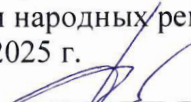

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремесел
Кафедра теории и методики преподавания изобразительного искусства

Согласовано
деканом факультета изобразительного
искусства и народных ремесел
31» марта 2025 г.

/Чистов П.Д./

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

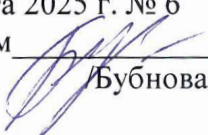
Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Программа подготовки:
Теория и методика обучения изобразительному искусству и дизайну

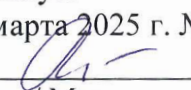
Квалификация
Магистр

Форма обучения
Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремесел
Протокол «31» марта 2025 г. № 6
Председатель УМКом

/Бубнова М.В./

Рекомендовано кафедрой теории и
методики преподавания
изобразительного искусства
Протокол от «20» марта 2025 г. № 7
Зав. кафедрой

/Мезенцева Ю.И./

Москва
2025

Авторы-составители:

Ломов С.П. доктор педагогических наук, профессор
Аманжолов С. А. доктор педагогических наук, доцент

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 22.02.2018 г. № 126.

Содержание

1. Методические рекомендации по подготовке к устному опросу.	4
2. Методические рекомендации по подготовке доклада.	4
3. Методические рекомендации по подготовке к тестированию.	6
4. Методические рекомендации по выполнению практического, творческого задания.....	7
5. Методические указания по выполнению художественно-графических работ.	8
6. Методические указания по выполнению живописных художественных работ.....	10
Приложение	14

1. Методические рекомендации по подготовке к устному опросу

Устный опрос – форма текущего контроля, предполагающая под руководством преподавателя обсуждение достаточно широкого круга проблем.

Требования к устному опросу:

- овладение студентами навыками обобщения изученных тем и научной литературы;
- умение оперировать научными терминами и понятиями;
- умение аргументированно изложить суть, обосновать своё мнение, демонстрируя тем самым глубину осознания и усвоения материала.

Наибольшие трудности могут возникнуть при подготовке к опросу с чтением научных монографий и статей. В отличие от учебных пособий они адресованы не студентам и в силу этого не адаптированы для учебных целей. Сталкиваясь со сложным для восприятия стилем научного текста, студенты могут испытывать значительные трудности в его понимании. Ни в коем случае не стоит ограничиваться механическим заучиванием формулировок. Это мешает успешному ответу при устном опросе.

Формой подготовки к устному опросу могут быть тезисы, в том числе рисунки, графические схемы, диаграммы, заметки, записи найденной информации: конспектирование.

2. Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад – это краткое изложение содержания научного труда по избранной теме, обзор литературы. Такой обзор должен давать представление о современном состоянии изученности той или иной научной проблемы, включая сопоставление точек зрения специалистов, и сопровождаться собственной оценкой их достоверности и убедительности.

Этапы подготовки доклада:

1. Анализ предлагаемых для выбора тем доклада.
2. Определение цели и задач.
3. Выбор темы и планирование доклада.
4. Подбор источников и литературы.
5. Работа с выбранными источниками и литературой.
6. Систематизация и анализ материала.
7. Составление рабочего плана доклада.
8. Письменное разложение материала по параграфам.
9. Редактирование текста.
10. Оформление доклада.

Принципиальным и очень ответственным моментом в разработке доклада является анализ предлагаемых для выбора тем доклада. Каждая тема содержит в себе определенную проблему исследования. Именно понимание проблемы определяет в первую очередь успех всей работы. Четкая постановка проблемы позволит без труда сформулировать цель.

Цель – лаконичный и емкий ответ на вопрос, зачем проводится данный вид работы; она формулируется таким образом, чтобы слушатель смог представить себе в общем виде проблемную область, характер, замысел, направленность данного доклада. Более детально эти характеристики раскрываются в задачах исследования.

Задачи – способы и условия достижения цели. Здесь необходимо определить, какие именно факты необходимо получить, какие статистические зависимости нужно установить и какие выявить тенденции.

На этапе выбор темы и планирование доклада необходимо принять решение по следующим пунктам:

- выбор конкретной темы;
- цели, преследуемые в работе;
- критерии успешности конечного результата (пути решения проблемы, указанной в теме и т.п.);
- структура и формат изложения.

Работу с источниками и литературой следует начинать с наиболее важных и актуальных научных работ и текстов (книг, статей, диссертаций и других научных исследований) по теме доклада:

- ознакомление с материалами, вышедшими в последние годы (в них, как правило, дается обзор публикаций по проблеме и имеется библиография);
- ознакомление с материалами, опубликованными в более раннее время;
- ознакомление с публикациями в периодической печати;
- использование компьютерных источников информации (необходимо так же акцентировать внимание на соблюдении авторских прав при заимствовании информации);
- составление библиографии;
- ведение записей, в которых фиксируется материал по какому-либо отдельному вопросу из различных источников;
- формирование понятийного аппарата (составление словарей терминов).

На этапе систематизация и анализ материала необходимо проанализировать, какие из утверждений носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. Этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.

Рабочий план доклада позволит организовать построение работы в логической последовательности. Кроме того, четкая структура поможет структурировать и воспринимать материал. План включает последовательность основных разделов, их краткое содержание.

По завершении составления плана, можно переходить к созданию текста доклада. Текст должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Необходимо обратить внимание на два момента:

- строгое следование структуре доклада;
- уточнение названий пунктов в содержании доклада.

Редактирование текста – важный этап, на котором необходимо провести самоанализ доклада, то есть, определить, отвечает ли он требованиям по содержанию, оформлению, стилистике, раскрывает ли полностью выбранную тему.

Доклад выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в Microsoft Word; объем: 5-10 страниц текста (приложения к работе не входят в ее объем). Размер шрифта – 14; интервал – 1,5; с нумерацией страниц снизу страницы посередине, абзацный отступ на расстоянии 2,25 см от левой границы поля. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. Количество источников и литературы: не менее 5-8 различных источников и литературы.

Пример оформления титульного листа приведён в Приложении №1.

При оформлении работы соблюдаются поля: левое – 25 мм; правое – 10 мм; нижнее – 20 мм; верхнее – 20 мм.

Структура доклада включает в себя следующие части:

1. Титульный лист.

2. Содержание. В нем последовательно излагаются названия пунктов доклада. Здесь необходимо указать номера страниц, с которых начинается каждый пункт плана. Каждый пункт начинается с новой страницы. Заголовки каждого пункта печатаются в середине строчки, в конце заголовка точка не ставится. Не допускаются кавычки и переносы слов.

3. Введение. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой проблематики среди других научных проблем и подходов, т.е. автор объясняет ее актуальность и значимость. Дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема.

Далее раскрывают цель (например, показ разных точек зрения, разных подходов на определенную личность или явление, событие) и задачи (в качестве задач можно давать описание позиций авторов, раскрывать различные стороны деятельности).

4. Основная часть. Структурируется по пунктам, количество и названия которых определяются автором. Основной материал излагается в форме связного, последовательного, доказательного повествования, иллюстрации автором основных положений. Подбор материала в основной части доклада должен быть направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы; выявление собственного мнения обучающегося, сформированного на основе работы с источниками и литературой. Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в докладе. Оформляются ссылки и цитаты в соответствии с правилами:

Внутритекстовые библиографические ссылки приводятся в квадратных скобках, где делается ссылка на порядковый номер использованной работы в списке литературы и страницу – [18, с. 65]. Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой: [4, с.15; 5, с.123]. Цитаты заключаются в кавычки.

5. Заключение. Подводятся итоги выполненной работы, краткое и четкое изложение выводов, анализ степени выполнения поставленных во введении задач. Подтверждается актуальность проблемы и перспективность, предлагаются рекомендации. Заключение должно быть кратким, вытекающим из содержания основной части.

6. Список используемой литературы. В этой части указываются источники и литература, положенные в основу доклада: изученные обучающимся в процессе написания работы (монографии, статьи, учебники, справочники, энциклопедии и проч.).

Расположение источников и литературы следует по алфавиту: фамилии авторов и заглавия документов. В список вносится перечень всех источников и литературы, изученных обучающимся в процессе работы над докладом. Список должен содержать не менее 5-8 различных источников и литературы.

7. Приложение. Иллюстративный материал составляется параллельно написанию доклада. В него выносятся только самое главное по работе: выводы, обобщения, результаты сделанного автором анализа, иллюстрации вспомогательного характера, инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы, таблицы вспомогательных цифровых данных.

Иллюстративного материала не должно быть слишком много, не более 10 страниц. На все таблицы, рисунки, схемы, графики должны быть сделаны ссылки: «Составлено автором», либо ссылка на источник.

Доклад, как форма текущего контроля, предполагает 10-15-минутное выступление студента.

При оценивании доклада учитывается умение выделить актуальные научные работы по выбранной теме; проанализировать изученный материал с выделением наиболее значимых с точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений; умение логически выстроить материал доклада.

3. Методические рекомендации по подготовке к тестированию

Тестирование является одной из составляющих учебной деятельности на практических занятиях. К тестированию необходимо приступать только после изучения тем дисциплины.

Тестовые задания сгруппированы в блоки, согласно основным разделам рабочей программы дисциплины.

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке к тестированию:

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний
2. Выработка навыков самостоятельной работы

3. Выяснение подготовленности студента к будущей практической/лабораторной работе

Тестирование выполняется студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя.

Преподаватель готовит тестирование либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, расчеты и т.п. Выполнению тестирования предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке тестирования выступает творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку к тестированию следует начинать с повторения соответствующего раздела дисциплины, изучения конспектов теоретического материала.

На выполнения всего теста дается строго определенное время. Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается его результат.

4. Методические рекомендации по выполнению практического, творческого задания

Выполнение практических, творческих заданий в рамках самостоятельной работы направлено на углубление, совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков учащихся, которые должны овладеть различными методами решения практических и творческих задач в сфере профессиональной деятельности.

Специфика практического, творческого задания может определяться созданием нового творческого произведения или учебного творческого произведения. Студенты должны выполнять основную составляющую практической, творческой работы вручную при помощи художественных материалов, возможно привлечение компьютерных технологий.

В практических, творческих заданиях проверяются и отрабатываются навыки в области композиции: симметрия, асимметрия, статика, динамика, ритм, контраст, нюанс, валёр, членение плоскости на части, заполнение орнаментом и узором, разбиение плоскости на цветовые массы, фактура, дробление изображения, цветовое кодирование (на основе канона, символики цвета) и т.д.

Для практических, творческих заданий важны знания и навыки в области живописи, иконописи, истории искусства, рисунка, композиции: знания и навыки, позволяющие создавать творческие произведения посредством обращения к линейному и живописному, в том числе пятновому наброску, эскизу, клаузуре, объёмно-конструктивному и тонально-живописному рисунку, декоративному и реалистическому графическому, живописному изображению, работе в смешанных техниках, в декоративных техниках.

Для выполнения практических заданий важны навыки в области составления цветовых гармоний: однотонной, родственной, полярной, мерохромической, трёхцветной, многоцветной; навыки создания колорита: локального, тонального; навыки работы художественными материалами.

Работы по выполнению практического, творческого задания, этапов практического, творческого задания могут вестись на форматах белой и тонированной бумаги, листах крафт-бумаги, картона, грунтованного картона, на грунтованных досках, грунтованных холстах, соответствующих поставленной задаче по своему размеру и соотношению сторон, соответствующих материальными качествами теме работы. Работа может выполняться в том числе средствами с привлечением средств компьютерной графики (программа просмотра изображений для демонстрации методических материалов и презентаций; программа Adobe Photoshop для демонстрации широкой вариативности композиционных решений одного и того же живописного мотива).

Практическое, творческое задание может быть закреплением, отработкой практических навыков по конкретной теме/разделу. Критерием оценки практических, творческих заданий является: соответствие содержания работы заявленной теме; глубина, полнота раскрытия темы; уровень навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой.

Практическое, творческое задание может носить характер проблемного задания, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Практическое, творческое задание является лишь частично регламентированным заданием, требующим нестандартного решения и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Специфика практического, творческого задания определяется наличием исследовательской и художественно-творческой составляющей. При выполнении практических, творческих заданий важно: усвоение пройденного материала по многим специализированным предметам; получение и закрепление навыков создания художественных образов, пространственных сред; простых и сложных композиционных решений, а также освоение технологии работы, предназначенных для работы конкретными художественными материалами.

Практическое, творческое задание и его этапы могут выполняться на форматах белой и тонированной бумаги, листах крафт-бумаги, картона, грунтованного картона, на грунтованных досках, грунтованных холстах, с применением средств печатной, компьютерной графики (в соответствии с выбранной темой).

5. Методические указания по выполнению художественно-графических работ

Занятия рисунком в рамках самостоятельной работы развивают целый пласт значимых знаний и навыков. Наиболее важные знания и навыки связаны с двумя приоритетными для рисунка категориями: формой и пространством.

В рисунке умение правильно, реалистично изображать форму и пространство с одной стороны связано с внимательным наблюдением действительности, с другой, со способностью преломлять действительность в системе условных художественных представлений свойственных традиции и современности. Большое значение уделяется геометрии, особенно разделу начертательной геометрии – перспективе, без знания которой невозможно требуемое условное построение пространства и формы. На стыке геометрии и оптики находится теория теней и отражений. Знание оптики позволяет осмыслить многие визуальные явления.

Последовательно, через рисование простых форм симметрии природы, осуществляется переход к более сложным, комбинированным формам.

Наряду с наиболее распространённым графическим материалом, графитным карандашом, могут быть использованы и другие графические средства (мягкие материалы, пастельные и цветные карандаши, тушь, фломастеры, различные ручки, акварель, гуашь, кисть, перо и т.д.).

Аналитические способы рисования являются основой учебного рисунка. Конструктивное рисование наиболее применимый вид аналитического рисования, соответствующий целям и задачам учебного рисования. Основными задачами конструктивного рисования являются: умение дифференцировать большую форму на составляющие; разбивать форму на плоскости; выделять в форме определяющие, базовые точки; связывать части в целое, объединяя составляющие формы в блоки и создавая из них большую форму.

Линейно-конструктивный рисунок, как правило, эффектно дополняется тоном. Возможны и определённые вариации в стадиях рисования. В частности, можно сразу моделировать форму тоном, если не теряется структурность формы и она не становится

аморфной. В чистом виде тональный («живописный») рисунок применяется при условии развитого понимания конструкции и умения «работать отношениями». Оптимально выйти на систематику тонально-конструктивного рисунка, в котором оптимально сочетаются конструкция и тон.

В практике рисования используется ещё один важный вид рисунка – линейный. Обладая наибольшей лаконичностью и выразительностью, он несёт в себе огромные творческие возможности. Развитые навыки линейного рисования приобретаются в набросках и потом эффектно используются на начальных стадиях долгосрочных работ, становятся основой эскизирования.

Определённая проблема учебного рисования – реализация творческих задач. Специфика учебного рисования, базирующаяся на внимательном и долгосрочном штудировании предметной формы, изучении её характера и структуры ведёт к более глубокому пониманию основы природного формообразования, свободному владению изобразительной формой. В кропотливом штудировании натуры творческие задачи отступают перед стремлением передать форму. Абсолютное пренебрежение творческой составляющей рисунка делает студента «слепым» и «сухим» копировальщиком природы.

Начало обучения посвящено изучению закономерностей изображения иллюзии трёхмерного пространства в плоскости листа. Изображение предметов разбивается на стадии, которые по мере усложнения заданий остаются неизменными и прививают системность в работе. Стадии рисунка очень традиционны: компоновка, построение, работа тоном.

Навыки тональной работы эффективно развиваются на телах вращения. Построение данных тел более простое, чем правильных гранёных предметов, и сводится к систематике рисования эллипса и передачи зеркальной симметрии.

В работе тоном важна методичность, и с первых шагов в тональном рисунке это качество развивается в учащихся. Способов ведения рисунка немало, но важно определиться с одним, конкретным. Уже в линейном рисунке целесообразно обозначать геометрию теневых пятен, отслеживая геометрию падающих и собственных теней. Далее работа строится на специфике развития тона на световых поверхностях, зависящих от одного направления освещения, которое ярче контрсвета, и теневых поверхностях, тон которых определяется окружающими объектами. Так как работа ведётся по белому листу, то эффективнее рисунок начинать с теней. На тонированных листах есть вариации в последовательности тонального рисования. Параллельно с рисованием тел вращения на рабочих листах выстраивается тональная шкала, соответствующая изображаемому телу, что помогает понять динамику тона на световых и теневых областях предмета, развить навыки работы штрихом.

Вокруг изображаемого предмета создают среду – фон. Поиск соотношения предмета и фона относительно формата выдвигается как начальная цель композиции.

Специфика рисования конструктивных набросков и зарисовок состоит в том, что помимо выявления строения предметов в такой работе ставятся задачи на передачу схожести, характера изображаемого.

При изображении постановок из нескольких тел усложняется система компоновки и ставятся задачи по решению пространства, поиску взаимосвязи между предметами. Последовательно усложняя задания, выходят на рисование сложных натюрмортов.

Сложность изображения драпировки исходит из многообразия комбинированных поверхностей, определяющих форму складок. Образование складок поддается определённой логике. Умение анализировать форму складок, отслеживая движение поверхности относительно точек опоры драпировки и жёсткости структуры ткани, умение пропорционировать части большой формы, моделировать тоном объём, передавать глубину пространства свидетельствуют о наличии художественных способностей у учащихся.

Рисование учебного натюрморта является одним из важнейших заданий. Для этого необходимо овладение систематикой компоновки и понимание композиционных принципов,

умение линейно выстраивать форму и пространство на основе знаний перспективы, осознание принципов образования конструкции и анализа не только видимой формы, но и изображения, а также приобретения навыков в систематике тонального рисования и применения знаний закономерностей теории теней и отражений.

Натюрморт как этап формирования художественных навыков используется и в рисунке, и в живописи. Трудно найти более доступное задание, в котором постоянство условий способствовало бы внимательному изучению свойств натуры. В отличие от иных заданий, студенты сталкиваются с проблемой разнообразия свойств формы и пространства. Необходимо дать понять студентам, что в основе рисования различных форм лежат ранее изученные принципы.

Отдельное внимание уделяется принципу «рисования отношениями». Принцип, отводящийся, в основном, к тональному рисунку, имеет своё развитие и в стадии компоновки, и в стадии построения. Сравнение по определённым параметрам – это один из действенных способов реалистического изображения.

Помимо традиционных изобразительных материалов таких, как графитный карандаш и ватман, целесообразно вводить в образовательный процесс мягкие материалы (уголь, сепия, сангина, пастель, соус, мел), а также тонированную бумагу. Применение новых материалов нуждается в объяснении специфических приёмов работы мягкими материалами, условий сохранения работ, совместимости различных графических материалов, требований, предъявляемых к бумаге, способов тонирования листов. Перед полноценным рисованием долгосрочной аудиторной работы мягкими материалами студенты пробуют свои силы в набросках и зарисовках.

Целесообразно расширять тематику набросков и привычное изображение бытовых предметов дополнять рисованием животных и птиц. Ограничение в рисовании определённой тематикой является условным. Интерес к разнообразным объектам изображения, в том числе и человеку, необходимо поощрять. Творческая активность студента – это реализация в художественном процессе педагогического принципа сознательности и активности учащихся.

Реализация творческих задач в рисунке возможна при умелом владении изобразительными свойствами формы и пространства, знании принципов гармонизации композиционного строя, грамотном использовании графических материалов и средств изобразительной выразительности. Параллельно рисуются композиционные зарисовки и наброски.

6. Методические указания по выполнению живописных художественных работ

В процессе выполнения живописных художественных работ рассматриваются следующие основные проблемы: значение живописи для магистранта; цели, задачи и методы живописи; цветоведение и колористика в художественной работе; живописное «видение», материалы, технологии и техники живописи; явления хроматического и светлотного контраста, значение контрастов в живописи и дизайне; близкие и контрастные отношения в живописной композиции; правила компоновки формата, оптический центр картины и живописная композиция; правила построения изображения в формате; систематика рисования пространственных постановок; систематика передачи тоновых и цветовых отношений; правила письма в традициях реалистической школы живописи; правила работы в тональном колорите.

Студенты должны овладеть алгоритмом ведения работы «от общего к частному и от частного к общему», приёмами передачи иллюзии объема предметов на плоской поверхности формата, методами анализа формы изображаемых объектов. В живописи важно отразить: выявление линейной геометрии теневого пятна, цветового пятна; плановость постановки, иллюзию пространства в живописном изображении.

В процессе выполнения живописных художественных работ происходит овладение основами письма в технике реалистической живописи, через формирование необходимого

фундамента знаний, умений и навыков студентами создаются профессиональные работы. В ходе освоения дисциплины студенты получают те знания, которые будут необходимы им в ходе профессиональной деятельности, готовятся к самостоятельной творческой работе, учатся анализировать процесс собственной деятельности и её результат.

Натюрморт является одним из наиболее простых жанров живописи. Как этап формирования художественных навыков натюрморт используется и в рисунке, и в живописи. Трудно найти более доступное задание, в котором постоянство условий способствовало бы внимательному изучению свойств натуры.

В рамках этих занятий изучаются и практически осмысливаются основные теоретические понятия живописи, отрабатываются приёмы работы с красками, кистями и палитрой. В работе над натюрмортом студенты сталкиваются с проблемой разнообразия свойств формы и пространства. Процесс изображения натюрморта и отдельных его предметов разбивается на стадии, которые по мере усложнения заданий остаются неизменными и прививают системность в работе. Стадии работы над живописным изображением традиционны: компоновка, построение, работа цветом.

В живописи умение правильно, реалистично изображать форму и пространство, с одной стороны, связано с внимательным наблюдением действительности, с другой, со способностью преломлять действительность в системе условных художественных представлений свойственных традиции и современности. В творческой деятельности знание закономерностей психических процессов (таких как ощущение, восприятие, память, воображение, мышление) помогает добиться наибольшей выразительности образа. Поэтому целесообразно наряду с практической изобразительной деятельностью изучать аспекты психологии творчества.

Навыки тональной работы эффективно развиваются на телах вращения. Построение данных тел более простое, чем предметов, имеющих грани, и на стадии рисунка сводится к систематике рисования эллипса и передачи зеркальной симметрии, после чего форма традиционно разбивается цветом на пятна: свет, тень, блик, рефлекс. Уже в линейном рисунке целесообразно обозначать геометрию теневых пятен, отслеживая геометрию падающих и собственных теней.

Поиск гармоничного соотношения объектов и фонов относительно формата выдвигается как начальная цель композиции. Возможно применение как белого, так и тонированного формата (формата с нанесённой имприматурой).

Работу цветом удобнее начинать с противопоставления освещённых участков и теней. На тонированных форматах ошибок в первых слоях обычно меньше, поскольку белизна формата «не слепит глаза». Помимо выявления («лепки») формы предметов, ставятся задачи на передачу схожести, характера изображаемого.

В ходе исполнения работы и по её окончании студенту полезно анализировать итог своего труда по следующим критериям:

- колористическое решение;
- композиционное построение;
- конструктивное построение;
- мастерство передачи реалистичности изображения;
- эстетика художественного исполнения;
- сила и качество эмоционального воздействия работы.

Именно эти параметры помогут обучающемуся понять, насколько хороша или не хороша его работа.

Направленное искусственное освещение, более всего соответствует задачам учебной постановки, поскольку эффектно и контрастно выражает форму предметов. По мере приобретения опыта в тональном живописном изображении возможна «игра со светом»:

- изменение направленности освещения (сверху, снизу и пр.);
- изменение цвета освещения;
- работа в различных зонах освещения (контражур, боковой и фронтальный свет);

— применение нескольких источников света, естественного рассеянного освещения и прочее.

В работе над натюрмортом с опорой на теорию теней и отражений целесообразно изучение специфики, систематики движения цвета и тона на таких формах как матовые, глянцевые, зеркальные и стеклянные предметы. В процессе работы важно правильно анализировать натуру. Без навыков анализа натуры невозможно с достаточной степенью убедительности изображать драпировки (толстые и тонкие, матовые и блестящие, прозрачные и плотные). Сложность изображения драпировки исходит из многообразия комбинированных поверхностей, определяющих форму складок. Образование складок поддается определённой логике. Важно научиться анализировать форму складок, отслеживая движение поверхности относительно точек опоры драпировки и жёсткости структуры ткани, научиться пропорционировать части больших и малых форм, моделировать цветом объём, передавать глубину пространства.

При изображении натюрморта студенты учатся анализировать сложную форму. В рамках самостоятельной работы исполняемые задания могут содержать задачи на изображение не только белых форм, но и различных по локальному тону предметов (серых, чёрных), с разнообразной текстурой и фактурой.

Отдельное внимание важно уделить принципу «рисования отношениями». Этот принцип имеет «работает» и в стадии компоновки, построения, и в стадии работы цветом. Сравнение по определённым параметрам — один из действенных способов реалистического изображения.

Интересна задача изображения натюрморта в интерьере: задача передачи глубокого пространства, архитектурных деталей, воздушной среды в условиях различных источников освещения, когда требуется учитывать особенности изображения интерьера, особенности освещения в интерьере (в рамках индивидуального подхода).

Студенты должны выполнить достаточно большой объём работ. Переход количества в качество, несомненно, распространяется и на приобретение живописных навыков.

Важно, чтобы студенты:

- овладели систематикой компоновки и понимали композиционные принципы,
- понимали принципы построения единого колорита,
- умели линейно выстраивать форму и пространство на основе знаний перспективы,
- умели выстраивать пространство цветом на основе световоздушной перспективы,
- осознавали принципы образования конструкции,
- могли анализировать не только видимую форму, но и создаваемое изображение,
- приобрели навыки в систематике тонального изображения,
- умели применять на практике закономерности теории теней и отражений.

В цветовом решении важно правильно задать живописную систематику отношений формы и фона, передать влияние цветовой среды, освещения на сложный пластический объём. Важна живописная моделировка формы: работа над живописным изображением с учётом характера освещения; наличных тональных и цветовых отношений, передача сходства, характерных черт.

Особое значение имеют колористическое решение, световоздушная перспектива, контрасты. Целесообразно в начале и в конце занятий отводить время для этюдов и зарисовок. Быстрые натурные этюды с разных людей позволят понять вариативность и характерность форм.

Важно научиться правильно проводить анализ выразительных свойств изображаемой постановки в зависимости от точки зрения на натуру, грамотно акцентировать и обобщать натуру (колористическая целостность изображения). Важно уметь применять предварительное эскизирование в поиске композиции, знать специфику компоновки формата от наброска, уметь передать пластическую характеристику и пропорции (Симметричное и асимметричное положение; центр тяжести и условия равновесия тел; моделирование объёма больших и малых форм; выявление мелкой пластики объёмов.)

Системность ведения работы имеет особое значение. Знание общей последовательности ведения работы и умение систематично рисовать каждую деталь натуры, связывая её с большой формой, является залогом конечного успеха. Художественная профессиональность определяется умением передавать в изображении динамический компонент, живописную тональность, соответствующие психологические настроения.

Интерес к разнообразным объектам изображения, в том числе и человеку, необходимо поощрять. Творческая активность студента — это реализация в художественном процессе педагогического принципа сознательности и активности студентов. Важно, что в кропотливом штудировании натуры творческие задачи отступают перед стремлением передать форму. Абсолютное пренебрежение творческой составляющей живописной работы делает студента «слепым» и «сухим» копировальщиком природы. Сблизить академическую живопись с другими, более творческими дисциплинами, позволяют: поиск наиболее выразительной компоновки изображения через предварительные композиционные зарисовки, выполнение этюдов, постановка конкретных задач на поиск идеи, темы, образа композиции учебной работы. Стремление внести в работу субъективный элемент творчества не должен противоречить основной цели изучаемой дисциплины.

Важно научиться создавать на плоском формате иллюзию глубины пространства, убедительно показывать положение в пространстве, состояние воздушной среды в условиях конкретных источников освещения.

Важно уметь формировать живописное изображение в рамках системы цветового строя, формировать единое цветовое пространство в плоскости картины, формировать гармоническую связь между формой и окружающим пространством.

Реализация творческих задач в живописи возможна при умелом владении изобразительными свойствами формы и пространства, знании принципов гармонизации композиционного строя, цветового строя, грамотном использовании красочных материалов и приёмов изобразительной выразительности.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)
Факультет изобразительного искусства и народных ремесел
Кафедра _____

ДОКЛАД

по дисциплине «_____»
(наименование дисциплины)

тема: _____
(наименование темы доклада)

Выполнил студент:
группы _____ курса _____
_____ формы обучения

(Ф.И.О.)