МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ
Факультет изобразительных искусств
Кафедра рисунка, живописи, композиции и изящных искусств

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Производственная практика:

Профессионально - творческая практика

Преддипломная практика

Год начала подготовки (по учебному плану) 2020

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА (уровень специалитета)

Квалификация выпускника
художник

Форма обучения
очная

Москва
2020 г.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Производственная практика: Профессионально-творческая практика; Преддипломная практика» одобрен на заседании рисунка, живописи, композиции и изящных искусств

Протокол № 09 от 14.05.2020

Заведующий кафедрой

Народный художник Российской Федерации, Действительный член

Российской Академии Художеств, ректор С.Н. Андрияка

Разработчики:

Доцент	О.В. Волокитина
(занимаемая должность)	(инициалы, фамилия)
Доцент	Н.В. Беседнова
(занимаемая должность)	(инициалы, фамилия)

п/	Содержание	Стр.
1.	Введение.	
2.	Сведения о необходимом и имеющемся составе учебно-методического комплекса по дисциплине	
3.	Рабочая программа по дисциплине	
4.	Образовательные технологии	
5.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля освоения дисциплины	
6.	Организация самостоятельной работы обучающихся	
7.	Виды и формы контроля	
8.	Методические рекомендации по изучению дисциплины для преподавателей	
9.	Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов	
10.	Обязательный минимум самостоятельных работ студентов	
11.	Краткий словарь специальных терминов	
12.	Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	
13.	Рекомендации по активизации познавательной деятельности студентов	
14.	Рекомендации по использованию наглядных и демонстративных материалов	
15.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
16.	Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины	
17.	Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по учебной дисциплине	

Сокращения:

ООП - основная образовательная программа;

УД - учебная дисциплина;

РПД - рабочая программа дисциплины;

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

УМК - учебно-методический комплекс

УМКД - учебно-методический комплекс по дисциплине

Введение.

УМК по дисциплине «Производственная практика: Профессионально – творческая; Преддипломная практика» предназначен для студентов по специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства (уровень специалитета) 4-6 курсов очной формы обучения

В соответствии с учебным планом по специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства (уровень специалитета) год начала подготовки 2020.

Типы производственной практики:

- Профессионально – творческая практика;
- Преддипломная практика.

Профессионально – творческая практика - проводится на четвёртом курсе в 8- ом семестре и составляет 6 зачетных единицы (4 недели) – 216 часов.

Преддипломная практика - проводится на пятом и шестом курсах и составляет 55 зачетных единицы – 1980 часов (108 часов (3 зачетных единицы) на пятом курсе в 10- ом семестре, на шестом курсе в 11- ом семестре – 864 часа (24 зачетных единицы) и в 12- ом семестре - 1008 часов (28 зачетных единиц)). Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится под руководством ведущих преподавателей Академии согласно теме выпускной квалификационной работы

Учебная дисциплина «Производственная практика» распределена по семестрам следующим образом:

Распределение учебных часов дисциплины Производственная практика по периодам обучения

Год начала подготовки: 2020

Таблица № 1

№ семестра	Форма контроля	Контактная работа по учебным занятиям		Самостоятельная работа
		Лекции	Практические	

			занятия	
8	Зачёт с оценкой		216	
10	Зачёт		108	
11			864	
12	Зачёт		1008	

Учебная дисциплина, Производственная практика относится к дисциплинам по базовой части ООП.

Для освоения производственной практики студенты должны владеть компетенциями и знаниями, предусмотренными рабочими программами практик: Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика.

Вид практики, способы и формы ее проведения.

Вид практики: производственная практика.

Тип практики: Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика.

Способ проведения практики – выездная (стационарная).

Форма проведения практики – дискретная (по видам практики). Производственная практика проводится концентрированно (рассредоточено) в сроки, определяемые рабочим учебным планом и графиком учебного процесса.

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, прохождение производственной практики базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.

Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

1.Сведения о необходимом и имеющемся составе учебно-методического комплекса по дисциплине «Производственная практика»

Таблица № 2

Состав УМКД, определяемый учебным планом	Имеющийся состав УМКД	Примечание
1. Рабочая программа по дисциплине «Производственная практика: Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика» для специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства (уровень специалитета) приём 2020 г	1. Рабочая программа по дисциплине «Производственная практика: Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика» для специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства (уровень специалитета) приём 2020 г	Находятся в папке УМКД на кафедре
2. Учебник или учебное пособие	2. Три наименования учебника	Данные об учебниках находятся в списке основной и дополнительной литературы в рабочей программе
3. Методические указания (рекомендации) по дисциплине «Производственная практика: Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика»	3. Методические указания (рекомендации) по дисциплине «Производственная практика: Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика»	Методические указания (рекомендации) по дисциплине «Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика» находятся в рабочих программах данной дисциплины и «Фондах оценочных средств и методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих процесс формирования компетенций по дисциплине»

2.Учебно-методический комплекс по дисциплине

2.1. Рабочая программа по дисциплине 2020 года приёма на обучение, утверждена ректором (размещена в приложении).

2.2.Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО целостная система подготовки художника предусматривает реализацию компетентностного подхода и должна исходить из широкого использования в учебном процессе активных и интерактивных форм подготовки студентов к практике. Соответственно, производственная практика ориентирована на организацию активной работы студентов, для чего предусматривается использование современных педагогических технологий и инновационных подходов с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: деятельностного подхода, игровых технологий, информационно-коммуникативных технологий, проектной деятельности.

2.2.1. Профессионально – творческая практика; Преддипломная практика»

Основными методами обучения студентов являются ознакомительно-репродуктивный и частично-поисковый, реализуемые через диалоговую форму общения, собеседования, инструкции и консультации.

В ходе практики обучающийся использует весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в художественной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет».

3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля освоения дисциплины

3.1.Организация самостоятельной работы обучающихся

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельные работы в соответствии с графиком учебного процесса не предусмотрены, но обучающиеся по собственному желанию могут выполнять задания.

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком учебного процесса.

Все самостоятельные задания предполагают сбор материала по изучаемым темам программы практики в виде: набросков, зарисовок; этюдов предметов, людей, интерьеров; предварительную разработку эскизов.

Особенности самостоятельной работы на производственной практике

В современных концепциях организации внеаудиторной работы студентов рассматривают общие типы самостоятельной работы с точки зрения структуры научно – познавательной деятельности, а именно:

1) по образцу

2) реконструктивные (изменения структуры учебных текстов, личного опыта решения задач и т.д.)

3) вариативные (использование понятий науки в неизвестной ситуации)

4) творческие (связи с созданием принципиально новых для учащегося ценностей материальной и духовной жизни)

Для наиболее полной картины целесообразно самостоятельную работу рассматривать с позиций познавательной деятельности.

1. Работа репродуктивного типа:

а) воссоздающие, б) тренировочные, в) обзорные,

г) проверочные.

2. Работа познавательно–поискового типа:

а) подготовительные, б) констатирующие,

в) экспериментально–поисковые, г) логически–поисковые.

3. Работы творческого типа:

а) художественно–образные б) научно–творческие

в) конструктивно–творческие

4. Работа познавательно–практического типа:

а) учебно-практические

б) общественно-практические

Работы познавательно-поискового типа.

а) Подготовительные работы. При их выполнении обучающиеся, опираясь на полученные знания, убеждаются в неполноте своих знаний по изученной теме. Это приводит их к необходимости более глубокого ознакомления с новым материалом.

б) Констатирующие работы. Это работы, связанные с описанием новых фактов и явлений по их внешним признакам: наблюдение за природой, гражданской жизнью, изучение дидактического материала и т.д.

в) Экспериментально-поисковые работы. Данные упражнения являют собой основанные на исследовательских методах науки учебные задания. При выполнении обучающиеся отделяют существующие признаки понятий, устанавливают причинно- следственные зависимости, «открывают» законы.

г) Логически–поисковые работы. К их числу относятся различные задания по оперированию существующими признаками выученных понятий, используемыми на заключительном этапе преподавания и закрепления.

Работы познавательно-практического типа.

а) Учебно-практические работы. К ним относится создание различных научных приложений (графиков, диаграмм, схем, макетов, приборов).

б) Общественно-практические самостоятельные работы. Имеется в виду научная деятельность обучающихся, что выходит за рамки студенческой жизни.

Таким образом, социально–педагогическая актуальность организации самостоятельной работы обучающихся в ВУЗе заставляет искать новые пути ее эффективности. Это дало основание вычленить технологии организации самостоятельной работы во взаимосвязи с разными типами научного

предмета (научные знания – первый тип, способы деятельности – второй тип, художественное образование и морально-эстетическое воспитание – третий тип).

Исходя из анализа реальной практики и теории организации самостоятельной работы в высших учебных заведениях, были отмечены основные действия познавательной деятельности обучающихся: репродуктивного типа, познавательно-поискового типа, творческого типа, познавательно-практического типа.

Значительное место занимает самостоятельная работа в ходе практикумов. Как известно, практикум требует принятия самостоятельных решений. Студент, пользуясь общей схемой, должен исследовать конкретный, неизвестный предмет, процесс или явление - качественно и количественно, что требует нестандартного под- хода в каждом случае. Исполняя как теоретические, так и экспериментальные задания, студенты должны самостоятельно синтезировать знания, которые уже имеют, и обращаться к дополнительной литературе. Такая форма работы позволяет использовать взаимоконтроль за уровнем усвоения студентами определенного теоретического материала, а также индивидуальный контроль. Она способствует усвоению материала и не требует дополнительных больших затрат времени.

Но выше упомянутое не исчерпывает круга основных вопросов, к которым можно отнести: организацию самостоятельной работы студентов под руководством со стороны преподавателя, которая включает: стимуляцию обозначения цели и создание студентами мотивированной основы деятельности; диагностику уровня знаний и учебных умений студентов, обеспечение их методикой самостоятельной работы; обеспечение оптимальной и действующей внутренней и внешней связи.

Формы и методы самостоятельной работы.

В высших учебных заведениях функционируют различные организационные формы обучения: самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, научно- исследовательская работа студентов.

В дидактике эти формы трактуются как внешнее выражение согласованной деятельности преподавателя и учащегося, которые совершаются в установленном порядке и определенном режиме;

способы управления познавательной деятельностью для решения соответственных дидактических заданий.

Сущностными признаками организационных форм обучения являются: Характер общения; разделение учебно-организационных функций; набор и последовательность рядов учебной работы; временной и пространственный режим.

В современной науке рассматривают: индивидуальные (студент выполняет учебные занятия самостоятельно, пользуясь помощью преподавателя); индивидуально-групповые (в одной группе студенты выполняют свое задание под руководством руководителя); коллективные (группа студентов, одинаковых по возрасту и специальности, выполняет единое задание).

Особенность процесса обучения в контексте Болонского процесса лежит в его переориентации из лекционно-информативной в индивидуально-дифференцированную форму обучения и в организацию самообразования обучающихся. Организация индивидуальной самостоятельной работы требует использования современных форм, видов этой работы. Решение этой потребности возможно за счет оптимизации самостоятельной работы студента, одной из видов которой являются индивидуальные учебно–поисковые задания (ИУПЗ).

Практика по изобразительному искусству на факультете изобразительных искусств является продолжением процесса академического обучения акварельной живописи, академическому рисунку, композиции.

Производственная практика направлена на повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными техниками живописи.

Дополнительная самостоятельная работа на преддипломной практике

Работа над ВКР.

Подготовка холста ВКР (сборка подрамника, натяжка холста, проклейка, грунтовка). Перевод с помощью кальки картона ВКР на подготовленный холст. Написание подмалевка картины.

Подготовка к защите ВКР. Систематизация материалов по теме ВКР и написание пояснительной записки к ней.

Подготовка к просмотру: Предэкспозиционная подготовка, развеска.

4.Виды и формы контроля

4.1. Формы текущего контроля успеваемости

Формами текущего контроля являются:

проверка выполнения студентами заданий программы практики, в виде просмотра учебных и творческих работ по текущему материалу в соответствии с графиками практики;

проверка выполнения разделов программы научно-исследовательской работы (в случае наличия такой программы).

Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедры, которые являются руководителями практики от Академии.

Текущий контроль осуществляется путём:

- собеседования;
- группового просмотра стадий работы над зарисовками, рисунками, картинами;
- сравнительной оценки, анализа ошибок.

Учебные и творческие работы студентов оцениваются комплексно и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Независимая оценка качества образования в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине осуществляется при отборе студенческих работ на выставки.

4.2. Формы промежуточной аттестации.

Формами промежуточной аттестации являются:

8, 10, 11, 12 семестры –зачёт или зачёт с оценкой.

Типовыми фондами оценочных средств на кафедре рисунка, живописи, композиции и изящных искусств являются:

-итоговый, коллективный (кафедральный) зачётный просмотр.

Итоговый коллективный (кафедральный) зачётный просмотр проводится по практикам специальности по окончании их проведения и призван выявить уровень знаний и практических умений студента.

Критерии оценивания по каждой практике утверждаются на заседании кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств с участием всех преподавателей.

Итоговые оценки предлагаются руководителем практики и обсуждаются.

4.2.1. Процедура проведения просмотра:

1) Студент оформляет выставку выполненных работ к установленному времени, определенному графиком проведения промежуточной аттестации.

2) Преподаватель совместно с коллегами кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств:

- проверяют соответствие объема выполненных заданий программе практики;

- проверяют соответствие уровня и качества работ ФГОС ВО по специальности;
- уровень творческой и художественной реализации студента;
- успешность продвижения студента от цели обучения к его результату.

3) Студент не присутствует на этапе проверки и обсуждения его работ.

4) Преподаватели обсуждают итоги просмотра и выставляют оценки.

На итоговом этапе контроля, после просмотра работ и обсуждения итогов просмотра, преподаватель анализирует в группе в целом художественный уровень и творчество всей группы и индивидуально работы отдельных студентов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

За время прохождения практики обучающийся выполняет задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики.

Содержание практики содержит как вспомогательные учебные работы (наброски, зарисовки, этюды), так и ключевые художественные работы, выполняемые живописными материалами. Эти задания являются основой промежуточной аттестации практики.

5.1.Преддипломная практика

С целью погружения обучающегося в проблемное поле заданий практики и поиска алгоритма их выполнения, как под руководством педагога, так и самостоятельно используются методические указания по выполнению отдельных учебно-творческих заданий практики.

В качестве примеров раскрытия требований к качественному выполнению заданий практики используются работы обучающихся, предшествующих курсов, репродукции отечественных и зарубежных художников и прежде всего, Сергея Андрияки.

Оценка подготовки будущего художника должна носить комплексных характер и включать в себя:

- оценку уровня владения профессиональными навыками художника;
- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности;
- оценку технологической готовности обучающегося к работе в современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности);
- оценку личностных качеств обучающегося (оценивается культура общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.).

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.4.1. Текущая аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

Текущая аттестация по учебной дисциплине «Производственная практика» проводится в форме контрольных мероприятий (текущий просмотр) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

– учебная дисциплина (своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий);
– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
– результаты самостоятельной работы.

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой

дисциплины. Текущая аттестация студентов по дисциплинам «Производственная практика» является обязательной.

5.4.2.Промежуточная аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения просмотра:

1. На просмотр студент предоставляет все, выполненные работы за практику.
2. Создаётся комиссия из преподавателей кафедры во главе с заведующим кафедрой.
3. За каждое задание обучающийся получает баллы по 5 бальной шкале отдельно за знания, умения и навыки, из которых выводится средний балл за задание. За промежуточную аттестацию выводится средний балл за все выполненные работы за семестр.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине, идущей в диплом обучающего) может является средний балл по итогам всех семестров или оценка за последний семестр.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

6.1. Профессионально - творческая практика

Технические приемы работы кистью

Оборудование: наглядная таблица, демонстрирующая различные технические приемы. Образцы акварельных работ, выполненных разными приемами.

Техника исполнения имеет немаловажное значение в правдивой передаче натуры и эмоциональном впечатлении от этюда. Поэтому начинающему художнику необходимо в самом начале познакомиться с первоначальными техническими приемами работы кистью: постепенным

переходом одного оттенка в другой, лессированным наложением цветов и методом работы «по сырому».

Технические приемы живописи, передающие характер таких материалов, как дерево, глина, отличаются от воспроизведения прозрачных изделий из стекла, металла и т. п. Когда техника работы кистью однообразна, изображение теряет свои живописные качества, может выглядеть «замученным» и «скучным». Если работа выполняется сочными мазками, кистью, насыщенной краской, то бумага ее хорошо впитывает и тона получаются сочными, прозрачными, глубокими и чистыми. Качество акварели зависит от применения широких заливок, размывок, расчленения мазков или их «сплавленности». Применяя различные технические средства выражения, художник достигает живописного решения этюда, передает свойства видимой натуры, которые могут доставлять эстетическое наслаждение.

Поэтому, прежде чем перейти к дальнейшим заданиям, где ставятся различные живописные задачи, необходимо овладеть первичными техническими приемами и навыками акварели. Важным качеством акварельной живописи является ее прозрачность, способность отражать белый цвет бумаги, что придает краскам свежесть, сочность, глубину цвета. Первые упражнения основаны па умении покрывать лист бумаги прозрачным слоем краски, составлять нужные оттенки цвета.

Для повышения изобразительной культуры рекомендуется выполнять натюрморты, используя **методические рекомендации:**

1.Методические рекомендации: Натюрморт из трех простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне.

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

А) закомпоновать натюрморт в листе, построить с учетом пропорций;

Б) писать от общего к частному, передать большие цветовые отношения;

В) прорабатывать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета, постепенно усиливая тона;

Г) направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; при завершении работы работать над цельностью изображения.

2. Методические рекомендации: Натюрморт из 3-х предметов на светлом фоне.

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

Практически изучить явления тонового контраста.

А) закомпоновать, построить натюрморт;

Б) найти большие цветовые и тоновые отношения;

В) при передаче цветовых отношений особое внимание должно быть обращено на изменение цвета предметов в зависимости от их удаления в глубину, детальная проработка предметов;

Г) создать колористическое единство, разобрав тональные отношения предметов;

3.*Методические рекомендации: Натюрморт из 3-4 предметов теплых по цвету на холодном фоне.*

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

Изучить явления цветового контраста.

А) закомпоновать, построить натюрморт;

Б) учитывая взаимовлияние цветов теплых и холодных, передать большие цветовые и тоновые отношения;

В) детально проработать изображение предметов натюрморта, выявить объем, цвет и освещенность предметов;

Г) при цветовом контрасте создать единство постановки, учитывая воздушную перспективу, передать плановость натюрморта;

4.Методические рекомендации: Натюрморт из предметов, сближенных по тону, но разной цветовой насыщенности.

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

А) закомпоновать и построить натюрморт;

Б) с учетом конкретного освещения передать цветовые и тональные большие отношения;

В) детальная проработка изображения, выявление объема, цвета;

Г) работать над цельностью изображения.

5. Методические рекомендации: Контрастный натюрморт с преобладанием теплых оттенков.

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

Написать натюрморт с учетом преобладания теплых оттенков и взаимовлияния и конкретно-го освещения.

А) закомпоновать и построить натюрморт;

Б) определить большие тональные и цветовые отношения;

В) лепка формы, объемов мазками, детальная проработка изображения с учетом воздушной перспективы;

Г) работа над цельностью изображения.

6. Методические рекомендации: Контрастный натюрморт с преобладанием холодных оттенков.

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

Написать натюрморт с учетом преобладания холодных оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

А) закомпоновать и построить натюрморт;

Б) передать средствами живописи большие тональные и цветовые отношения;

В) детальная проработка натюрморта, передача цветовых рефлексов, лепка формы;

Г) передать воздушную перспективу, т.е. плановость натюрморта и создать целостность изображения.

7. Методические рекомендации: Натюрморт из 3-4 предметов разных материалов и фактур с ярко выраженными рефлексами.

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

Передать материальность и фактуру предметов средствами акварельной живописи.

А) скомпоновать и построить натюрморт;

Б) определить большие цветовые и тональные отношения в натюрморте средствами живописи;

В) в процессе лепки формы цветом идти от общего к частному, от построения большой формы к деталям;

Г) в конце работы возвратиться опять к общему, подчинив частное целому

8.Методические рекомендации: Натюрморт из 3 –4 предметов сближенных по цвету, но разных по тону.

Материал: акварель, бумага 0,5 листа.

Выявить особенности передачи объема и формы предметов, сближенных по цвету, но разных по тону.

А) закомпоновать и построить натюрморт;

Б) средствами живописи передать большие цветовые и тональные отношения;

В) прорабатывать все части натюрморта одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета;

Г) учитывая цвет освещения работать над колористическим единством натюрморта

Методика работы над многосеансным этюдом в технике акварели.

В акварельной живописи при многосеансном методе работы необходимого цвета и тона элементов изображения добиваются путем наложения одного прозрачного цветового елся на другой.

Первоначальные цветовые слои наносятся на изображение с таким расчетом, чтобы последующие слои цвета, конкретизирующие формы элементов изображения, в соединении с предыдущим слоем давали в различных частях изображения необходимые цветовые и тональные отношения. Методически

работа над изображением ведется от слабонасыщенных, светлых тонов к постоянному насыщению цвета и тона при постоянном уточнении деталей форм элементов изображения. Для избежания замутнения красок в красочную смесь каждого слоя не следует вводить более двух-трех красок. Необходимые цвет и тон на изображении при таком методе работы достигаются путем продуманного наложения одного цветового слоя на другой.

На начальной стадии работы над живописным изображением в технике акварели многосеансным методом рекомендуется прописывать легким прозрачным цветом освещенные части элементов изображения, оставляя наиболее освещенную часть - блики на чистой бумаге. Световые части должны быть прописаны максимально точно по цвету.

Дальнейшая работа над изображением заключается в определении наиболее выразительных больших цветовых и тональных отношений натурной постановки, а также в нахождении цветовых отношений между освещенными частями элементов, тенями и полутенями. Цвет блика определяется при завершении работы.

При проработке формы предметов необходимо свет, полутень и тень каждого предмета соотносить со светом, полутенью и тенью других предметов и в целом с большими цветовыми и тональными отношениями всей натурной постановки. Работая над какой-либо частью натурной постановки, необходимо смотреть не только на эту часть, но и на всю постановку в це-лом, определяя соотношение этой части по цвету и тону с большими цветовыми и тональны-ми отношениями. Теневые участки прописываются прозрачными красками. Особое внимание при работе над теневыми участками натурной постановки необходимо уделить живописи рефлексов и падающих теней.

Падающая тень, на какую бы поверхность по цвету она ни падала, не имеет по тону резких разграничений с собственной тенью, что обусловливает мягкие касания контура элемента изображения с окружающими цветами.

Проработка формы элементов изображения сопровождается работой над касаниями (определение мест четких, резких касаний элементов изображения с фоном или другими элементами и места мягких касаний и погружения частей элементов изображения в общую тень), а также над планами.

Завершение живописной работы акварелью, выполненной многосеансным методом, заключается в нахождении структурно-пластической, колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщении изображения дальних планов.

Живописный набросок

В практике изобразительного искусства под термином «набросок» обычно понимают кратковременные упражнения по рисунку, живописи, при занятиях скульптурой и т.д. Живописный набросок - это кратковременный этюд с натуры небольшого размера, где в самых общих чертах отражены живописно-пластические качества натуры. Цель живописного наброска - запечатлеть постоянно меняющиеся состояния природы, движения людей, позы животных и птиц, богатство и разнообразие окружающего растительного мира.

Чтобы передать неповторимое состояние освещения в пейзаже, сложную динамичную позу натурщика, художник иногда располагает только несколькими минутами, не имея возможности рассмотреть и подробно увидеть все многообразие деталей натуры. Поэтому задача живописного наброска заключается в передаче наиболее существенных и характерных качеств натуры, умении увидеть в натуре экспрессию, движение и лаконичными изобразительными средствами выразить их. Достоинством хорошего наброска являются свежесть, эмоциональность и острота восприятия натуры, умение скупыми, лаконичными средствами передать сложное состояние природы или динамичное движение и живописно-пластический характер натуры. Так как в наброске передаются наиболее важные и существенные качества и свойства натуры, в изображении

возможна обобщенность, многие детали и подробности могут быть лишь слегка намечены или вообще отсутствовать.

Начинать набросок необходимо с передачи основных пропорций, движения, цветовых и тональных отношений натуры и на втором этапе работы над наброском дополнить его несколькими характерными деталями, не теряя при этом выразительности основного пластического движения и колористического состояния наброска. При передаче деталей натурной постановки нужно избегать передачи деталей, не способствующих выразительности наброска в целом.

При работе над набросками воспитывается умение отбора и обобщения самого важного и характерного в натуре, развивается художественный вкус и умение цельно воспринимать натуру

В живописном наброске необходимо стремиться к тому, чтобы минимумом изобразительных средств передать максимум выразительных свойств и качеств натуры, чтобы в наброске при изображении натуры не было ни одной лишней линии или пятна.

Лаконизм в передаче натурных впечатлений воспитывается постепенно, и поэтому в самом начале занятий живописью наброску нужно отводить достаточно много времени - 20 минут. С приобретением опыта время, отведенное на выполнение каждого наброска, целесообразно сокращать до 15, 10 и 5 минут.

Особенности и природа наброска не позволяют с необходимой полнотой изучить все свойства и качества натуры. Однако выполнение только длительных этюдов притупляет остроту восприятия натуры, поэтому целесообразно сочетать наброски с выполнением односеансных и многосеансных живописных этюдов

Чередование различных способов и методик выполнения учебных заданий, очередность которых определяется по принципу увеличения сложности задач, решаемых каждым заданием, активизирует восприятие натуры и позволяет разнообразнее и глубже изучать ее особенности.

Создание живописного произведения:

Рисунок выполняется на бумаге тушью, пером или карандашом, можно с применением акварели, если это необходимо. Рисунок обязательно должен быть детально проработанным, пропорциональным, точным. Для объекта избирается ракурс, при котором достоверно виден весь предмет изображения. Отдельные детали (например, задняя стенка) прорисовываются дополнительно, если они не видны на основном рисунке.

Рисунок выполняется непосредственно в музее с натуры.

Методика работы над многосеансным этюдом в технике темперной живописи.

Многосеансный живописный этюд в технике темперы выполняется по иной методике. Помимо подготовительного этапа, который предшествует любой работе по живописи и заключается в выборе формата работы, выполнении серии форэскизов и подготовительного рисунка, работа делится еще на четыре стадии:

1) выполнение подмалевка;

2) выполнение прописок, конкретизирующих форму элементов изображения;

3) выполнение лессировок;

4) обобщение изображения, приведение его к живописно-пластической цельности.

Последний этап - обобщение изображения - также присутствует во всех других методах работы над живописным изображением на завершающей стадии.

После определения формата, размера и композиционного решения живописного изображения и исполнения подготовительного рисунка выполняется подмалевок - первый подготовительный живописный слой изображения.

В живописи подмалевок выполняет три основные функции: композиционно-пластическую, колористическую и технологическую. В подмалевке устанавливаются основные гармонические цветотональные отношения, определяются контрасты и композиционно-пластическая структура изображения, акцентируется композиционный центр, намечается светотеневая моделировка форм предметов, их взаимосвязь и расположение в пространстве. В подмалевке намечается колористический строй будущего живописного произведения на основе ведущих цветовых гармонических сочетаний натуры, обусловленных и объединенных соответствующими условиями освещения. С технологической точки зрения подмалевок - первый живописный слой изображения. Он является как бы цветным грунтом, обеспечивающим лучшее сцепление с последующими живописными слоями изображения. Живопись по подмалевку и цветным грунтам обеспечивает сложность и богатство цвета и более интересное и разнообразное фактурное решение живописной поверхности.

Подмалевок в темперной живописи можно выполнять различными способами.

Первый способ выполнения подмалевка - тонким, прозрачным слоем жидко разведенных красок подобно акварели. Детали необходимо прописывать по хорошо просушенному слою темперных красок.

Второй способ выполнения подмалевка - работа плотным насыщенным цветом по форме элементов изображения типа техники «a la prima». Необходимо стараться нужный цвет и тон брать сразу в полную силу и передавать как можно точнее ведущие гармонические цветовые и тональные отношения натуры по насыщенности, светлоте и контрастам. При таком способе работы подмалевок выполняется до такой степени живописно-пластической завершенности, что двумя-тремя прописками и лессировками можно быстро завершить работу над этюдом. В данном случае прописки и лессировки выполняют лишь уточняющую роль.

Существует еще один способ выполнения многосеансного

живописного этюда в технике темперы, при котором главным художественным приемом колористического обогащения живописного произведения является работа цветными лессировками по монохромно выполненному подмалевку типа «гризайль».

Подмалевок необходимо хорошо просушить и соскоблить лезвием или мастихином лишние наслоения краски, чтобы избежать растрескивания живописного слоя при дальнейшем наложении красок. Живописно-пластическое решение этюда, намеченное в подмалевке с различной степенью завершенности, разрабатывается и уточняется на последующих стадиях работы.

Найденные в подмалевке большие цветотональные отношения необходимо уточнить и кое-где обогатить цветом, уточняя формы предметов. Сравнивая большие цветотональные отношения, необходимо переходить к частностям, деталям постановки, уточнять и конкретизировать формы элементов изображения цветом, соотносить их друг с другом и с целым.

Богатство цвета, тональностей, воздушную среду создают в живописи полутона и тени. Чем богаче и многообразнее по цвету и тону их градации, тем живописнее изображение. При проработке теней и полутеней элементов изображения следует избегать применения белил, иначе цвет тени и полутени окажется белесым, блеклым, разбеленным. При этом и колорит всей работы будет белесым и замутненным.

При работе темперой следует стремиться все цвета составлять без белил, применяя их лишь при необходимости для освещенных частей элементов изображения, светлых драпировок или других частей постановки. Работая по принципу от общего к частному и от частного к общему, нужно всегда помнить, что является главным композиционным центром изображения, и стремиться выделить его имеющимися живописно-пластическими и композиционными средствами.

Моделируя цветом формы элементов изображения, необходимо цвет наносить по форме. В результате разнонаправленного нанесения мазков

получается как бы мозаичная фактура живописной поверхности, которая вследствие многократного отражения света создает впечатление обогащенного сложным цветом колорита живописи.

Лессировки выполняются темперными красками, жидко разведенными водой. Интересный эффект достигается при применении лессировок акварелью по темперному подмалевку. Лессировками усиливаются или ослабляются контрасты цветотональных отношений, смягчаются переходы светотени при моделировке форм элементов, обобщается изображение с целью придания различным цветам колористического единства и гармонии.

Завершение работы над многосеансным этюдом в технике темперной живописи заключается в обобщении изображения, нахождении структурно-пластической, композиционной, колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра живописного изображения.

6.2. Преддипломная практика

ВКР (выпускная квалификационная работа) может быть выполнена в любом жанре изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет), а также в различных живописных техниках – акварели, темпере или масле.

Выбор жанра и техники исполнения работы зависит от склонностей и творческих возможностей студента, способности наиболее плодотворно и результативно работать в том или ином виде изобразительного искусства, это относится и к выбору живописного материала (одни студенты более уверенно работают в акварели, другие в технике масляной живописи). Однако сам студент не всегда знает, где его работа может оказаться наиболее результативной, поэтому преподаватели кафедры, руководитель дипломного проекта помогут ему сделать выбор наиболее подходящего для него жанра и материала.

6 курс

Прежде всего, необходимо определить характер работы, задачи, стоящие перед студентом при выполнении ВКР.

Это может быть методическая постадийная разработка создания живописного произведения, серия картин (в том числе в разных живописных техниках).

Учебно-методическая направленность работы представляет собой серию изображений (три-четыре стадии), где отражен последовательный, постадийный процесс написания картины (натюрморт, пейзаж или портрет). Такие разработки заслуживают особого внимания, поскольку являются ценным пособием для обучающихся живописной грамоте в школе, изостудии, учебном заведении художественного направления (в зависимости от поставленной задачи ВКР).

Наиболее распространено станковое решение живописного произведения, а так же серия картин. При создании серии живописных работ, их количество не должно быть больше двух-трех (за исключением особенностей структуры и содержания ВКР). Большие размеры холста брать не желательно, из-за ограничения во времени.

Композиционное решение будущей выпускной квалификационной работы (ВКР) выполняется студентами на 6 курсе под руководством преподавателя выпускающей кафедры.

Студенту оказывается помощь в разработке календарного графика выполнения работы, подборе литературы, справочных материалов и организации работы с натуры, в осмыслении сложных творческих и технологических вопросов написания картины. Преподаватель и студент находят правильные пути раскрытия темы, решения намеченных художественно-творческих задач, поэтапного выполнения работы.

Цель работы над композиционным решением будущей ВКР – продемонстрировать все свои профессиональные качества по специальности.

Итоговая композиционная работа должна представлять собой законченное произведение искусства, поэтому так необходимо на подступах к её написанию продемонстрировать:

свободное владение выразительными средствами в области изобразительного искусства;

способность фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания художественного произведения;

способность создавать авторские произведения на высоком художественном уровне;

владение техниками и технологиями в области академического рисунка и акварельной живописи, теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения;

способность к работе с научной и искусствоведческой литературой

способность самостоятельно оценить результаты своей деятельности.

Студент на данном этапе обучения собирает весь накопленный опыт работы над курсовым проэктом по композиции и в письменной форме фиксирует замысел и идею своей будущей ВКР, с целью использования этого материала в своей пояснительной записке, определяется с характером выбора темы, осмысливает тему и правильность выбора, рассматривает такие понятия, как пространство мира и картины.

В процессе работы над ВКР композицией необходимо строго соблюдать последовательность ее выполнения:

- определить содержание сюжетно-изобразительной основы произведения;

- разработать в эскизах структурно-композиционное решение темы;

- выполнять натурные зарисовки и этюды в соответствии с поставленной задачей;

- найти цвето-тональное решение темы в эскизах;

- подготовить в размерах окончательного варианта картон углем с тональной проработкой формы и освещения группы людей, изображенных в интерьере или пейзаже;

- выполнить в материале основной вариант работы;

- отразить в пояснительной записке теоретическую подготовку по данной теме, цели и задачи проекта, изложив основные этапы и последовательность разработки темы, методику ее выполнения.

6 курс (В, С семестр)

Работа над ВКР.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Выпускная квалификационная работа обучающихся, представляет собой законченную картину (серию картин), в которой систематизируются, закрепляются и расширяются полученные во время теоретического и практического обучения знания и умения по базовым дисциплинам, а также по вариативным дисциплинам. В ВКР должно быть продемонстрировано применение этих знаний и умений при решении композиционных и иного характера проблем.

Выпускная квалификационная работа направлена на выяснение степени подготовленности студента к выполнению самостоятельной практической работы.

Выпускная квалификационная работа выполняется по материалам, собранным в период преддипломной практики.

Выпускная квалификационная работа состоит из соответствующего художественного произведения, эскизов к нему и пояснительной записки. Тематика ВКР утверждается на заседании кафедры и Ученого Совета академии.

Состав выпускной квалификационной работы:

Выпускная квалификационная работа – это совокупность исследовательской и практических частей задания.

Выпускная квалификационная работа обучающихся по специальности 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (уровень специалитета), представляет собой законченное произведение искусства, в котором систематизируются, закрепляются и расширяются полученные во время теоретического и практического обучения знания, умения и навыки по дисциплинам базовой и вариативной части, а также дисциплинам по выбору. В выпускной квалификационной работе должно быть продемонстрировано применение этих знаний и умений при создании произведения искусства.

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы являются:

1) Живописная работа;

2) Прикладная работа;

3) Пояснительная записка;

Часть ВКР по разделу № 1 «Живописная работа» - представляет собой законченное станковое художественное произведение, выполненное в материале и технике по выбору студентов (акварель, масло, темпера, пастель).

Часть ВКР по разделу № 2 «Прикладная работа» - представляет собой выполненную работу в материале связанную со спецификой замысла и технологическими особенностями выбранного вида искусства.

Жанр ВКР – сюжетная картина, портрет, натюрморт, пейзаж.

Для защиты ВКР по специальности 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (уровень специалитета) студент предоставляет тематическую картину, или картину выполненную в другом жанре, или несколько работ, а также написанную им пояснительную записку с фотофиксацией хода выполнения работы и всеми рабочими материалами, собранными к картине.

Процесс выполнения ВКР включает в себя несколько этапов:

- выбор темы, назначение руководителя.
- сбор материала, подготовительные работы, выполнение картона.
- согласование плана работы.
- изучение литературы, определение целей, задач и методов достижения результата.
- написание картины (или нескольких).
- написание пояснительной записки к ВКР.
- рецензирование работы.
- допуск к защите.
- защита и оценка работы.

Текстовая часть (пояснительная записка) ВКР призвана дать всестороннее обоснование выбранной темы, исторического анализа, авторских предложений и анализа процесса работы. Также текстовая часть может включать в себя реферат защиты ВКР.

Пояснительная записка представленной к защите выпускной квалификационной работы должна включать в себя следующие структурные элементы:

Раздел № 1 Живописная работа.

Раздел № 2 Прикладная работа.

Содержательная структура текста пояснительной записки ВКР должна состоять из следующих компонентов:

- титульный лист;
- содержание, с перечислением написанных автором разделов и подразделов, пунктов и подпунктов с указанием номеров страниц;
- в первом и втором разделах должны содержаться следующие подразделы: введение; основная часть; заключение.
- основная часть первого раздела должна иметь следующие подразделы и пункты: 1.1.Краткое изложение исторических и творческих аспектов выбранной темы; 1.2.Подготовительная работа, предшествующая изготовлению ВКР; 1.3.Используемые творческие приемы, методы, технические новшества при изготовлении ВКР.
- основная часть второго раздела должна иметь следующие подразделы и пункты: Глава 1. Аналитическая часть; Глава 2. Разработка проекта. 2.1. Предпроектный анализ; 2.2. Концепция, ее обоснование; 2.3. Разработка художественного образа; 2.4. Технологические возможности; Глава 3. Технологическое решение проекта; 3.1. Конструктивная часть; 3.2 Технологическая часть; 3.3 Авторское право
- список литературы;
- приложения (при наличии).

Введение. Обоснование темы каждого раздела ВКР, ее актуальности и новизны, творческой значимости, формулирование целей и задач работы, определение понятийной базы и методов выполнения творческой работы. Обзор литературы по ВКР, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора творческой работы.

Заключение. Выводы по теме творческой работы. Возможности применения методики, техники и технологии.

Список использованной литературы и других источников должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Приложения размещают материал, который необходим для полноты пояснительной записки.

Текст пояснительной записки ВКР, сдаваемый на кафедру в срок для представления в Государственную экзаменационную комиссию, должен быть переплетен или сброшюрован и иметь твердую обложку.

Темы ВКР в зависимости от индивидуальных способностей каждого студента могут быть выбраны самостоятельно или предложены выпускающей кафедрой и утверждаются Ученым Советом ВУЗа в соответствии с квалификационными характеристиками.

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются на заседании кафедры рисунка живописи, композиции и изящных искусств, а также Ученым советом Академии. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель.

ВКР может основываться на обобщении выполненных курсового проэкта по композиции.

Выбор мотива будущей работы или серии работ, а также размеры определяются студентом по согласованию с руководителем ВКР.

Тематика ВКР должна характеризоваться социальной значимостью, быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития культуры и иметь творческий характер.

При выборе тем рекомендуется учитывать реальные задачи культуры. Темы ВКР в зависимости от индивидуальных способностей каждого студента могут быть выбраны самостоятельно или предложены выпускающей кафедрой и утверждаются Ученым Советом в соответствии с квалификационными характеристиками.

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР с обоснованием её целесообразности. При необходимости тему назначает выпускающая кафедра.

В качестве выпускных квалификационных работ рекомендуются: жанры историко-культурного характера: пейзаж, портрет, интерьер, натюрморт и сюжетная картина (историческая, батальная, бытовая, религиозная, мифологическая, аллегорическая).

В соответствующей практике при выборе темы ВКР в жанре пейзажа или натюрморта, студенту предлагается выполнение серии работ с целью более объемного представления о творческом замысле.

7. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При необходимости образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ:

-создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

-создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества;

-создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;

-применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

-применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы;

-применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;

-увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите реферата – не более чем на 15 мин.

Академия устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных

занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).

8. Рекомендации по активизации познавательной деятельности студентов

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Производственная практика» кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств предполагает ряд мероприятий по активизации познавательной деятельности студентов.

Данные мероприятия основаны на применении ***интерактивных методов*** в обучении, потому что именно интерактивные методы обладают особым воспитательным и образовательным потенциалом:

1. Они ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом;

2. Они ориентированы на доминирование активности учащихся в процессе обучения.

3. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их студенты не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

4. Способствуют развитию творческих и профессиональных компетенций учащихся.

9. Рекомендации по использованию наглядных и демонстративных материалов

В составе учебно-методического комплекса дисциплины «Производственная практика» в распоряжении преподавателя имеется большой ряд наглядных и демонстративных материалов, которые помогут решить ряд важных учебно-методических ***задач***:

1. Сформировать у студентов яркие представления о дисциплине.

2. Раскрыть дидактические единицы изучаемого курса.

3. Повысить уровень личной заинтересованности в излагаемом материале.

4. В увлекательной форме расширить эрудицию и знание фактического материала.

5. Познакомиться с компетентным мнением ряда критиков, педагогов и психологов по центральным проблемам и вопросам изучаемой дисциплины.

6. Сформировать ценностные установки, развить вкус в рамках художественного воспитания.

Рекомендации: Использовать данную группу материалов настоятельно рекомендуется в процессе чтения лекции, для лучшего усвоения теоретического и фактического материала, для формирования адекватных и наиболее полных представлений об изучаемом материале. Рекомендуется уделять внимание студентов на характерные детали истории.

Рекомендации: учебные фильмы рекомендуются для демонстрации непосредственно на занятии: преподавателю стоит обратить внимание на различный хронометраж предлагаемых материалов (от 20 до 45-50 минут), что позволит равномерно распределить время занятия и освободить часть лекционного времени для демонстрации фильма.

Просмотр фильмов с аудиторией во внеучебное время с их дальнейшим обсуждением непосредственно после просмотра. В данном случае важна не только обратная связь на уровне знаний (т.е. что нового узнали ребята? что они узнали еще на лекции и увидели новыми глазами?), но и эмоциональный отклик студентов на представленный материал. Важно не только закрепить полученные еще на ранее представления, но и отрефлексировать эмоциональное и психофизическое состояние аудитории.

10. Краткий словарь специальных терминов

АЛЛЮЗИЯ - творческий прием, обогащающий художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами путем намека на другое, известное произведение искусства.

АКВАРЕЛЬ— краски на растительном клее, которые разводятся водой, а также работы, сделанные такими красками.

Акварельные краски обычно накладывают на бумагу прозрачным слоем, используя белый цвет листа бумаги, и эта прозрачность составляет главную прелесть акварели. Она требует быстрой точной работы, почти не терпит исправлений, ее привлекательность заключается в яркости цвета,

светоносности, прозрачности, свежести впечатления. Акварелью можно писать быстро, чтобы передать кратковременные явления природы — утренний туман, краски заката, легкость облаков, сверкание капель дождя. В технике акварельной живописи также можно создать пейзажи, натюрморты, портреты и сложные композиции, требующие длительной работы методом лессировок. Но при этом важно сохранить свежесть акварели, как бы не «засушить» ее, избежать черноты. Достоинством акварели является также то, что она прочно держится на бумаге и не требует фиксирования. Акварельная живопись в современном понимании зародилась позднее, чем техника пастели. Однако техника акварели была известна еще в Древнем Египте и Китае, ее применяли средневековые миниатюристы. Акварель в то время не имела самостоятельного значения, а служила для раскрашивания рисунка. Расцвет акварели наступил со второй половины XVIII в. Акварельными красками работали А. Иванов, К. Брюллов, М. Врубель, В. Серов и многие другие художники. Акварель занимает промежуточное положение между графикой и живописью.

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мысли-тельной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.

АНСАМБЛЬ (франц. ensemble - вместе) - художественная и прагматическая согласованность, органическая взаимосвязь, стройное единство, эстетическая целостность объекта.

АРТЕФАКТ (лат. arte - искусственно, factus - сделанное) - предмет, яв-ляющийся результатом человеческой деятельности, а не объектом природы. В современной эстетической практике термин А. может быть связан с особым жанром творчества, в рамках которого авторы стремятся подчеркнуть тонкую грань между искусственным и реальным, одновременно выявить общность природного и искусственных объектов. Пример: творчество московских дизай-неров Ф. Инфанте, Н. Горюмовой

АССОЦИАЦИЙ МЕТОД (от лат. association - соединение) - способ формирования проектной идеи на основе сравнения далеких друг от друга явлений, предметов, качеств. Метод основан на поиске ассоциаций (ощущений, воспри-ятия, представлений, идей и т.п.), имеющих отношение к теме, и последующем их применении в проектировании. Ассоциации различаются по сходству, кон-трасту и смежности.

ГАРМОНИЯ (греч. harmonia - согласованность) - согласованность, стройность в сочетании чего-либо.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ - направление, объединяющее живопись, графику, скульптуру, в основе - изображение простейших («чистых») геометрических форм и первичных цветов. Основоположники: К.

Малевич (супрематизм), голландская группа «Де-Стейл» - Стиль трех измерений (П. Мондриан, Т.ван Дусбурт и др.)

ГРИФФОНАЖ (франц. griffe - печать, подпись) - беглые наброски, выпол-ненные в процессе импровизационного «спонтанного» рисования. Гриффонаж- наброски, как правило; композиционно и логически не связаны, являются- как бы проекцией «потока сознания» рисовальщика. Гриффонаж зафиксирован, например, на полях рукописей Леонардо да Винчи, а также встречается в графическом наследии многих художников.

ДЕКОР (от лат. decoro - украшаю) - система украшения объекта, не имеющая конкретного функционального назначения, придает художественный смысл эмоционально-психологического и ассоциативно-культурологического характера

ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА - общее определение живописи, скульптуры, гра-фики (иногда музыки, поэзии) как искусств, не служащих какой-либо практиче-ской цели. В отличие от изящных искусств т.н. прикладное (декоративное) ис-кусство (например, роспись, вышивка, ювелирное и др.) в той или иной мере связано с практическим назначением.

КИЧ (нем. Kitch) - предметы плохого вкуса, синоним стереотипного псевдоискусства, лишенного художественной ценности, часто - непрофессио-нальная подделка, нечто модное, сиюминутное.

КЛАУЗУРА - учебное упражнение, первая визуализация идеи, эскиз-идея.

КОЛЛАЖ (франц. collage - наклеивание) - прием в искусстве, наклеивание на основу материалов, отличающихся по цвету, фактуре, изображению, а также произведение, выполненное этим приемом.

КОЛОРИСТИКА - 1) целостное пространственно-цветовое поле, формируемое человеком; 2) научная дисциплина, изучающая проблемы функционирования и организации цветовой среды; 3) деятельность специалиста, направленная на формирование цветовой среды.

МЕТОД АССОЦИАЦИИ (лат. association - сооединение) основан на поиске ассоциаций (ощущений, восприятия, представлений, идей и т.п.), имеющих от-ношение к теме, и последующем их применении в проектировании. Ассоциации по смежности, сходству и контрасту, из памяти автора, а также из опыта человечества, связываются между собой в соответствии с логикой проектируемого объекта.

НАТЮРМОРТ— жанр изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, которая является объектом изображения, тоже называется натюрмортом. Он может состоять не только из неодушевленных

предметов, но и включать природные формы. Поэтому более точно название, принятое в англоязычных странах, или немецкое— тихая жизнь.

Искусство натюрморта как жанр появилось в Голландии в начале XVII в. Художники изображали самые обычные вещи, но показывали их красоту и поэтичность. Одни любили натюрморты скромные, с небольшим количеством предметов, а другие писали на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов (в Голландии П. Клас, В. Хеда, во Фландрии Ф. Снейдерс и др.). Дополняя основной мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, насекомых. Строгостью и свободой композиции, тонкостью колористических решений, удивительной человечностью выделяются произведения одного из самых замечательных мастеров натюрморта — французского художника Ж. Шардена.

ПАСТОЗНАЯ ТЕХНИКА — в живописи техника работы плотными, непросвечивающими (кроющими) слоями, мазками краски, иногда создающими рельефность; то же, что корпусная техника; по значению противоположна лессировке.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список основной и дополнительной литературы:

Основная литература:

Ссылка на сайт ЭБС:

https://e.lanbook.com/

https://elibrary.ru/

https://biblioclub.ru/

интернет-ресурсы:

Электронный журнал «Искусство рисования и живописи»
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/"Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi"/_"Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi".html
Российская академия художеств
http://www.rah.ru/education/master_klassy/detail.php?ID=31837
http://www.newpaintart.ru/ - сайт - Галерея искусства стран Европы и Америки XIX– XX веков.
http://art-icon.com/catalog/zhivopis/ - сайт - Современная галерея живописи Art- ICON.
http://www.artimex.ru/ - сайт - Галерея современного искусства "Артимекс".

12.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Способ проведения практики – выездная.

Способ проведения практики – стационарная.

Требования к мастерским для проведения занятий:

Для обеспечения освоения студентами практики - образовательное учреждение располагает следующей материально-технической базой:

- мастерскими для проведения практических занятий, оснащёнными натюрмортным фондом;
- оборудованием для практических занятий: мольберты, планшеты, стулья, табуреты для занятий.

Требования к специализированному оборудованию:

Занятия проводятся в специализированных мастерских оборудованных мольбертами, стульями, стеллажами.

Требования к программному обеспечению учебного процесса:

Microsoft Office 2010 Academic.

13. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по учебной дисциплине

(заполняется по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 3-4 года)

После окончания изучения студентами учебной дисциплины по результатам ее преподавания ежегодно осуществляются следующие мероприятия:

- Анализ и обработка результатов преподавания дисциплины и результатов контроля (промежуточного и государственной итоговой аттестации (при наличии)).

- Возможность пересмотра и внесение изменений в учебные, методические и организационные формы и методы преподавания дисциплины.

- Верификация и подведение итогов реализации учебной дисциплины конкретной образовательной программы на кафедре, факультете и в

академии.

- Рассмотрение возможностей внесения пожеланий работодателей в содержание и реализацию изучения дисциплины студентами (портфель заказчика).

- Формирование перечня рекомендаций и корректирующих мероприятий для оптимизации трехстороннего взаимодействия между студентами, преподавателями и потребителями выпускников образовательной ООП.

- Рекомендации и мероприятия по совершенствованию преподавания и изучения дисциплины.