

Министерство образования и науки РФ.

Управление образования администрации
Слюдянского муниципального образования

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

Авторская педагогическая разработка
программы

«Пленэр - открытый воздух общения»

Автор разработки:
Грищенко Наталья Константиновна
учитель изобразительного искусства
МОУ «СОШ № 12»

2009 год
г. Байкальск
Слюдянский

Пояснительная записка

**Главное воспитать с детства вкус,
понимание и жажду общения с
подлинным искусством, высокую
эстетическую взыскательность и
самостоятельность суждений.**

Б. Неменский

«Как хорошо, что у нас есть Байкал! Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими красотами, царственный и не открытый, не покоренный – как хорошо, что он у нас есть!» - писал Валентин Распутин. Природа Байкала бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и окружающая среда создают неисчерпаемую гармонию красок. Хотелось бы чаще заниматься с детьми изобразительной деятельностью непосредственно на природе, но учебной деятельностью не предусмотрено проведение таких уроков, дополнительные трудности возникают и в связи с большим количеством человек в классах, многие дети просто не смогут сосредоточиться на учебных задачах в новой обстановке. Рисование на пленере также является важным средством воспитания любви к Родине. К. Д. Ушинский говорил: «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога». Программа летней практики «Пленэр» восполняет этот пробел. Предлагается учащимся с 5 по 9 класс. Количество человек в группе 8 -10. Учебный курс рассчитан на 10 дней. Каждый день практики будет содержать мастер-класс, тренинги, творческие мастерские, развлекательные мероприятия, экскурсии, обсуждения и анализ созданных работ. Участвуя в нашей практике, ребята получают возможность освоить технические и композиционные основы живописи на пленэре, познакомиться с интересными людьми, создадут свои работы, реализуют свои идеи в новых работах. Обучаясь живописи, создавая свои работы, обсуждая их в группе единомышленников, участвуя в творческих мастер-классах участники нашей программы получают уникальный опыт творческой самореализации и самораскрытия. Усилить ощущение собственной личностной ценности, повысить художественную компетентность помогут элементы арт-терапии. Основные цели арт-терапии – самовыражение, расширение личного опыта, самопознание. В арт-терапии спонтанное рисование и лепка являются разновидностью деятельности воображения, а не проявлением художественного таланта (при формировании группы учитывается желание детей, а не их способности). Актуальность этой педагогической разработки в том, чтобы приобщить ребенка, подростка, к духовным ценностям, к культуре, к художественно - образному освоению мира, расширить его жизненный кругозор, активизировать духовный потенциал личности.

Коллективные занятия изобразительным искусством в окружении природы должны создать живую, творческую атмосферу. Пленер должен стать основным источником положительных жизненных впечатлений.

В результате реализации программы ребятами будет создана выставка своих лучших работ.

Цель программы — раскрытие личностных, интеллектуальных и творческих ресурсов детей, приобщение к художественному творчеству.

Задачи программы:

- Развитие креативности, воображения, творческого мышления,
- Знакомство с техническими и композиционными основами живописи на пленэре.
- Самовыражение, расширение личного опыта,
- Развитие наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни;
- Гармонизация общего эмоционального состояния;
- Развитие навыков эффективного общения;

Формы работы:

Творческие мастер-классы с элементами арт-терапии.

Экскурсии

Наблюдения

Оборудование:

Планшеты, бумага формата А4, А3, акварель, гуашь, кисти, тряпочки, баночки для воды, цветной картон, пастель, восковые мелки. Графические материалы: карандаш, фломастеры, уголь. Пластические материалы: глина, гипс, пластилин.

Учебно - тематический план курса «Пленэр»

	Задание	Цель
1 день	Экскурсия на лягушатник. Мастер класс «Как работать кистью» Натюрморт из объектов природы (нейтральный фон)	Формирование навыков акварельной живописи на пленэре; выявление в натюрморте рефлексов от неба в условиях природы.
2 день	Экскурсия в сад Ириды (с.Утулик) Знакомство с художником Н. Осипенко. Этюды и наброски лесных трав и распустившихся цветов.	Сравнительный анализ особенностей природных форм. Выявление живописно-пластических форм растений.
3 день	Экскурсия на р. Солзан. Этюды и зарисовки деталей рельефа (камни, скалы, скаты речных берегов) Мастер класс «Работаем	Выявление тоном и цветом характерных особенностей определенного рельефа.

	мастихином»	
4 день	Экскурсия в Утулик Знакомство с А. Большаковым и его садом. Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражениями в воде.	Совершенствование практических навыков целостного видения тоновых и цветовых отношений в природе.
5 день	Экскурсия на берег Байкала. Этюды лесной растительности. Мастер класс «Пишем лессировками»	Развитие умения видеть и изображать цветом характерные особенности различных пород деревьев (лиственные, хвойные)
6 день	Экскурсия в краеведческий музей. Краткосрочные этюды облаков Мастер класс «Живопись по сырому: живопись алла прима»	Закрепление знания законов воздушной и линейной перспективы.
7 день	Экскурсия на Байкал Этюд несложных мотивов пейзажа (земля, небо, берег, вода, лес.)	Восприятие и передача основных тоновых отношений объектов пейзажа, выявление общего композиционно-цветового решения.
8 день	Экскурсия на школьный стадион. Этюды архитектурного пейзажа. Мастер класс «Секреты ремесла»	Передача соотношений архитектурных объектов, деревьев, земли расположенных ниже, выше линии горизонта.
9 день	Серия краткосрочных набросков с натуры домашних животных.	Овладение основными приемами быстрого изображения животных и птиц. Выявление в набросках их характерного облика и типичных особенностей.
10 день	Выставка работ	Итоги работы

Содержание курса

День 1

Знакомство с планом работы. Практические советы о приспособлениях и материалах необходимых для работы. Перед выходом на пленер необходимо настроить ребят на серьезную, увлекательную работу, создать творческую атмосферу, провести небольшую беседу с показом этюдов (детские работы прошлых лет), репродукций работ мастеров акварельной живописи: Т. Остроумовой-Лебедевой, В. Серова, М. Врубеля и др.

Экскурсия на лягушатник.

Мастер класс «Как работать кистью»

Кисть – один из главных инструментов, которым живописец переносит краску на холст. Техника зависит от художественного замысла и опыта живописца. Каждый живописец держит кисть по- своему, у каждого есть свой стиль, такой же индивидуальный, как почерк. Однако, возможности живописи гораздо шире, потому что нанесенные мазки отличаются прозрачностью, положением кисти,

силой удара по бумаге. Цель мастер – класса показать: виды мазков, как держать кисть, дать полезные советы.

Практическая работа: Натюрморт из объектов природы (нейтральный фон)

День 2

Экскурсия в сад Ириды (с.Утулик). Знакомство с художником Н. Осипенко. Дети должны увидеть, что жизнь художника не ограничивается пространством мастерской, плоскостью мольберта, рамками конкретного произведения. Художник проявляет себя художником в каждом событии своей жизни: он иначе относится к работе, он иначе воспринимает быт, иначе строит свой образ. Открытие ребенком особого способа жизни – жизни художника, постоянно расширяющего пространство художественного взаимодействия с миром, - задача, которая решается в этот день.

Практическая работа: этюды и наброски лесных трав и цветов.

День 3

Экскурсия на р. Солзан. Мастер класс «Работаем мастихином»

Практическая работа: Этюды и зарисовки деталей рельефа (камни, скалы, скаты речных берегов).

Задачи: Выявление тоном и цветом характерных особенностей определенного рельефа. Провести анализ природных форм; передать с помощью разнообразного штриха фактуру, освещенность, научиться обобщать формы.

Каждый ребенок должен работать на своем уровне способностей и интереса – и не требуется, чтобы результаты детей соответствовали какому-либо образцу и были на одинаково высоком уровне. Гораздо важнее, чтобы работы были не похожи друг на друга и удивляли юных художников.

День 4

Экскурсия в с. Утулик

Знакомство с А. Большаковым и его садом.

Практическая работа: Краткосрочный этюд на состояние. Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражениями в воде.

Задачи: В коротком этюде передать характер освещения, тонально-цветовые характеристики предметов. Каждый ребенок действует в своем темпе, одна и та же композиция может занять как 20 минут, так и 40 при более тщательном исполнении. Одни дети любят работать кропотливо и тщательно, другие более динамично. Детям которые быстро справляются с задачей, можно предложить выполнить вторую композицию, пока другие доводят до совершенства свою.

День 5

Экскурсия на берег Байкала.

Практическая работа: Этюды лесной растительности.

Мастер класс «Пишем лессировками». При проведении мастер-классов используется метод комбинаторных игр. При выполнении своей работы одни дети будут продолжать играть с материалами и средствами изобразительного языка, другие, работая по тому же заданию – использовать эти материалы и средства в качестве языка общения. Но и те и другие будут искренне радоваться

своим открытиям, сохраняя положительное отношение к изобразительной деятельности, не теряя уверенности в собственных силах.

Задачи: Развитие умения видеть и изображать цветом характерные особенности различных пород деревьев (лиственные, хвойные). Передавать разницу в характере форм и строении различных растений. С помощью мазка передавать воздушность кроны, ее форму и освещенность.

День 6

Мастер класс «Эксперименты с абстрактной формой» Эксперименты с абстрактной формой, её гармонизацией могут стать увлекательной игрой и для ребёнка, средством его художественного развития, позволяющим сделать видимым не только функциональное, но и эмоциональное значение формы. Среди множества открытий, предстоящих ребёнку на этом пути, осознание выразительных возможностей языка искусства – одно из важнейших. Для того чтобы это открытие совершилось, он должен осознать и увидеть, обязательно увидеть, изобразительную форму как источник переживания. Увидеть, что цвет не только обозначает предмет, но вызывает определённое переживание внутри тебя. Линия не просто ограничивает форму предмета – но её характер вызывает отклик в твоей душе. Она может быть опасной, нежной, гибкой, спокойной, стремительной. Почувствовать, что ритмическая структура изображения воздействует на нас. Мы чувствуем себя спокойно и уверенно, тревожно, воодушевлённо, напряжённо-нервно, в зависимости от структуры формы, на которую мы смотрим.

Практическая работа: Краткосрочные этюды облаков. Эта работа позволит ребёнку увидеть пространство не как пустоту вокруг предметов, а как активного «героя» своих рисунков, как средство описания событий.

Экскурсия в краеведческий музей.

Задачи: Закрепление знания законов воздушной и линейной перспективы. Развивать способности целостного восприятия пейзажа, выявлять возможности акварельных красок для передачи различных состояний природы.

День 7

Экскурсия на Байкал.

Практическая работа: Этюд несложных мотивов пейзажа (земля, лес, вода).

Задачи: Восприятие и передача основных тоновых отношений объектов пейзажа, выявление общего композиционно-цветового решения. Дать цветовую характеристику групп деревьев; проследить влияние освещения на цветовую гамму, воздушной среды на цветовую характеристику деревьев.

Эти задания направлены на развитие наблюдательности, остроты восприятия, раскрытие индивидуальных способностей учащихся. Мотивы для работы ребята выбирают самостоятельно в пределах обусловленного места.

День 8

Экскурсия на школьный стадион.

Практическая работа: Этюды архитектурного пейзажа.

Мастер класс «Секреты ремесла»

Задачи: передача соотношений архитектурных объектов, деревьев, расположенных ниже, выше линии горизонта. Добиться цельности изображения.

День 9

Практическая работа: Серия набросков с натуры домашних животных.

Задачи: Овладение основными приемами быстрого изображения животных и птиц. Выявление в набросках их характерного облика и типичных особенностей.

В случае плохой погоды занятия будут проходить в классе. Детям дается композиционное задание по теме дня, но начинается оно непременно с игр и экспериментов с элементами языка искусства. Правилами игры становятся приемы ритмической гармонизации формы. Выполнение правил игры – гарантия успеха. А успех – это открытие каждым ребенком выразительных возможностей различных приемов ритмической организации рисунка. Выполняя задания, дети откроют выразительные возможности таких художественных средств, как: цвет, линия, контраст и нюанс, ритм. А также они научатся работать фломастерами, тушью, карандашами используя их не совсем обычно. Планируются и музыкальные занятия. Подбирается классическая музыка, дети должны представить, какие цвета и линии подходят для нее, нарисовать абстрактную композицию.

День 10

Предполагается устроить выставку всех работ пригласить родителей, друзей, учителей. Поставим подходящую музыку, послушаем рассказы детей о своих впечатлениях. Надеемся, что открытия ждут и взрослых и детей, только родители будут открывать новое не только в искусстве, но и в своих детях.

Практические занятия для индивидуальной работы

Рисунок состояния

Цель: Этим упражнением целесообразно начинать занятия в группах. Оно стимулирует творчество и осознание чувств, помогает членам группы лучше познакомиться друг с другом. **Материалы:** Бумага, цветные карандаши, мел.

Инструкция для участников: Каждый член группы имеет в своем распоряжении много бумаги и краски, цветные карандаши, мелки. Используйте одну-две минуты, чтоб осознать ощущения и чувства, которые возникают в этот момент. Забудьте об искусстве и не старайтесь быть художником. Возьмите карандаш и начните наносить какие-нибудь штрихи на бумагу. Рисуйте цветные линии и формы, говорящие о том, как вы себя чувствуете. Попробуйте символически выразить свое состояние в данный момент. Не заставляйте себя рисовать что-то определенное и высокохудожественное. Рисуйте то, что приходит в голову. Когда все члены группы закончат задание, группа может поделиться впечатлениями о каждом рисунке, никак его не оценивая. В любом случае доверяйте своим внутренним ощущениям и старайтесь в своей работе обнаружить информацию для себя.

Работа с глиной

Используйте глину для выражения актуальных в данный момент переживаний. Это может быть: тактильное освоение глины, сжимание, разглаживание, разрывание, формообразование, бросание и пр. Варианты работы:

- Создайте скульптурное изображение, закрыв глаза;
- Создайте отпечатки различных предметов в глине;
- Изготовьте из глины фигурки для тематической групповой композиции;
- Изготовьте различные сосуды из глины;
- Создайте, а затем разрисуйте фигуры из глины;
- Создайте глиняные слепки различных предметов и поверхностей, частей тела;
- Создайте плоскую глиняную маску, раскатав глину валиком, оформите поверхность отпечатками различных текстур (если есть возможность обжига, эту маску потом можно раскрасить);
- Создайте глиняный амулет или оберег.

Работа с эффектами

Целью данной работы всегда является, освоение новых видов деятельности и способов поведения в неизвестной ситуации. Все эти упражнения актуализируют переживания, чувства, фантазии. В них нет чёткой тематической обусловленности.

Взаимодействие с бумагой

Используя бумагу, создайте объёмную композицию или скульптуру. Можно пользоваться ножницами, клеем, скотчем и пр. Варьировать это задание можно как тематически, так и инструментально, например:

- передавайте по кругу лист бумаги и пусть участники делают с ним всё, что захочется (мять, рвать, вырезать, склеивать и пр.);
- создайте или вырежьте фигурки из бумаги и обыграйте рассказ, историю;
- используйте для создания композиции туалетную бумагу;
- используйте для создания композиции обёрточную бумагу, картон (гафрированный, цветной и пр.), пакеты, коробки, обёртки от конфет и пр.
- используйте для создания объёмной композиции газеты, журналы.

Рисунок на мятой бумаге.

Используйте в качестве основы для рисунка мятую бумагу. Предварительно изомните её хорошенько и настройтесь на работу. Рисовать при этом можно красками или карандашами (мелом), можно оборвать края рисунка.

3. Рисование на мокрой бумаге

Намочите лист бумаги и нанесите с помощью акварели (либо порошка) рисунок, можно использовать распылитель. Следует поэкспериментировать с цветами, наблюдать как они смешиваются, растекаются и замечать какие чувства возникают при этом. Потом можно попробовать трансформировать узоры в образы, дать им названия. Возможно групповое взаимодействие, обмен впечатлениями.

Эксперименты с цветом

1) Используя один цвет, попытайтесь, изображая им разные формы и линии, исследовать его смысловые значения.

- 2) Выберите цвета, которые вам наиболее или наименее предпочтительны в данный момент; те, что отражают ваши положительные и негативные стороны характера.
- 3) Подберите два или три цвета, составляющие гармоничную группу.
- 4) Выбери два цвета привлекательный для вас и непривлекательный и создайте изображение; создайте два рисунка – один из приятных цветов, другой из неприятных вам.
- 5) Создайте рисунок из нейтрализующих ваши негативные переживания цветов.

После прохождения практики «Пленэр»

должен подняться уровень художественной культуры учащихся, которая проявляется:

в интересе к разным видам искусства, увлеченности художественным творчеством;

в наличии знаний об искусстве, умении применять их на практике;

в самостоятельных суждениях, взглядах по отношению к произведениям искусства;

в развитии художественных способностей;

в художественном вкусе.

Учащиеся должны иметь представление:

о творчестве художников нашего города

о разных видах изобразительного искусства, распространенных в нашей местности.

Экспериментальное изучение, то есть апробация программы проведена частично во внеклассной работе с сентября по январь 2009 г. По итогам апробации, планируемые в ней результаты достигнуты. Дети хорошо справляются с заданиями, художественный уровень работ значительно повысился, развилась уверенность в своих силах и способностях.

Используемая литература

Издательская группа Паррам Эдисионес Все о технике: живопись акварелью – М. 1998.

Мелик – Пашаев А. А Педагогика искусства и творческие способности – М. 1991.

Неменский Б. М. Распахни окно. – М.1994.

Прете М. К. Кальпадо А. Творчество и выражение - М. 1985.

Федоренко Н. Т. Краски времени - М. 1989.

Рекомендованная для чтения детям и родителям

Коротеева Е. Я учусь рисовать – Олма - пресс 2006

Найс К. Школа рисования - Попурри Минск 2007.

Эксперименты с цветом

В саду у Анатолия Большакова

Работа с глиной. Роспись.

Нас объединяет творчество.