

Министерство культуры Камчатского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
работников культуры
«Камчатский учебно-методический центр»
*Ресурсный центр по работе с учреждениями
дополнительного образования*

СОГЛАСОВАНО:

Зав. учебной частью

_____ А. В. Поротникова

« ____ » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ Е. В. Гальянт

« ____ » _____ 2016 г.

**Дополнительная профессиональная программа
программа повышения квалификации**

«Художественно-педагогическая мастерская (пленэр)»

Петропавловск-Камчатский
2016

Содержание

- 1. Пояснительная записка**
- 2. Общие положения.**
 - 2.1.1. Цель программы.
 - 2.1.2. Планируемые результаты освоения программы.
 - 2.1.3. Трудоемкость и срок освоения программы.
 - 2.1.4. Нормативные документы для разработки программы.
 - 2.1.5. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки.
 - 2.1.6. Форма обучения.
 - 2.1.7. Промежуточная и итоговая аттестация.
- 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы.**
 - 3.1 Учебный план программы.
 - 3.2. Примерный календарный учебный график.
 - 3.3 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
- 4. Учебно-методическое обеспечение.**
 - 4.1 Рекомендуемая литература.
 - 4.2 Информационные средства обеспечения дисциплины.
Рекомендуемые информационные средства.
 - 4.3. Материально-техническое обеспечение курса.
- 5. Форма контроля.**
- 6. Фонд оценочных средств.**
- 7. Входные требования к слушателям.**
- 8. Выходные требования к слушателям.**

1. Пояснительная записка

Термин «пленэр» (образовался от французского - en plein air - «на открытом воздухе») - это живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения красочного богатства природы, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха. Природа - это неиссякаемый источник творческих идей. Важно научиться видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов, замечать качества природы - пластику форм, силуэты, линии, ритмы, гармонию цветовых сочетаний. Во время пленэра собирается участниками материал для работы над композицией; изучаются объекты живой природы, особенности работы над пейзажем; познаются способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы; законы линейной и воздушной перспективы, равновесия, плановости. На пленэрной практике изображаются архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи.

2. Общие положения

2.1. Цель программы

- поддержка и популяризации профессионального изобразительного искусства.

2.2. Планируемые результаты освоения программы

- популяризация профессионального изобразительного искусства;
- совершенствование системы пополнения художественных коллекций учреждений культуры произведениями современных художников-педагогов;
- создание благоприятной среды для творческого общения;
- расширение возможностей реализации творческого потенциала.

2.3. Трудоемкость и срок освоения программы

Трудоемкость программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом составляет 136 академических часов.

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при освоении примерной программы за период обучения составляет 10-12 аудиторных часа, не включая самостоятельную работу.

Форма реализации программы – очно-заочная.

2.4. Нормативные документы для разработки программы

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 158 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (с изменениями и дополнениями).

2.5. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки

Программа предназначена преподавателей, имеющих образование в области изобразительного искусства.

2.6. Форма обучения

Форма обучения очно-заочная.

2.7. Промежуточная и итоговая аттестация

Итоговая аттестация проводится в форме открытого просмотра пленэрных работ.

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы

3.1. Учебный план программы

Учебный план программы повышения квалификации

№	Наименование модулей,	Объем работы слушателя, ч.	Формы
---	-----------------------	----------------------------	-------

п/п	разделов, тем	Всего	Аудиторная работа		Сам. работа	контроль
			ЛК	ПЗ/ЛЗ		
1.	Композиционно-тематические задания. Пейзаж-картина. Установка на методику творческого поиска – от композиционных набросков до выполнения мотива в изобразительном материале.	12	-	-	12	-
2.	Композиционно-тематические задания. Пейзаж-картина. Установка на методику творческого поиска – от композиционных набросков до выполнения мотива в изобразительном материале. Выполнение цельного, выразительного с эстетической и художественной точки зрения живописное произведения.	12	-	-	12	-
3.	Композиционно-тематические задания. Цельное восприятие объектов пейзажа, нахождение больших цветотоновых отношений в этюде. Анализ пейзажного	12	-	-	12	-

	мотива.					
4.	Композиционно-тематические задания. Восприятие и передача состояния одного пейзажного мотива в различное время суток или при различных погодных условиях.	12	-	-	12	-
5.	Работа на пленэре. Постановка целей и задач работы на пленэре. Материалы, оборудование и организация работы на пленэре. Восприятие и передача основных тоновых и цветовых отношений объектов пейзажа (земля, лес, небо; берег, вода, небо и т.п.), выявление общего цветового решения.	12	2	10	-	-
6.	Промежуточный просмотр выполненных работ. Рекомендации по выполнению композиционно-тематических заданий. Индивидуальная и развернутая оценка проделанной работы. Соблюдение методической последовательности ведения работы, определение таких	14	3	7	-	4

	понятий «композиционный центр», «картинная плоскость», «соподчинение деталей», «контраст».					
7.	Композиционно-смысловая организация произведения живописи. Особенности организации внимания зрителя при восприятии картины.	12	-	12	-	-
8.	Цельное восприятие пейзажного мотива и его изображения. Серия этюдов на различные состояния природы.	12	-	12	-	-
9.	Основные цветовые отношения объектов пейзажа. Общее композиционное решение живописного произведения.	12	-	12	-	-
10.	Передача средствами живописи влияния световоздушной перспективы на предметы изображения. Состояния в пленэре. Технические и методические особенности работы в различных изобразительных материалах.	12	-	12	-	-

11.	Обобщение цветовых решений в написании пленэрных работ. Практическая работа над пленэрными этюдами и зарисовками.	10	-	10	-	-
12.	Подведение итогов пленэра. Открытый просмотр с публичным обсуждением, пленэрных работ. Индивидуальная и развернутая оценка проделанной работы на пленэре.	4	-	-	-	4
13.	Итого	136	5		48	8

3.2. Примерный календарный учебный график

День	1-4 день	5 день	6 день	7-10 день	11 день
Объем аудиторных часов	-	-	-	-	-
Теоретические занятия	-	2	3	-	-
Практические занятия	-	10	7	12	10
Сам. работа	12	-	-	-	-
Зачет	-	-	4	-	4
Итого:	48	12	14	48	14

3.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Тема 1. Особенности работы на пленэре.

Раскрыть особенности и основные задачи работы на пленэре. Теория и практика работы на пленэре. План работы, основные

задачи работы на пленэре. Материалы, оборудование и организация работы на пленэре.

Тема 2. Состояния в пленэре. Восприятие и передача основных тоновых и цветовых отношений объектов пейзажа (земля, лес, небо; берег, вода, небо и т.п.), выявление общего цветового решения.

Выявление общего цветового решения в этюде, применение метода работы отношениями (выдерживание тонального и цветового масштаба, сравнивая цвета натуры по цветовому тону, светлоте и насыщенности). Выбор формата этюда в соответствии с особенностями натурального мотива. Анализ и оценка выполненных работ. Раскрытие понятия «наблюдение», «восприятие», «цельное восприятие», «пластическое видение», «формат» и «размер» изобразительной плоскости. Рассмотрение вопросов композиционно-пластической и пространственной организации плоскости, передачи состояния, нахождения смысловых связей, закономерностей работы отношениями. Способ визирования. Выполнение 2 (и более) этюдов на различные состояния освещения.

Тема 3. Состояния в пленэре. Цельное восприятие объектов пейзажа, нахождение больших цветотоновых отношений в этюде.

Передача тонового и цветового состояния освещения при различной погоде (времени суток, времени года). Выявление возможностей красок в передаче различных состояний природы. Анализ и оценка выполненных этюдов. Анализ пейзажного мотива. Выполнение 2 этюдов одного пейзажа при различных состояниях световоздушной среды.

Тема 4. Состояния в пленэре. Восприятие и передача состояния одного пейзажного мотива в различное время суток или при различных погодных условиях.

Передача основных отношений объектов пейзажа, общего тонового и цветового состояния освещения. Развитие цельного и аконстантного восприятия. Организация палитры, целенаправленный отбор красок для отображения натурального состояния природы. Колористическое решение этюда. Анализ и

оценка выполненных работ. Раскрытие понятия «колорит», «предметный и обусловленный цвет», «общий тон». Демонстрация зависимости между спектральным составом освещения и колористическим состоянием природы. Краткосрочные этюды пейзажей в разнообразных условиях общего освещения, точное изображение природы, колористическое решение этюда.

Тема 5. Состояния в пленэре. Передача средствами живописи влияния световоздушной перспективы на предметы изображения.

Работа методом цветовых отношений. Изображение пространственных планов с учетом закономерностей световоздушной и линейной перспектив. Развитие аконстантного восприятия. Анализ и оценка выполненных работ. Рассмотрение закономерностей перспективы, раскрытие особенности восприятия и изображения в зависимости от удаленности предметов от наблюдателя. Этюд пейзажа с открытым пространством и несложным рельефом местности.

Тема 6. Состояния в пленэре. Технические и методические особенности работы в различных изобразительных материалах.

Овладение импрессионистическим и тектоническим приемами изображения. Овладение техническими навыками и приемами изображения. Методически последовательное видение работы. Раскрытие особенности работы в материале (акварель, гуашь, масло), методика выполнения работы, основные требования к качеству, технике и культуре изображения. Выполнение 2-3 этюдов несложных мотивов пейзажа.

Тема 7. Цельное восприятие пейзажного мотива и его изображения.

Передача в этюде колорита и цветотоновых отношений. Выбор палитры в соответствии с состоянием природы. Выполнение подготовительного рисунка кистью в конечном изобразительном материале. Анализ и оценка выполненных работ. Серия этюдов на различные состояния природы.

Тема 8. Состояния в пленэре. Основные цветовые отношения объектов пейзажа. Общее композиционное решение живописного произведения.

Изучение особенностей разных изобразительных материалов. Выбор формата и размера изобразительной плоскости в соответствии с мотивом и художественным замыслом. Формирование навыка наблюдения общего тонового и цветового состояния пейзажа. Приобретение умения работать отношениями в различном (малом, большом) тональном интервале (масштабе); выдерживать тональный и цветовой масштаб, сравнивая цвета природы по цветовому тону, светлоте и насыщенности. Основываясь на чувственном восприятии выполнение с натуры этюды одного пейзажа в различные состояния погоды и времени суток в наиболее подходящем изобразительном материале, соответствующем формату и размеру изобразительной плоскости.

Тема 9. Композиционно-тематические задания. На основе этюдов с натуры, работая по памяти и представлению выполнение тематической композиции.

Выполнение длительного сюжетно-тематический этюда, используя методы вербализации образа сознания, сопоставления и сравнения. Передача в работе основных цветовых взаимоотношений, полутонов и рефлексов. Анализ и оценка выполненной работы. Длительный 2-3-х сеансный этюд с введением стаффажа (человек, животное, транспорт). Для разработки стаффажа выполнение набросков и зарисовок человека, группы людей, животных, птиц, транспорта.

Тема 10. Состояния в пленэре. Композиционно смысловая организация произведения живописи.

Развитие цельного восприятия и пластического видения. Композиционные поиски. Выполнение 2-3-х этюдов одного мотива с выбором композиционных центров на переднем, среднем и дальнем пространственных планах. Особенности организации внимания зрителя при восприятии картины. Соблюдение методической последовательности ведения работы, определение понятиям «композиционный центр», «картинная

плоскость», «соподчинение деталей», «контраст». Выполнение 3 этюдов одного мотива с выбором разных композиционных центров.

Тема 11. Композиционно-тематические задания. Пейзаж-картина. Выполнение с эстетической и художественной точки зрения художественного произведения.

Освоение методики творческого поиска. Графические поиски и этюды на выявление общего тонового и цветового состояния пейзажа с выявлением характерных черт окружающей местности. Применение законов композиции и изобразительно-выразительных средств живописи в работе. Установка на методику творческого поиска – от композиционных набросков до выполнения мотива в изобразительном материале. Выполнение цельного, выразительного с эстетической и художественной точки зрения живописного произведения.

4. Учебно-методическое обеспечение

4.1. Рекомендуемая литература:

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатьев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981

11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

4.2. Информационные средства обеспечения дисциплины

Рекомендуемые информационные средства

4.3. Материально-техническое обеспечение курса

Для проведения учебных занятий необходимы средства: этюдник, кисти, акварель, гуашь, масло.

5. Форма контроля

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля образовательной деятельности, включающая в себя целенаправленный систематический мониторинг освоения обучающимися примерной программы повышения квалификации в целях:

- получения необходимой информации о выполнении обучающимися дополнительной профессиональной программы повышения квалификации;
- оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствованных) обучающимися компетенций;
- стимулирования самостоятельной работы обучающихся.

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для обучающихся проводится в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Освоение примерной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме зачёта.

6. Фонд оценочных средств

Итоговая аттестация проводится в форме открытого просмотра с публичным обсуждением, пленэрных работ. Индивидуальная и развернутая оценка проделанной работы на пленэре.

7. Входные требования к слушателям

Программа предназначена преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, имеющих образование в области изобразительного искусства.

8. Выходные требования к слушателям

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по программе повышения квалификации и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть примерной программы повышения квалификации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ:

(должность)

(Ф.И.О, подпись)

(должность)

(Ф.И.О, подпись)

СОГЛАСОВАНО:

(должность)

(Ф.И.О, подпись)

(должность)

(Ф.И.О, подпись)