны, отражения вертикальных линий – вертикальны. Угол падения равен углу отражения. Отражающиеся линии имеют направления, параллельные линиям самих предметов, и общие с ними точки схода.

Даже в спокойной воде есть некоторые колебания, и ее поверхность отражает не все лучи под равными углами, а потому светлые предметы в отражениях кажутся немного темнее. Границы и детали отражений менее четки и определены, чем у самих предметов.

При работе над пейзажем с рекой или озером берег и находящиеся на нем предметы изображают трехмерно, а в отражении надо передать плоскость воды. Так, в нашей ситуации, наклон стволов в отражении будет соответствовать наклону деревьев в натуре, но в опрокинутом виде. Отражения деревьев, кустов, трав равны размерам самих объектов.

Отражения в воде с волнами мы попеременно видим на выпуклых и вогнутых поверхностях. При небольших волнах отражение дробится и будет многократным. На этом основаны изображения отражений солнца и луны в беспокойной воде, когда показана световая дорожка.

Обращаем внимание также на цвет освещения – пасмурная или солнечная погода, утро или день. Освещение влияет на разнообразные краски предметов – деревьев, подчиняет их определенной гамме. В результате получится колористическое единство цветов. Этюд с натуры будет особенно правдивым и гармоничным в живописном отношении.

Тема 7. Зарисовки птиц, животных, или фигуры человека. Рисунок 2 часа.

Рисуем, например, четвероногих животных, которых ребята принесли из дома. На этот раз попробуем нарисовать мягкими материалами: углем, ретушью, сангиной. Рекомендуется сделать серию кратковременных зарисовок, набросков с разных точек, в разных движениях и ракурсах. Животные подвижны и не могут долго сидеть в одном положении. Поэтому происходит дальнейшая тренировка профессиональных качеств зрительного восприятия: наблюдение натуры в движении, различение ее черт. Формирование навыка чередовать работу с натуры, по памяти, по представлению и по воображению на основе предыдущих впечатлений.

Тема 8. Этюд ствола и веток дерева на фоне неба. Живопись 2 часа.

Выбираем крупное массивное дерево – это может быть береза, дуб и пр. Прорисовываем ветви, показывая их крепления. Концы ветвей гораздо тоньше, изящнее. Обобщенно, тонкой линией намечаем крону – листья дерева. Начиная писать, мы должны помнить о выделении композиционного центра. Цельности восприятия.

Предположим, что мы пишем березу на фоне голубоватого неба и зеленой листвы. Давайте посмотрим на белый ствол, одна сторона которого – равномерно освещена, а другая – равномерно затемнена. Освещенная сторона ствола на грани с затемненной стороной и на фоне неба – выглядит более светлой. А затемненная сторона у грани с освещенной и на фоне неба выглядит более темной. Такая форма контраста, наблюдаемого по краям цветовых пятен, носит название *краевого контраста*.

На картинах и рисунках больших мастеров тени не производят впечатления темных провалов, а кажутся прозрачными, хотя во многих случаях они написаны темными красками. Происходит это потому, что в тенях видны многочисленные рефлексy, которые способствуют выявлению формы и ее пластики на теневых поверхностях. По светосиле рефлексy могут быть разными в зависимости от освещенности и цвета отбрасывающих их поверхностей. Обычно собственные тени светлее падающих, так как на них падает больше рефлексов от окружающих освещенных предметов. Световые рефлексy тем заметнее, чем ярче освещена отбрасывающая их поверхность и чем ближе находится к той поверхности, на которую от нее падает рефлекс. Так на глянцевом стволе березы рефлексy гораздо заметнее, чем на матовом стволе дуба. Крону дерева также полезно разбить на плоскости – освещенные, полутеневые, теневые. Разнообразные рефлексy и падающие тени – все это средства передачи объема.

Этюд ствола и веток дерева на фоне неба можно выполнить как живописно, так и в *монохроме*.

7 класс.

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок группы деревьев. Рисунок 4 часа.

Параллельно с работами над краткосрочными этюдами пейзажа в целом необходимо продолжать учиться детально прорабатывать форму отдельных частей пейзажа (например, ствол спиленного дерева, несколько камней, группа деревьев и пр.). Правдивое изображение зарисовок пейзажа требует тщательного изучения природы. Любая порода дерева, как и каждое дерево в отдельности, имеет свое характерное строение. Каждую породу деревьев отличает своя форма ствола и кроны, свой характерный цветовой и световой тон. Проявляя творческую активность в компоновке пейзажа – рисунок группы деревьев, учащиеся также должны обратить внимание на форму деревьев, их объем, направление больших ветвей вперед, уход вглубь и пр. Все это решается тоном с учетом света и тени, общего состояния освещенности.

Учащиеся, не научившиеся изображать отдельные детали пейзажа: ветки, листья, стволы и пр., не умеющие детально прорабатывать форму, не смогут успешно справиться с последующими, более сложными задачами.

Тема 2. Простой пространственный пейзаж с отражением неба и земли, на втором плане возможны постройки. Живопись 4 часа.

Работа над пейзажем интересна и разнообразна. Главной задачей для ребят является решение композиционного центра, грамотное построение пространства, плановость. Пейзаж может быть статичным, динамичным, с высоким и низким горизонтом, со сложным рельефом местности, с акцентом на первом или втором плане – постройки. Для работы лучше определить количество света, полутени и тени, какие тона преобладают: если относительно светлые, богатые по цвету, надо строить пейзаж на светлых отношениях, тени писать шире, цельнее. Если же красивы и богаты полутона и тени – внимание уделить им, а свет писать шире. Глубина и воздух появятся, если элементы пейзажа правильно изображены в линейной и воздушной перспективах. Светлые, теплые, насыщенные цвета кажутся ближе по отношению к холодным и сдержанным.

Тема 3. Архитектура, рисунок несложной постройки с частью деревьев. Рисунок 4 часа.

Зарисовываем пейзажный мотив с архитектурным сооружением – храмом или другой крупной постройкой. Используем линейную перспективу, выполняя грамотное построение здания в пропорциональном соответствии простенков, проемов окон, дверей, с частью деревьев, кустарников, дорожек. Последовательно ведем работу в тоне от общего к частному, выявляя эстетические качества архитектурного мотива. Уточняя общее состояние тональных отношений между самым светлым и самым темным объектами природы. Прорабатываем первый план, обобщаем дальний.

Тема 4. Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки. Живопись 4 часа.

Находим несложную архитектурную постройку с отражением в воде. Компонуем в листе, учитывая линейную перспективу, пропорции. Обращаем внимание на цветовое состояние воздушной среды. Учитывая четкое отражение в воде, подмечаем цвет воды. При выполнении этюдов пейзажа с четкими отражениями в воде, прежде всего, следует обратить внимание на общий цветовой оттенок направленного (зеркального) отражения, так как нередко допускаются ошибки по светлоте и насыщенности при определении обусловленного цвета воды. Из-за преувеличения роли одновременного контраста разбеливается тон воды. В художественно-педагогической практике каждый тон принято находить не по отдельности (земля, вода, небо), а все тона одновременно, в определенных отношениях между собой: самый светлый – небо, самый темный – земля, промежуточный между ними – вода. Для этого на палитре по соседству друг с другом стараются найти и сопоставить три группы красок, которые должны различаться между собой пропорционально натуре и вместе с тем объединяться цветовой гармонией.

Тема 5 Рисунок лодки, катера или яхты с мостками. Рисунок 4 часа.

На лодочной или спасательной станциях всегда находятся много лодок разного цвета, формы. Лодки на воде, на песке. Рисовать лодку трудно, но интересно, используя линейную и воздушную перспективу. Закомпоновать в листе можно 1 – 3 лодки, в различных ракурсах, используя точности в соблюдении пропорций, ритма, выявляя линейно – конструктивные особенности. А также пропорции по отношению к человеку, если его изображаем на фоне лодок. Лодки, стоящие на тихой воде, отражаются в ней, как в зеркале, где угол падения, равен углу отражения. Поэтому, отражение надо строить также как и лодку. А работая в тоне, надо помнить, что отраженная лодка в воде, темнее, чем сама лодка на поверхности воды. Важно, чтобы в зарисовках чувствовалось определенное настроение и живой интерес учащихся к изображаемому мотиву.

Тема 6. Натюрморт из овощей или фруктов на пленэре. Живопись 4 часа.

В натюрморте могут быть предметы из дачного быта.

Поставьте их в траву, на песок, на крыльцо. Поначалу попробуйте передать общие черты изображаемого линейными набросками. Они наиболее распространены в художественной практике. Не всегда набросок получается удачным сразу. Нужно попытаться запечатлеть характерное, типическое. Важно определить композицию предметов на листе, быстро взять общие пропорции, силуэт. Передавая образное решение натюрморта, также важно передать цветовые и тональные отношения. Материальность и фактуру предметов, объем, колористическую красоту, а также выразить свое отношение к изображаемому.

Тема 7. Зарисовки птиц, животных или фигуры человека, наброски друг с друга. Рисунок 2 часа.

Можно сделать зарисовку фигуры человека с животным. Лучше, если модели будут светлыми, так как темные модели рисовать труднее. Пониманию строения пластической формы человека и животного способствуют пятиминутные наброски, которые выполняются наряду с кратковременными зарисовками. Модели могут позировать в разных движениях. Зарисовки выполняются в разных движениях и ракурсах, выявляя главной линией фигур человека и животного, их характерного облика и типичных особенностей.

Тема 8. Этюды животных, птиц или фигуры человека. Живопись 2 часа.

Написать фигуру человека в пленэре – задача интересная и трудная. Лучше поставить натуру в тени деревьев, свет будет холодным, а тени будут теплыми. Компонуем фигуру в листе. Начните писать с самого яркого пятна, пусть оно будет эталоном яркости. Посмотрите на всю фигуру в целом. Какими кажутся остальные цвета по отношению к самому яркому. Внимательно проанализируйте: на всю фигуру падает свет, отражаясь холодноватым светлым оттенком, есть блики – самые светлые. А вот в полутонах самый понятный цвет, он близок к локальному цвету предмета, теплее, чем цвет в ярко освещенных местах и плотнее по тону. Область собственной тени еще плотнее, тоже теплая, многоцветная, и в ней хорошо видны рефлексы от травы, дорожки, деревьев – от окружающей среды, которая отражает падающий свет. Падающая тень очень сложна для живописи. Под самой натурой она темнее, у переднего края четче, по мере удаления контраст ее ослабевает – изменяется тон, цвет же зависит от освещения и от окраски окружающей среды, которая также отражает легкий свет. Пишите, начиная со света на самых ярких и самых близких местах природы и первого плана. Мазки накладывайте по форме фигуры, как бы скользя по ней кистью в пространстве. Постарайтесь красиво, гармонично увидеть всю натуру и правильно определить цвет и тон. Способ работы от центрального, самого яркого пятна можно назвать работой «от куска».

Это яркое пятно является цветовым центром вашей композиции. Второй план пишется несколько шире, более крупными мазками по сравнению с первоплановыми. При работе над объемом сравнивайте ближайшие к вам части природы с ее краями. Края пишутся холоднее, спокойнее, мягче. Чтобы передать пространство, надо по мере удаления в глубину снижать яркость цвета и тоновой контраст относительно первого плана.

8 класс.

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Рисунок крупных растений. Рисунок 4 часа

Конечно, это могут быть лопухи. Выберите красивый куст лопухов разной величины. Закомпонуйте в листе. Всмотритесь внимательнее в листья лопухов. Какое у них волнистое обрамление, словно рюшечки на платье, какой крепкий стебель, выпуклые прожилки с обратной стороны листа и вогнутые, будто спрятанные в бороздку с внешней стороны. Полезно будет прочитать ребятам отрывок из книги Репина «Далекое и близкое», где он описывает творческую работу Ф. Васильева: «Васильев не ложится. Он взял альбом побольше и зарисовывает свои впечатления Царевщины. Прелестно у него выходили на этюде с природы эти лопушки на песке в русле Воложки. Как он чувствует пластику всякого листика, стебля! Так они у него разворачиваются, поворачиваются в разные стороны и прямо ракурсом на зрителя. Какая богатейшая память у Васильева на все эти, даже мельчайшие детали! И как он все это острым карандашом чеканит, чеканит, как гравёр по медной доске!»

Когда будете работать в тоне, кладите штрих по форме. В этом вам поможет четкая и точная линия прожилок. Она подскажет, в каком направлении класть штрих. Сохраняйте

свет на лопухах. Работайте, прежде всего, с тенью и полутонами, деликатно нанося тон там, где он необходим.

Тема 2. Простой пространственный пейзаж с отражением неба и земли, на втором плане возможны постройки. Живопись 4 часа.

Остро заточенным карандашом делаем зарисовку выбранного пейзажа с возможной постройкой на втором плане. Начинать писать надо с самого интересного места в этюде. В любом пейзажном мотиве существует всегда композиционный центр – место, во имя чего вы, собственно говоря, затеяли писать тот или иной мотив. Это может быть сплетение дороги и тропинок, вокруг которого группируются кусты сирени, деревья или постройки. С этого места и начинайте писать этюд так, чтобы этот кусок в листе ожил. Он позволит вести работу дальше и улучшать остальные части вашего этюда. Внимательно сравнивайте большие отношения: (скажем, у вас в этюде три серых тона – край избы, серые дрова и забор серого дерева.) Изба серо-охристая, дрова серо-зеленоватые, а забор серо-сиреневый. Это очень важно понять и выделить отмывкой. Пишите, внося необходимые детали, не теряя вместе с тем и чувства общего. Передавайте настроение и индивидуальное отношение к изображаемому.

Тема 3. Архитектура, рисунок несложной постройки. Рисунок 4 часа.

Прежде, чем начать рисунок несложной постройки, нужно выбрать интересный мотив. Это может быть рисунок улицы с разнотипными по форме несложными постройками. На простой или рельефной местности. С выразительностью ритмов. Такой мотив, чтобы на нем попробовать свои силы. Грамотно постройте рисунок, используя линейное перспективное сокращение. Прорабатывая рисунок дальше, начинайте вводить тон и им лепить объем предметов, которые вы изображаете. Вводите тон постепенно, сравнивайте все тени между собой, так как только одна из них будет самая темная. Точно так же внимательно сравнивайте все цвета – один из них будет самым светлым в вашем рисунке. Богатство тональности, воздушную среду дают полутона. Чем богаче градации тона, чем многообразнее полутона, тем живописнее рисунок.

Тема 4. Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки. Живопись 4 часа.

Выбираем наилучшую точку зрения. Зарисовываем, намечая высоту горизонта, места основных пространственных планов, ритмический строй форм деревьев, архитектурной постройки с отражением в воде.

Художников, особенно пейзажистов, часто привлекает передача отражений в спокойной воде водоема. Вспомним картины «Весна. Большая вода» И. И. Левитана, «Аленушка» В. М. Васнецова, «Заросший пруд» В. Д. Поленова, «Мавзолей Тадж-Махал в Агре» В. В. Верещагина и многие другие.

Рассмотрим правила изображения отражений.

Лучи света, падающие на матовую поверхность, отражаются под различными углами. Отражения лучей от гладкой полированной поверхности идут в одном направлении, и поэтому мы видим зеркальное изображение. Лучи света отражаются от зеркальной поверхности под углами, равными углам падения этих лучей. Следовательно, отражение в воде дает обратное изображение предмета.

Писать этюд постройки с отражением в воде следует, учитывая общее цветовое состояние, освещенность, тоновые и цветовые отношения, градации светотени. Передача впечатления.

Тема 5. Рисунок мостков с лодками. Рисунок 4 часа.

Попробуем рисовать мостки и лодки мягкими материалами: сангиной, ретушью, углем. Выбираем красивый ракурс лодок с мостками. Берем грамотно пропорции, используя

знания линейной перспективы и конструктивные особенности лодок. Направление света и тени, отражения в воде, изучение характера освещения. Целостность восприятия природы и целостность ее изображения.

Тема 6. Лодки или яхты на фоне неба и воды. Живопись 4 часа.

Рисуем на лодочной или спасательной станции. Там всегда много лодок и катеров. Компонуем в листе 2 – 3 лодки в различных ракурсах. Соблюдаем пропорции, используя линейные и конструктивные особенности.

Если вода зеркальна, без ряби, то и отражение в ней, как в зеркале. Отражение на воде от лодок строим по правилу – угол падения равен углу отражения. А также намечаем разнообразные рефлексы на лодке и на воде. Не забываем и о бликах. Блики особенно хорошо видны на блестящих и гладких поверхностях. На шероховатых и матовых поверхностях яркого блика не бывает. Но самое светлое место предмета именно там, где свет начинает переходить в полутон. Блик помогает вылепить форму, полутон положенный рядом с бликом, дает хороший контраст. А все, что контрастно, мы воспринимаем, как ближе. Понимая сложную взаимосвязь света, рефлексов, полутоней и теней выявляем характерные тоновые и цветовые контрасты, отношения. Передаем плановость в пейзаже, выделяем композиционный центр.

Тема 7. Зарисовки автомашин, тракторов и других машин, можно с людьми. Рисунок 2 часа.

Изображаем с натуры транспортные средства (автомобили, автобусы, железнодорожные составы и пр.) Краткосрочные наброски и зарисовки различными материалами. Зарисовки транспорта и техники требуют особой точности в соблюдении пропорций, выявления линейно-конструктивных особенностей машин, их характерных пропорций по отношению к человеку. Изображение машин в разных ракурсах. Предполагаются сюжетные зарисовки.

Тема 8. Натюрморт на пленэре из овощей или фруктов. Живопись 2 часа.

Это может быть и тематический натюрморт.

Достаточно взять 3 - 4 предмета и поставить в траву или на гладкую драпировку (шелк, атлас), чтобы от нее были видны рефлексы на предметах. Нужно обратить внимание на цвет освещения. Он является составной частью всех красок природы. Утром на улице преобладают золотисто - розовые оттенки, вечером желто-оранжевые, в пасмурные дни – нейтрально серебристые, в парке все пронизано зеленоватым цветом. Как бы ни были разнообразны цветовые качества природы, цвет освещения всегда присутствует на всех ее частях и деталях, и все краски подчиняются ему. Это закономерное единство в многообразии красок природы служит основой для создания гармоничного колорита этюда.

Материально – техническое обеспечение учебного процесса.

К организации занятий на пленэре надо отнестись очень серьезно. Этюдники, удобные для масляной живописи, не удовлетворяют необходимым требованиям в работе с акварелью. Лучше всего использовать небольшую, примерно 40x50 см или 50x60 см доску (фанера), которая вкладывается в мешок с карманами для бумаги, красок, банки для воды, кистей, карандашей, складного стульчика и (зонта от солнца). Такой мешок-сумку можно сшить самим или купить. Носить его можно, как и этюдник, на плече. На горизонтально лежащей доске акварелью писать лучше, можно избежать подтеков, красочный пигмент ложится ровно, но самое главное – рука практически не устает. Еще нужно иметь кепку с козырьком, чтобы прикрыть глаза от лишнего света.

В программе соблюдается последовательность заданий от простых к сложным. Занятия по живописи на пленэре являются наиболее эффективными, если они чередуются с занятиями по рисунку. Одни и те же предметы полезно и нарисовать и написать. Задания выполняются на качественной бумаге для рисунка и живописи, отличающейся достаточно высокой поверхностной плотностью. Все работы по живописи выполняются **акварельными красками** на белой бумаге, размер ее устанавливается в соответствии с заданием и в зависимости от возраста учащихся. Краски **гуашь** можно использовать только в четвертом классе, на усмотрение преподавателя. Бумага для набросков кистью может быть белой и слегка тонированной, лишь бы акварель на нее хорошо ложилась. Можно заготовить тонированную бумагу самостоятельно, натянув ее на планшет и промыв, чтобы снять возможные жировые пятна и затонировать акварелью. Цвет колера легкий, нейтральный, составленный из лессировочных прозрачных красок. Наброски кистью можно делать после каждого длительного задания.

Рекомендуется иметь кисти разных размеров. Это колонок или белка номер (от 3 до 10) - плоские и круглые.

Рисунок выполняют разнообразными материалами - (карандаш, черный фломастер, черная гелевая ручка, тушь, уголь, сангина). И используют бумагу различных видов - (белая, тонированная, цветная с шероховатой поверхностью).

Ведение работы графитным карандашом – это, пожалуй, самая доступная техника, она весьма приемлема для начинающего рисовальщика, потому что позволяет легко и свободно анализировать натуру. Карандаш оставляет воздушную, серебристую линию. При необходимости можно свободно варьировать силу тона, начиная от самых светлых мест и до насыщенных глубоких теней, без труда, с помощью резинки, можно вносить исправления в работе. На завершающих этапах неточность в тоне можно выбрать «клячкой» или формопластом. Работать нужно осторожно и аккуратно, чтобы рисунок не выглядел «затертым» и грязным, внимательно анализировать натуру и вовремя удалять неверные линии, но только после того, как внесли коррективы.

Во время работы над рисунком важно обращать внимание на фактуру предметов, характер материала, из которого они сделаны, на пластику форм. Избегать механической однообразной штриховки, следить за формой предмета. Рисунок без штриховки может быть выразительным, если умело пользоваться линией, диапазоном ее тональных возможностей от самой тонкой и легкой до широкой и темной, положенной плоскостью грифеля. Желательно иметь несколько **простых графитовых карандашей** фирмы «KOH-I-NOOR» разной мягкости, начиная со средней и выше (НВ.В.2В.3В). Более мягкие карандаши (4В-8В) применяются для выполнения набросков и краткосрочных зарисовок, так как дают очень мягкую и активную линию. Или иметь карандаши от Т – 8М – 10М. Карандаш затачивается ножом в виде удлиненного конуса или лопаточки (3 - 3,5 см), при этом длина грифеля должна быть не менее 4-5мм. Это позволит обеспечить легкий обзор проведения линий и штрихов. Во время работы поворачивают грифель по мере надобности то тонкой, то широкой стороной.

Карандашные зарисовки хорошо чередовать с перовыми (или гелевой черной ручкой). **Черная тушь** является графическим материалом. Это густая жидкость на первый взгляд слишком конкретная и скупая. Однако существует масса технических приемов, которые можно использовать, чтобы выполнить работу тушью. Рисовать можно пером, кистью, палочкой, даже гусиными перьями. Выразительными средствами в этой технике могут стать штрихи различной толщины, точки, заливки разбавленной водой тушью, сделанные кистью.

Рисование пером требует большого внимания, уверенности и точности, так как штрихи, нанесенные тушью, резинкой не удалить. Выбирая тушь в качестве изобразительного материала, следует настроить учащихся на работу «навверняка». Эта техника позволяет выработать полезную привычку концентрироваться, «выхватывать» главное, четко определять пропорциональные соотношения предметов, способствует развитию глазомера. Как и в работе карандашом, штрихи тушью нужно наносить по форме изображаемого предмета. Прорисовывая тени, следить за тем, чтобы не образовывалось «глухих» мест – штриховка должна наноситься в виде своеобразной сеточки и даже в самых темных местах необходимо оставлять просветы фона, что придаст работе легкости и «воздушности». Выполнять работу на листах небольшого размера, формата А-3, А-4, ведь компоновать и обработать большую поверхность – дело сложное, требующее много времени и умения.

Уголь, как и карандаш, является одним из графических материалов, дающим возможность выполнять не только наброски и зарисовки, но и длительные этюды. Для работы в этой технике применяют прессованный уголь и древесный. Это небольшие палочки округлой формы, материал хрупкий, ломкий, поэтому работать им следует аккуратно, не делая сильных нажимов. Специфика работы углем заключается в том, что он дает возможность делать штрихи от тонких до широких. И потом их можно растушевывать пальцем, в результате рисунки получаются более «живыми» в отличие от выполненных карандашом. Работы в этой технике можно обогащать белым мелом, выделяя блики на предметах и светлые места. Это придаст работе большей выразительности, расширит диапазон от светлого к темному, позволит полнее выделить предметы из среды, показать объемность их формы. По окончании работы рисунок необходимо «зафиксировать», так как уголь легко осыпается. В качестве фиксажа прекрасно послужит обычный лак для волос. Его распыляют на небольшом (25-30см) расстоянии от рисунка. При хранении работы, выполненные углем, перекладывают калькой.

Сангина, как и уголь, в изобразительном искусстве относится к мягким материалам. Представляет собой спрессованные круглые или четырехгранной формы палочки мягких коричневых тонов теплого и холодного коричневого оттенка.

Техника выполнения рисунков сангиной сходна с рисованием углем, но сангина более пластична и приятна в работе. Она позволяет создавать работы от быстрых и легких набросков до завершенных длительных произведений. Сангиной можно наносить штрихи и мазки различного характера (четкие или растушеванные), а также прокладывать их всей плоскостью палочки – фон, плоскость стола и пр. В отличие от карандаша сангиной гораздо проще определять тональные соотношения предметов: она может давать штрихи и мазки различной силы.

Сангина – материал податливый, легко стирается резинкой или ваткой. Как мел придает выразительности углю, так и уголь – сангине. Эти материалы можно сочетать: после того как выделен объем предмета, тени можно дополнительно прорисовать углем, что усилит контраст света и тени по теплостойкости, придавая графической работе большей «живописности». Бумагу необходимо подбирать, как и для работы углем, слегка шероховатую, чтобы штрихи плотно ложились на поверхность и менее осыпались, но белого или слегка кремового оттенка. При этом общий тон усилится, и работа станет ярче, насыщенней и интересней для восприятия.

В процессе практики по изобразительному искусству на пленэре необходимо изучение наглядных образцов заданий. Наблюдения показали, что наибольший интерес вызывают образцы, выполненные самими учащимися.

Любое учебное задание начинается с его объяснения - (задач). По окончании работы взаимное обсуждение успехов и неудач в группе, доброжелательная критика дает возможность активизировать успешную самостоятельную работу с натуры.

Однако обнаруживается и ряд общих недостатков. Наиболее распространенными из них являются следующие - неопределенность композиционного построения по отношению к формату. Дисгармония основных отношений: неба, земли, воды, незавершенность работы с натуры на первом плане и излишняя детализация дальнего плана, отсутствие доминирующего цвета в этюде, изолированность цвета предметов от окружающей среды. Отсюда в этюдах – ядовитая зелень и ложное расцвечивание теней желтоватыми и фиолетовыми пятнами, отсутствие теплостудности на изображаемых предметах.

Чтобы правильно передавать световоздушную среду и естественную освещенность нужно знать законы воздушной перспективы. Ряд законов схематично показан в таблице, (см. выше.)

Список рекомендуемой литературы.

Учебная литература

- Иогансон Б. В., Клиндухов Н. Н., Маловицкая Л. Я. Школа изобразительного искусства: Вып. 1: Учеб. Пособие. М. Изобразительное искусство.
- Луковенко Б. А. Рисунок пером. М. Просвещение.
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 1. Основы рисунка. Обнинск. Титул.
- Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. Обнинск. Титул.
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 3. Основы композиции. Обнинск Титул.
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск. Титул.
- Терентьев А. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. М. Просвещение.

Методическая литература

- Алексеев С. С. О колорите. М. Искусство.
- Барщ А. О. Наброски и зарисовки. М. Искусство.
- Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. М. Просвещение.
- Волков Н. Н. Композиция в живописи. М. Искусство.
- Волков Н. Н. Цвет в живописи. М. Искусство.
- Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись. М. Высшая школа.
- Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. М. Просвещение.
- Маслов Н. Я. Пленэр. М. Просвещение.
- Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М. Просвещение.
- Тютюнова Ю.М. Пленэр. Наброски, зарисовки, этюды. М. Академический проект.
- Школа изобразительного искусства. В девяти выпусках. Издательство академии художеств СССР М. 1962г.
- Щипанов А. С. Юным любителям кисти и резца. М. Просвещение.