

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Наименование практики: Творческая практика

Входит в состав образовательной программы - «Живопись и изящные искусства»

по специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства

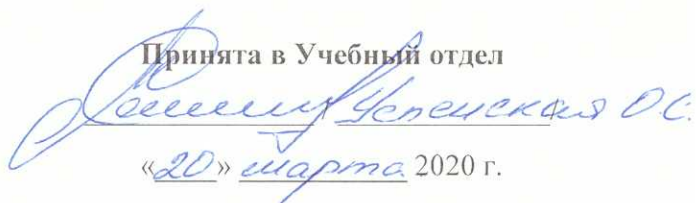
Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем практики и график реализации

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 ак.час.).

Общие характеристики	Всего	Семестры		
		2	4	6
Объем учебной работы студентов по семестрам, ак. час.	648	216	216	216
Форма проведения практики		концентрированная	концентрированная	концентрированная
Место проведения практики		выездная	выездная	выездная
Срок проведения по графику учебного процесса		24.06.2019-22.07.2019	24.06.2020-22.07.2020	24.06.2021-22.07.2021
Форма промежуточной аттестации		Зч	Зч	Зч
Общая трудоемкость:				
академических часов	648	216	216	216
зачётных единиц	18	6	6	6

Актуализирована
на 2020/2021 учебный год
«19» марта 2020 г.

Принята в Учебный отдел

«20» марта 2020 г.

Москва

1. Цели и задачи творческой практики

Цель: способствовать приобретению навыков живописи в естественных условиях природы, в натуральной свето-воздушной среде.

Задачи:

1. Формирование умений создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей; владеть техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства; о материалах, применяемых при их выполнении, средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов; проектировать монументально-декоративное оформление архитектурных объектов
2. Способностью наблюдения, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства;
3. Способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры
4. Способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
5. Способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества -проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции

2. Место учебной практики в структуре ООП

Творческая практика относится к базовой части блока 2 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за творческой практикой, а также дисциплины (практики), изучение (прохождение) которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины (практики)
Общекультурные/универсальные компетенции		
	ОК-7 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала способностью и готовностью к совершенствованию и повышению своего интеллектуального и общекультурного уровня	Философия История История зарубежного искусства и культуры История религии и мифологии
Общепрофессиональные компетенции		

	ОПК-2; способностью и готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям	Академический рисунок Акварельная живопись Композиция Композиция в книжной графике Композиция станковой картины
	ОПК-6; способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей, способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Офорт Скульптура История архитектуры Основы преподавания изобразительного искусства (рисунок, живопись) по системе С.Н.Андрияки Технология
	ОПК-7; способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	
	ОПК-13; способностью и готовностью проектировать монументально-декоративное оформление архитектурных объектов	
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
	ПК-1; свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	
	ПК-2; способностью к созданию на высоком	

	профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
	ПК-3; способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
	ПК-4; способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры
	ПК-9; способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
	ПК-25; способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества -проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции

3. Требования к результатам прохождения творческой практики:

По результатам прохождения творческой практики, обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции
ОК-7	ОК-7.1 формулирует правила и приемы самообразования на основе работы в области изобразительного искусства
	ОК-7.2 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
	ОК-7.3 определяет приоритеты личностного роста, профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
	ОК-7.4 планирует цели и определяет приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения
	ОК-7.5 использует физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей

ОПК-2	ОПК-2.1 формулирует творческие задачи своей будущей профессии, формы и методы их профессиональных решений; методы адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям
	ОПК-2.2 аргументированно обосновывает социальную значимость своей будущей профессии художника, мотивы выбора профессии художника
	ОПК-2.3 адаптируется к конкретным условиям выполнения задач текущих учебных задач и их инновационным решениям
ОПК - 6	ОПК-6.1 формулирует закономерности построения художественного произведения в живописи, значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей, владеет методикой анализа художественного произведения
	ОПК-6.2 выявляет типологию художественно-творческих решений на основе анализа произведений живописи и графики
	ОПК-6.3 использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники для создания и копирования современных произведений прочих эпох
	ОПК-6.4 доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности до заказчика
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 адекватно выбирает методы и технические приёмы академического рисунка и живописи (из программ подготовки специалиста)
	ОПК-7.3. использует различные приемы, техники академического рисунка и живописи, графики, (по программам подготовки специалиста), выполняет учебные задания репродуктивным методом
ОПК-13	ОПК-13.1 формулирует принципы проектирования монументально-декоративного оформления архитектурных объектов
	ОПК-13.2 передает художественно – творческий замысел в объемных композициях, используя принципы взаимодействия ландшафтного и архитектурного пространства и монументального искусства
	ОПК-13.3. использует различные средства выражения для создания композиционных ансамблей архитектуры и монументального искусства
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства, методическую последовательность создания художественного произведения в области станковой живописи, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в изобразительном искусстве
	ПК-1.2 применяет средства, техники и технологии изобразительного искусства в области станковой живописи и графики;
	ПК-1.3 владеет навыками профессионального применения художественных материалов
ПК-2	ПК-2.1 формулирует специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станкового изобразительного
	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы для создания

	авторских произведений в области изобразительного искусства
	ПК-2.3 применяет способы рисования с натуры
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного искусства
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне произведения изобразительного, искусства
ПК-4	ПК-4.1. выявляет способы использования технологии и перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации творческого замысла в произведениях изобразительного искусства
	ПК-4.2. применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, технологии анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры
ПК-9	ПК-9.1 формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел
	ПК-9.2 аргументировано излагает идею авторского произведения и процесс его создания
ПК-25	ПК-25.1 формулирует мировоззренческое значение искусства, технологии выставочной деятельности, формы и методы проведения экскурсий, выступлений с лекциями, сообщениями
	ПК-25.2 анализирует степень потребности популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества
	ПК-25.3 использует приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества (проведение экскурсий, выступление с лекциями, сообщениями)

4. Содержание учебной практики

№ п/п	Разделы (этапы) практики *	Содержание раздела (темы) и виды учебно- практической работы студента	Объём, ак. час.
2 семестр (4 недели)			216
2.1.	Цели и задачи практики.	Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с программой практики. Понимать последовательность и задачи ведения работы на пленэре. Задумать картину, собрать материал в рисунке и цвете, изучать решения композиционные старых мастеров, их технические приемы. Классические образцы для копирования и изучения, поиски мотива, колористические этюды, написание картины по собранному материалу.	8
2.2.	Поиск пейзажного мотива и его зарисовки.	Изучить конструкцию деревьев, кустов, травы... найти красивые пластические связки,	36

		усилить впечатление от натурального мотива, используя различные технические приемы. Зарисовки выполняются в различных материалах на тонированной бумаге. Рисунок выполняется не только очень внимательно, но и с внутренним напряжением с целью создания и передачи образа.	
2.3.	Поиск мотива и выполнение длительного рисунка, содержащего крупные элементы первого плана при дневном освещении, пасмурном или солнечном. Выполняется несколько рисунков (2-3).	Разработка различных фактур в рисунке деревьев, стволов, ветвей, листвы. Изучение конструкции ствола, листвы, деление по планам, световоздушная перспектива. Работа с силуэтами и контрастами. Использование различных материалов, позволяющих вести работу быстро: тонированная бумага, белые карандаши, пастель, гуашь, тушь, кисть. Возможно включать элементы архитектуры, крупные стволы деревьев, пни,- своего рода натюрморт в природе, сложность состоит в изменении освещения, при солнце оно меняется особенно быстро. При большом формате рисунок выполняется за несколько раз.	48
2.4.	Пейзажные состояния (простые) в мастерской. Добиться умения пользоваться сжатой палитрой красок	Освоение написания разных (простых: серый день, оттенки серо-голубых, розоватых, серебристых сближенных в тоне состояний серый вечер) природных состояний по памяти и по представлению в мастерской. Передавать через пейзажное состояние эмоциональное состояние автора. Использовать натурные зарисовки пейзажных мотивов для перевода в различные состояния, отличающиеся по времени суток, по освещению, по колориту, по эмоциональному напряжению.	8
2.5.	Натурные этюды на состояние. Получить знания и опыт в написании пейзажа с натуры	Поиск образа в натурном пейзаже через пластическое, композиционное, декоративное решение. Находить и выполнять с натуры небольшие пейзажные решения. Передавать эмоциональное состояние автора.	10
2.6.	Написание небольшого пейзажного мотива по собранному материалу в	Добиться единства колористического, пластического и сюжетного в работе. Создать выразительное художественное	18

	мастерской.	произведение. Добиться художественного образа, колористического решения, передать форму, конструкцию элементов по собранному материалу.	
2.7.	Цветы. Колористическая постановка.	Изучение технических приёмов и схемы написания колористического букета с фоном в технике многослойной акварели. Постановку можно осуществлять в помещении, на улице и дополнять тематическими предметами.	8
2.8.	Наброски и зарисовки. Поиск сценок в окружающей обстановке.	Выполнять регулярно наброски и зарисовки сценок с людьми и животными. Анализ старинных образцов. Наброски и зарисовки выполняются в свободной технике. Зарисовки могут носить жанровый характер. Возможно указание цвета на полях работы как подписей карандашом и акцент на взаимосвязь людей, животных внутри группы и окружающей архитектурой.	24
2.9.	Перевод сюжетных зарисовок в цвет, работа над композицией (гризайль), смешанная техника.	Освоить различные способы сбора материала и перевода его в живописные жанровые картины в смешанной технике. Используется небольшой формат, выполняются различные варианты с одной сюжетной зарисовки. Осваиваются способы и методы ведения работы.	16
2.10.	Написание итоговой композиции по собранному материалу в мастерской. Создание художественной, решенной картины.	Использование натурального материала для сочинения картины. Освоение способов и методов работы над картиной в мастерской.	24
2.11.	Написание «композиционного пейзажа» по собранному материалу.	Рекомендуется выполнять работу на ограниченной палитре или гризайлью. Перевод собранного материала в картину. Работа с ограниченной палитрой. Изменение масштабов в этюде и картине. Выделение главного. Подготовка работ к просмотру.	16
4 семестр (4 недели)			Объём, ак. час.
4.1.	Беседа о задачах летней пленэрной практики. Изучение образцов	Копирование работ старых мастеров. Поиск мотива и зарисовки. Возможно включение стаффажа. Если есть возможность, выполнить	18

	русских мастеров 19 века. Обучение навыкам определять сложность мотивов.	зарисовки людей, животных с натуры. Поиск и выполнение в свободной технике зарисовок с натуры.	
4.2.	Схемы сложных пейзажных состояний.	Работа в мастерской. Особенности тонального и колористического решения. Состояния: восход, закат. Основные законы написания перечисленных пейзажных состояний. Колористические, тональные задачи, художественная, эмоциональная составляющая.	24
4.3.	Поиск пейзажных мотивов и зарисовки с натуры для написания вечернего мотива в мастерской.	Изучение тона в вечернем пейзаже с натуры, степени обобщения деталей, обобщения темных пятен, распределение контрастов. Изучение колористического решения через запись в рисунке цветовых замесов. Передача контрастов, объемов, в различных стихиях: вода, небо, облака, деревья, земля. Использование различных мягких графических материалов, тонированной бумаги, белил.	24
4.4.	Освоить написание с натуры таких состояний, как восход, закат, (сложные состояния) освоить написание с натуры сложных, быстро проходящих состояний	Гроза, разное освещение планов. Улавливать и передавать как можно больше нюансов в состоянии восхода, заката и т.д. Яркий закат, постепенно гаснущий закат и т.д.	44
4.5.	Написание закатных вечерних состояний по собранному материалу	Усиление колористического состояния при работе в мастерской. Создание художественного образа, соответствующего авторскому замыслу. Владение ограниченной палитрой, изменение масштабов в конечной работе, создание художественного произведения – картины в жанре пейзажа.	16
4.6.	Пейзаж-картина с большим количеством неба, дневное состояние. Тональное решение (рисунок, гризайль).	Построение планов с облаками: небо над нами и у горизонта. Соподчинение планов земли и неба. Серия рисунков мягкими материалами. Тональное решение пейзажа в мастерской.	12
4.7.	Написание картины-пейзажа в вечернем состоянии.	Замысел, сбор материала, тональное решение, цветовое решение. Выполнять работу по собранному материалу в мастерской	36

4.8.	Поиски сюжетов к композиции на современную тему.	Наблюдать, находить сюжеты для картины. Научиться делать картины небольшого формата. Работы по собранному материалу в мастерской.	18
4.9.	Историческая композиция.	Поиск атрибутов, пейзажного окружения или какого-то другого для заданного исторического образа. Сбор материала: натурные зарисовки, этюды в музее и на улице; зарисовки и этюды людей. Разработка архитектурного, пейзажного пространства. Работа над картоном и цветовым решением. Подготовка работ к просмотру.	24
6 семестр (4 недели)			Объём, ак. час.
6.1.	Беседа о задачах учебной практики. Организационный этап	Постановка цели, задач учебной практики. Получение индивидуального задания и плана работы на учебную практику. Инструктаж по технике безопасности.	16
6.2.	Подготовка к созданию живописного произведения.	Изучение техники, приёмов применяемых художником: • анализ манеры письма и приёмов; • техника и технология исполнения.	16
6.3.	Создание живописного произведения.	Приготовление основы для работы. Изготовление подрамника, натягивание холста, проклейка холста, грунтовка, обработка рабочей поверхности. Для акварели планшет и бумага. Подбор красок, кистей. Грамотный отбор кистей и красок, необходимых для копирования конкретного произведения. Выбор технологии для копирования, исходя из исторического и культурного контекста применения технических особенностей копирования живописи: • Изготовление картона или кальки. • Перенесение графического изображения оригинала • Выполнение подмалёвки: • Живопись основного слоя:	176
6.4.	Завершающий этап	Оформление работы. Подготовка работы к	8

		просмотру.	
--	--	------------	--

5. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике

5.1. Творческая практика проводится в 2,4,6 семестре, завершается промежуточной аттестацией по результатам наличия творческих работ (пейзажи, рисунки, набор работ) в форме зачёта

Творческая практика считается завершённой при условии выполнения обучающимися программы практики.

5.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по творческой практике (прил.№ 1).

Критерии оценки промежуточной аттестации:

- 1) Достижение основных целей и задач, поставленных перед студентом в процессе прохождения практики;
- 2) объем проделанной работы;
- 3) качество выполненной работы
- 4) выполнение работы в установленные сроки;
- 5) самостоятельность, творческий подход к работе;

6. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Способ проведения практики – выездная.

Для прохождения практики студенты под руководством преподавателей ежедневно выходят на природный объект для выполнения живописной работы. В ненастные дни можно работать под навесом. Для проведения практики требуется специальное снаряжение: этюдник, складной стул, бумага, картон, холст, папка для переноски работ, краски, кисти, карандаши, рабочая одежда, головной убор и зонт для художника.

7. Информационное обеспечение учебной практики

Интернет-ресурсы:

1. Сайт онлайн-музея Gallerix: <https://gallerix.ru>;
2. Сайт виртуальных выставок Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: www.arts-museum.ru;
3. Сайт Государственной Третьяковской галереи: www.tretyakovgallery.ru;
4. Сайт музея Государственный Эрмитаж: www.hermitagemuseum.org;
5. Сайт Британского музея www.britishmuseum.org;
6. Сайт Российской музейной энциклопедии: www.museum.ru/rme/dictionary.asp;

8. Учебно-методическое обеспечение учебной практики

а) основная учебная литература:

1. Кайзер, Н.В. Пленэр: учебно-методическое пособие / Н.В. Кайзер. — Екатеринбург : УрФУ, 2014.. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/98954> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература:

1. Модоров, О. Н. Пленэр. Учебная практика : учеб.-практ. пособие / О. Н. Модоров, В. И. Рузин ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – 76 с. — [Электронный ресурс].— Текст : электронный // Владимирский государственный университет. Электронная библиотека [сайт]. — URL: <http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/5165> (15.10.2019). — Режим доступа: свободный доступ.

2.Тютонова, Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды: учеб. пособие для вузов. – Москва: Академический проект, 2012. - 175с.: цв.ил. – (Gaudemaus). [Электронный ресурс].— Текст: электронный // Екатеринбургская детская школа искусств №1 [сайт]. — URL: школаискусств1.екатеринбург.roditelyam/plener — Режим доступа: свободный доступ.

3.Мухачёва, В.А. Особенности выездного пленэра в студенческой практике / В.А. Мухачёва, С.В. Прохоренко // Новые идеи нового века: мат.-лы межд. Научной конференции. – 2016. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25810563> .— Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС:

<https://e.lanbook.com/>

<https://biblioclub.ru/>

<https://elibrary.ru/>

9. Методические рекомендации для индивидуальной (самостоятельной) работы студента при прохождении творческой практики (прил. № 2).

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Доцент		О.В. Волокитина
Доцент		Н.В. Беседнова
Руководитель образовательной программы		
Заведующий кафедрой		С.Н. Андрияка

**Система оценки
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по творческой практике**

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

«зачтено»	Студент: -формулирует правила и приемы самообразования на основе работы в области изобразительного искусства - формулирует творческие задачи своей будущей профессии, формы и методы их профессиональных решений; методы адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям -формулирует закономерности построения художественного произведения в живописи, значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей, владеет методикой анализа художественного произведения -использует различные приемы, техники академического рисунка и живописи, графики, (по программам подготовки специалиста), выполняет учебные задания репродуктивным методом -передает художественно – творческий замысел в объемных композициях, используя принципы взаимодействия ландшафтного и архитектурного пространства и монументального искусства - использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне произведения изобразительного, искусства -аргументировано излагает идею авторского произведения и процесс его создания
«не зачтено»	Студент -не оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания - испытывает затруднения в планировании цели и определении приоритета при выборе способов принятия решений - Не использует различные средства выражения для создания композиционных ансамблей архитектуры и монументального искусства - Не использует приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества (проведение экскурсий, выступление с лекциями, сообщениями)

	- не определяет приоритеты личностного роста, профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки - не аргументированно обосновывает социальную значимость своей будущей профессии художника, мотивы выбора профессии художника - не формулирует творческие задачи и не разрабатывает план по их выполнению - не применяет средства, техники и технологии изобразительного искусства в области станковой живописи и графики - не использует технологические и технические приёмы для создания авторских произведений в области изобразительного искусства
--	---

**Методические указания
для обучающихся по прохождению
творческой практики**

Рабочая программа творческой практики включает в себя практические занятия по изобразительному искусству. В течение всего срока практики обучающиеся приобретают практические навыки по методике и технологии работы изобразительными материалами Сергея Андрияки, овладевают широким спектром изобразительных техник живописи, изучают основные закономерности восприятия цвета в естественных условиях, его свойств и построения живописного изображения. Особое внимание уделяется приобретению навыков передачи разнообразных состояний природы в зависимости от условий освещения, среды и ландшафта.

Изучение пейзажа средствами рисунка и живописи является важной составной частью профессиональной подготовки художников.

Для овладения мастерством живописи, рисунка и композиции студентам предлагается система заданий композиционно-тематического характера, выполняемых с натуры. Профессиональные знания, умения и навыки формируются и закрепляются в процессе работы над этюдами, набросками и эскизами. При этом большое значение придается развитию у будущих художников наблюдательности, зрительной памяти, образного мышления, творческого воображения и эстетического вкуса.

Прежде чем студентам приступить к работе педагог должен четко сформулировать цель данного задания и задачи, которые обучающемуся предстоит решать в процессе исполнения этюда или зарисовки. Каждый сеанс работы необходимо контролировать, своевременно давая рекомендации, что способствует более четкому соблюдению последовательности исполнения задания и дает возможность сформировать эталон.

Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему художнику необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения натуры. Такими видами живописного изображения натуры являются быстрые, лаконичные этюды, зарисовки и наброски, дающие возможность быстрого схватывания силуэта, формы, соотношения масс, цвета и тона, подобный способ работы применяется во время прохождения учебной практики на пленэре.

Необходимо всячески поощрять обучающихся, стремящихся к написанию разнообразных по тематике этюдов с натуры и по представлению, активизировать их участие в выставочной работе. Кроме длительных академических заданий программой предусмотрены краткосрочные этюды. Отклонения от программы допускаются при наличии объективных причин и определенных местных условий.

Творческая практика строится в форме практических занятий с обязательным освещением теоретических вопросов. Курс должен быть органично связан со всеми дисциплинами изобразительного цикла (академическим рисунком, акварельной живописью, композицией).

Для более продуктивного прохождения практики существует необходимость проводить выездную практику в разные географические районы, что будет способствовать обогащению творческого опыта, навыков восприятия ландшафтной среды, особенностей ее колорита и световоздушного пространства.

За время прохождения практики обучающийся должен овладеть методами академического искусства, хорошо ориентироваться в вопросах истории формирования и развития искусств, особенно отечественной изобразительной школой. Получить глубокие теоретические знания, владеть профессиональной терминологией, практическими умениями и навыками в области академического рисунка и акварельной

живописи. Должен уметь работать художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах живописи.

На практике сначала производится согласование организационных моментов по проведению пленэрных мероприятий: ознакомление с перечнем заданий пленэрной практики, а затем выполняются задания практики.

В программе соблюдается последовательность заданий от простых к сложным.

В течение первой недели студенты выполняют подготовительные этюды по изучению общего цветового состояния пейзажа. Учатся выявлять особенности процесса восприятия природы и ее изображения, применяя метод работы цветовыми отношениями. В последующие дни задания дополняются несложными композиционными задачами. В зависимости от уровня развития способностей, профессионального опыта и индивидуальных наклонностей, обучающихся на пленэре этюды, выполняются различными материалами.

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием для развития и формирования будущего художника.

Методика работы над длительным рисунком и этюдом должна включать основные этапы, которые имеют строгую последовательность:

1. Выбор точки зрения на природу;
2. Определение формата и размера бумаги, холста;
3. Создание композиции будущего рисунка, этюда (компоновка);
4. Линейно-конструктивное построение большой формы;
5. Тональное или цветотонное решение больших масс и отношений и прорисовка деталей;
6. Обобщение и завершение рисунка, этюда.
7. В живописи: определение колористического состояния пейзажа с помощью цветовых подкладок в акварели и имприматуры в масляной живописи.

Творческая практика занимает важное место в обучении изобразительному искусству. Работа непосредственно с натурного объекта способствует формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную память, световосприятие, творческую свободу и самореализацию.

В программе соблюдается последовательность от простого к сложному – от изображения простых объемно-пространственных форм природы к этюдам фигуры человека и далее к композиционно-тематическим заданиям по мотивам окружающей действительности.

Творческая практика на 3 курсе и взаимосвязана с дисциплинами: «Академический рисунок»; «Акварельная живопись»; «Композиция». Эта практика продолжает творческие задачи, которые выполнял студент на 1, 2 курсе и является продолжением в исполнении художественных задач практики по заданию кафедры.

Эта часть учебной практики проводится в качестве выездной. Она предназначена для знакомства с культурным наследием русского и зарубежного искусства, изучения памятников изобразительного искусства.

План проведения художественного анализа:

1. Выбрать художественного произведения изобразительного (живопись, графика);
2. Время создания произведения;
3. Стил, характерный данной эпохе;
4. Краткая характеристика творчества автора;
5. Вид и жанр, в котором выполнено произведение;
7. Раскрыть композицию, основные композиционные приемы, используемые автором, цель их использования и достижение результата;

Создание копии:

Педагог заранее выбирает произведения, отвечающие поставленным перед студентами задачам. Выбор работы для копирования происходит под руководством педагога с учетом пожеланий студента. После проведения художественного анализа произведения с преподавателем изучаются возможности подбора современных материалов для выполнения копии и выстраиваются этапы последующей работы.

Определяется зернистость холста оригинала и выбирается соответствующий вид современного. Холст натягивается на подрамник нужного размера, проклеивается 5%раствором желатина и грунтуется клеевым грунтом с добавлением цинковых белил. Цвет грунта или его тонировки должны соответствовать оригинальным. Совместно с педагогом выбираются современные масляные краски и составляется приблизительная палитра для копирования. Также подбираются кисти: щетинные и колонковые, плоские и круглые, от самых мелких до крупных. В качестве разбавителя используется пинен, скипидар, льняное масло и лак, например, даммарный. Необходимо иметь крупную деревянную палитру с местами для белильных и лессировочных смесей красок.

На подготовленный холст переводится точный рисунок оригинала через кальку с помощью рисовального угля и обводится черной или коричневой краской. Можно такой же краской пройти темные драпировки и приступить к белильной гризайли. В процессе обсуждения с педагогом определяется метод наложения белил: чистые белила или с примесью основного цвета предмета («мертвые тона»). Самые светлые участки живописи насыщаются самым пастозным слоем белил (возможно с неаполитанской желтой) почти без разбавителя. В полутонах количество белил постепенно уменьшается и втирается в холст, чтобы просвечивал грунт, создавая холодный оттенок.

Здесь студенту важно распределить свою работу так, чтобы подмалеванный участок мог просыхать, в то время как студент работает над следующим предметом. Затем прокладываются тени, сверяясь с оригиналом, цветом без белил. После создания подмалевка просушенный красочный слой полируется наждачной бумагой или пемзой. Следующие прописки ведутся более жидкими красками смесью разбавителя с маслом и лаком лессировочными красками, просушивая каждый слой. Не следует злоупотреблять маслами и лаками, т.к. живопись может в дальнейшем потемнеть. Лессировки придают живописи насыщенность и звучность цвета. Можно использовать прозрачные и полупрозрачные слои краски и наносить их друг на друга много раз. Лессировками мы дополняем и усложняем живопись, насыщаем ее тоном, цветом, формой и деталями.

Покрытие работы лаком возможно только через несколько дней после полного просыхания живописи. Лучше для этого использовать более прозрачный даммарный лак, стараясь избегать прилипания пыли на поверхность красочного слоя.

При копировании необходимо помнить, что добиться стопроцентного повтора в материале и технике не получится, важно уметь увидеть и воспроизвести принцип работы мастера, последовательность ведения работы и почувствовать возможности материала.

Личный показ ведения работы в форме мастер-класса и пояснительный рассказ преподавателя позволяет добиться лучшего освоения учебного материала.

Организация рабочего места для копирования в музее:

- 1 Холст для копии должен отличаться от оригинала на 2 см в большую или меньшую сторону.
2. Расстояние до оригинала должно быть не менее 80 - 100 см.
3. Рабочее место застилается клеенкой (пленкой) размером 2х2 м.
- 4 Ножки этюдника связываются для устойчивости, на заостренное основание одеваются наконечники (пробки и т.п.)
- 5 Кисти и палитра вытираются бумажными салфетками, которые собираются в пакет.