

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2023 14:24:44

Уникальный программный ключ:

6b5279da4e034bfff679172803da5b7b559fc6862

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

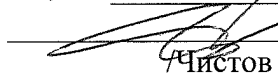
Факультет изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра живописи

Согласовано

деканом факультета

« 31 » мая 2023 г.

Чистов П.Д./

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация:

Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация

Художник-живописец (станковая живопись)

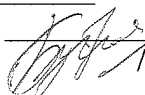
Форма обучения

Очная

Согласовано с учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремесел

Протокол от « 31 » мая 2023 г. № 10

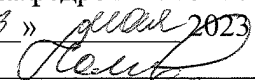
Председатель УМКом

Бубнова М.В. /

Рекомендовано кафедрой живописи

Протокол от « 13 » мая 2023 г. № 9

Зав. кафедрой

/ Ломов С.П. /

Мытищи

2023

Авторы-составители:

Ломов С. П. – доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ, зав. кафедрой живописи;

Чистов П. Д. – кандидат педагогических наук, профессор, декан факультета изобразительного искусства и народных ремесел;

Бубнова М. В. – кандидат психологических наук, член Союза художников России, доцент.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.2020, № 1014

В методических рекомендациях изложена информация о самостоятельной работе обучающихся. Приведены рекомендации по самостоятельной работе.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

Содержание

1. Общие методические указания по самостоятельной работе с теоретической информацией.	4
Методические указания по самостоятельному конспектированию литературных источников.	4
Методические указания по самостоятельной подготовке доклада.	5
Методические указания по самостоятельной подготовке к тестированию.	8
Методические указания по самостоятельной подготовке к устному опросу.	8
2. Общие методические указания по самостоятельному выполнению художественного, творческого задания.	9
Общие методические указания по самостоятельному выполнению художественного, творческого задания.	9
Общие методические указания по самостоятельному выполнению художественно-графических работ.	10
Общие методические указания по самостоятельному выполнению живописных художественных работ.	16
3. Методические указания по этапам самостоятельной подготовки к зачету, зачету с оценкой и экзамену по творческим дисциплинам.	21
Этапы выполнения самостоятельной художественно-творческой работы.	21
Художественный анализ и самостоятельное художественное проектирование.	22
Самостоятельная художественная работа.	23
Самостоятельный выбор оформления и осуществление оформления.	23

1. Общие методические указания по самостоятельной работе с теоретической информацией.

Самостоятельная работа в течение процесса обучения является, в том числе, одним из этапов подготовки студента к зачету/зачету с оценкой/экзамену, который включает в себя самостоятельную работу в течение семестра, согласно плану, указанному в рабочей программе дисциплины, и непосредственную подготовку по темам курса в дни, предшествующие зачету/зачету с оценкой/экзамену.

Перечень рекомендуемой литературы для самостоятельной работы, самостоятельной подготовки находится в утвержденной рабочей программе дисциплины. Конкретные литературные источники для подготовки к зачету/зачету с оценкой/экзамену обычно рекомендуется преподавателем, также они могут быть указаны в учебно-методических пособиях. Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные системы.

Если занятия по дисциплине проводятся в форме лекций, то одним из основных источников подготовки к зачету/зачету с оценкой/экзамену является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Самостоятельная работа с конспектом является одной из основ успешного обучения. Необходимо с регулярной периодичностью просматривать конспект, освежая в памяти пройденный материал.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал, однако, полезно дополнять конспект материалами из литературных источников, работая в библиотеках и научных ресурсах сети интернет.

Методические указания по самостоятельному конспектированию литературных источников.

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности. Конспект может быть составлен по усмотрению студента исходя из специфики конспектируемого материала: с максимально кратким изложением материала (тезисы); с включением схем, рисунков, диаграмм (опорный конспект); со словарём специальной профессиональной терминологии (тезаурус). Конспект также может быть составлен в виде плана, аннотации, или подборки цитат.

Методические рекомендации по самостоятельному составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами;
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
6. Конспект может быть составлен в виде плана, аннотации, или подборки цитат.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

При работе с литературными и интернет-источниками необходимо научиться правильно подбирать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Изучая материал по учебному пособию/литературному источнику или интернет-источнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

Важно вести конспект разборчивым почерком, иначе, если конспект невозможно прочесть, теряется смысл выполнения записей.

Слова и словосочетания, встречающиеся в тексте очень часто, можно сокращать, или вместо длинного слова изображать специальный символ, его обозначающий. В конце тетради ведётся словарь сокращений: память не совершенна и значение, символа которое сейчас понятно, может со временем забыться.

Выполняя записи, следует структурировать текст, используя абзацы, отступы и выступления, выравнивание по центру, по краю: структурированный текст лучше запоминается.

В конспекте для лучшего запоминания полезно использовать схемы, классификации, выполненные в виде рисунков, таблиц и пр.

Нумерация заголовков разных уровней не должна быть одинаковой: цифры в разных списках нумерации могут быть римскими или арабскими, иметь прямое или наклонное начертание, могут иметь обводку в круг, в квадрат, или иметь скобку, точку...

Элементы классификаций могут быть собраны в маркированные списки. Для лучшего запоминания спискам разных классификаций полезно присваивать разную маркировку: точки, тире, звёздочки, и пр.

При конспектировании полезно записывать приводимые для пояснения примеры.

Запоминать написанное проще, если самые важные смысловые части текста имеют цветное выделение (полезно использовать текстовыделитель).

Записи конспекта должны распределяться в логической последовательности.

Методические указания по самостоятельной подготовке доклада.

Доклад – это краткое изложение содержания научного труда специалистов 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. Определение цели и задач;
2. Выбор темы и планирование доклада;
3. Подбор источников и литературы;
4. Работа с выбранными источниками и литературой;
5. Систематизация и анализ материала;
6. Составление рабочего плана доклада;
7. Письменное разложение материала по параграфам;
8. Редактирование текста;
9. Оформление доклада;
10. Выступление с докладом.

Анализ предлагаемых для выбора тем доклада. Определение цели и задач:

Принципиальным и очень ответственным моментом в разработке доклада является выбор темы. 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.

Выбор темы и планирование доклада:

На данном этапе предстоит решить, что планируется написать и зачем. 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.

Подбор источников и литературы:

Источники – это законы, различные нормативные документы и др.;

Литература – это книги, монографии, публикации в периодической печати.

Работа с выбранными источниками и литературой:

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).

Систематизация и анализ материала:

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

Составление рабочего плана доклада:

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

Письменное разложение материала по параграфам:

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:

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

Оформление доклада:

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 приведен 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. План (оглавление, содержание). В нем последовательно излагаются названия пунктов доклада (простой план). Доклад может структурироваться по главам и параграфам (сложный план). Здесь необходимо указать номера страниц, с которых начинается каждый пункт плана. Каждая глава начинается с новой страницы. Заголовки каждой главы, параграфа печатаются в середине строчки, в конце заголовка точка не ставится. Не допускаются кавычки и переносы слов.

3. Вводная часть (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 главам, параграфам, количество и названия которых определяются автором и руководителем. 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.

Выступление с докладом:

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.

Методические указания по самостоятельной подготовке к тестированию.

Тестирование является одной из составляющих учебной деятельности, для которой необходима самостоятельная предварительная подготовка: *самостоятельное повторение изученного материала, самостоятельная систематизация полученных знаний*.

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 самостоятельной подготовке к тестированию:

1. *Закрепление полученных ранее теоретических знаний*
2. *Выработка навыков самостоятельной работы*
3. *Выяснение подготовленности студента к будущей деятельности.*

Ключевым требованием при самостоятельной подготовке к тестированию выступает творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, четко и логично излагать свои мысли.

Самостоятельную подготовку к тестированию следует начинать с повторения соответствующего раздела дисциплины, изучения конспектов теоретического материала.

Методические указания по самостоятельной подготовке к устному опросу.

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

Требования к устному опросу включают:

- 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.

Формой самостоятельной подготовки к устному опросу могут быть:

- записи найденной информации: конспектирование.
- тезисы: требуется, выделив основную смысловую составляющую, ёмко и кратко сформулировать её в записи.

• рисунки, в том числе скетчноутинг – способ конспектирования, который позволяет фиксировать информацию в форме рисунков и символов, создавая визуальную информационную карту. Графические конспекты, как следует из названия, представляют собой графический материал, причем суть данных конспектов состоит в том, чтобы изобразить полученную информацию именно графическим способом. Использовать такой вид конспекта можно в любой сфере. Наибольшее распространение графические конспекты получили у ученых и инженеров. Известно, что графический конспект, подкрепленный краткими тезисами из лекций, способен очень хорошо передавать информацию, что способствует ее запоминанию и усвоению. Рисунки и композиция конспекта – это отображение работы мозга, который пытается соединить новые отрывки информации в одно неразрывное полотно. Когда автор такого конспекта смотрит на него, легко может вспомнить, почему расположил информационные блоки именно так, что послужило причиной для такого решения.

- графические схемы.
- диаграммы.
- заметки.

Наибольшие трудности могут возникнуть с чтением и конспектированием 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.*

2. Общие методические указания по самостоятельному выполнению художественного, творческого задания.

Общие методические указания по самостоятельному выполнению художественного, творческого задания.

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

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

В художественных, 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 художественных, 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 т. ч. 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 художественных 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 художественного, творческого задания, этапов художественного, 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.

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

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

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 художественного, творческого задания определяется наличием исследовательской и художественно-творческой составляющей. При выполнении творческих заданий важно: детальное изучение специализированных ТЗ (технических заданий), полученных в процессе обучения; 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.

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).

Общие методические указания по самостоятельному выполнению художественно-графических работ.

Занятия рисунком развивает 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, переходя к более сложным, комбинированным формам, приступают к рисованию человека, штудировав сначала отдельные части человеческого тела, а потом и всю фигуру. На этапе перехода к заданиям, связанным с изображением человека, необходимо изучение пластической анатомии, эффективность усвоения которой зависит не только от аудиторной работы, но и от самостоятельной, через определённые домашние задания.

В учебном процессе обязательно сочетаются и дополняют друг друга различные виды деятельности: краткосрочный рисунок (набросок, зарисовка) и продолжительные по времени задания, рисование с натуры и рисование по памяти, представлению, воображению.

Наряду с наиболее распространённым графическим материалом, графитным карандашом, в учебный процесс внедряются 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 рисованию правильных геометрических тел и 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.

Начальные задания по рисованию правильных многогранников, как правило, лишены последней стадии, работы тоном, так как рисование гранёных правильных форм акцентируется на систематике линейного построения. Для каждой фигуры даются свои методики построения, вытекающие из общей геометрии фигуры. Также выводится общая последовательность построения, свойственная всем изучаемым правильным многогранникам.

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.

Немало заданий осуществляется при направленном искусственном освещении, которое более всего соответствует задачам учебного рисунка, поскольку эффектно и контрастно выражает форму предметов. По мере приобретения опыта в тональном рисовании возможна «игра» с источником (источниками) освещения: изменение направлений освещения («полуденное», «закатное»), работа в различных относительно освещения зонах (контражур, боковое и фронтальное освещение), применение нескольких источников света, естественного рассеянного освещения и т.п.

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

Обязательно объясняется специфика рисования конструктивных набросков и зарисовок. 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.

Можно осуществить этот переход более успешно, вводя задания на рисование не только белых гипсовых форм, но и различных по локальному тону предметов (серых, чёрных), с разнообразной текстурой и фактурой. Предварительно следует объяснить специфику движения тона на таких формах. Рекомендуются рассмотреть систематику тонального рисования матовых, глянцевых, зеркальных и стеклянных предметов, опираясь на теорию теней и отражений. Введение системности во все области рисования, поддержка научными знаниями, является базой начального этапа обучения, противостоящей бессистемному преподаванию, построенному на принципе «как видишь, так и рисуй».

Целесообразно вводить ряд заданий на рисование более сложных форм: гипсовый несимметричный и симметричный рельеф, гипсовая капитель, драпировка. На этих заданиях студенты учатся анализировать сложную форму и овладевают систематикой построения симметричной формы, через применение структурных принципов образования конструкции. Рисование драпировки эффективно дополняет предыдущие темы и подготавливает студентов к изображению 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.

Все темы, посвящённые изображению человека, основываются на знаниях пластической анатомии. Специфика усвоения подобного материала связана с многократным повторением анатомических терминов, буквальным знанием анатомических наименований, умением определять анатомическую основу по внешней пластике формы. Для успешного изучения пластической анатомии преподаваемые знания, как правило, делятся на отдельные блоки. Рисование головы невозможно без знаний по анатомической основе не только головы, но и шеи и части плечевого пояса. При работе с частями лица, как правило, даются общие знания по костной и мышечной основе и определяется терминология. В рисовании черепа и экорше эти знания закрепляются и добавляются новые. Разбираются анатомические свойства черепа, костной основы шеи и плечевого пояса, жевательные и мимические мышцы головы, скелетные мышцы шеи и плечевого пояса. Преподавание пластической анатомии как правило, идёт порционно, от занятия к занятию, последовательно углубляя знания, накладывая их на ранее пройденный материал.

Рисование черепа человека, как правило, происходит с углублением в краниологию и краниометрию. Обязательно обозначаются базовые точки черепа. Дается знание о пропорциях и вариациях черепа.

Изображение обрубков и объяснение систематики её рисования идёт от принципов конструктивного преобразования формы. Также учащимся отмечаются на натуре базовые точки головы.

Экорше человеческой головы, как правило, последовательно «привязывается» к ранее изученным формам: частям (обломам) лица, черепу и обрубке. Желательно, чтобы при рисовании экорше, обломов рядом с моделью стояли обрубка и череп. Тем самым выстраивается визуальный ряд однородных форм, и анализ изображаемой модели происходит наиболее результативно.

В качестве основной идеи конструктивного рисунка на начальном этапе рисования головы человека выводится систематика рисования симметричной формы. Как правило, передача симметрии формы является серьёзной проблемой. Для успешного преодоления трудностей визуальная форма переводится в конструктивный образ. Обозначаются на натуре базовые точки. Объясняется уровень связи между точками и относительно них описывается движение поверхности. Точки разделяются на парные (симметричные) и непарные, идущие по профильной линии головы. Точки обязательно определяются анатомическими терминами.

При подобном подходе к изображению симметрия формы легко объясняется с позиции симметрии точек.

Значимым заданием является рисунок гипсовой головы. На первых этапах наиболее подходящими моделями будут головы с отсутствием волос или малоразвитым разбиением причёски и хорошо читаемыми, выразительными частями лица. Рисование волосистой части гипсовых голов является одним из труднейших заданий, по сложности воспроизведения сопоставимой с рисованием складок драпировки. Связано это с наличием большого количества малых разнообразных форм, составляющих общую структуру причёски.

Для более результативного пояснения половых и возрастных отличий в качестве натуры, как правило, используются мужские и женские гипсовые головы различных возрастных групп. Подобное чередование дополняется последовательным усложнением заданий: от рисования античной (греческой) головы к скульптурному портрету и живой натуре.

Нельзя сказать, что всякая античная греческая голова легче в изображении, чем скульптурный портрет. Античные греческие головы более системны в передаче пропорций и структуры формы головы и частей лица. Рисование причёски многих античных голов вызывает определённые трудности. К тому же половая принадлежность таких голов не всегда бывает убедительна. Но, как этап в рисовании, античная голова незаменима для первичного ознакомления с формой человеческой головы.

Классическое искусство Древней Греции является первым полноценным опытом человечества в создании реалистичного образа человека в скульптуре, включающий в себя художественную систему изобразительных средств правдивой передачи действительности и высокий идеал красоты и гармонии. Рисование образцов искусства этой эпохи приобщает учащихся к многовековой традиции реалистического изображения, развивает чувство гармоничного пропорционирования формы.

В скульптурном портрете намечается отход от обобщённого идеала античных голов в сторону характерности, вариативности форм. Рисование скульптурных портретов будет переходным заданием перед рисованием живой натуры.

Целесообразно в начале и в конце занятий по рисованию головы отводить время для набросков и зарисовок. В качестве натуры можно использовать студентов группы. Быстрые натурные рисунки с разных моделей позволят понять вариативность и характерность форм головы и частей лица. Возможно в наброски вводить и карикатурное изображение.

Целесообразно провести предварительные ознакомительные задания по рисованию торса и кистей рук в форме зарисовок с натуры, объясняя систематику построения, специфику строения формы, давая общие знания по пластической анатомии. В качестве натуры целесообразно использовать гипсовые скульптурные обломы кистей рук и торса: на одном листе komponуются несколько изображений, посвящённых теме, наиболее характерные положения кистей рук зарисовываются с живой модели.

Отдельно стоит уделить внимание композиции поясного портрета, обращая внимание студентов на традицию подобных изображений на примерах репродукций работ признанных мастеров.

Системность рисования приобретает огромное значение в такой сложной теме, как изображение человека. Знание общей последовательности ведения рисунка и умение систематично рисовать каждую деталь натуры, связывая её с большой формой, является залогом конечного успеха.

В дальнейшем студенты переходят к самой сложной теме в рисунке – изображение фигуры человека. В аудиторной работе все, как правило, начинается с анатомического рисунка; выполняется рисунок скелета и экорше.

Скелет человека, как правило, изучается как основа, в сравнении с человеческой фигурой. Особенно внимательно изучаются места выхода костного основания под поверхность кожи, суставы, места крепления мышц, характер формы костей. Изучение, как правило, ведётся блоками: грудная клетка, голова и шея, верхние конечности – блок

ключица-лопатка, блок плечо-предплечье, блок кисть, нижние конечности – блок таз, блок бедро-голень, блок стопа. В набросках изучают механику движения человеческого тела.

Отдельным блоком в анатомическом рисовании станет изучение пропорциональных систем. Наиболее эффективные системы определяют отношения величин в фигуре через выбранный модуль (десятичная – модуль кисть человека и т. п.). Также отмечаются общие и частные соотношения частей в фигуре человека.

Изучение мышечной структуры также строится по блокам. Уделяют внимание поверхностным мышцам, определяют их название, места прикрепления, форму, и связывают действие мышцы (сокращение) с механикой движения. Как правило, рисуют статичную модель экорше, в набросках рисуют эту же модель с разных ракурсов. При рисовании набросков и зарисовок фигуры человека в готовую работу, как правило, врисовывают анатомическую основу, также происходит рисование частей человеческого тела, особенно стопы и кисти.

Последовательный переход от анатомических пособий к живой натуре, как правило, проходит через рисование античной гипсовой фигуры. Компоновка рисунка ведется через набросок и обязательно проводится сравнительный анализ пропорциональности фигуры через визирование. Отмечаются неракурсные и ракурсные формы. Фигура человека komponуется в лист под габариты листа по высоте (как правило). В начале построения уделяют внимание связи и пространственному взаимоположению таза, грудной клетки, точек опоры. Вводятся понятия центра тяжести и условия равновесия. В фигуре выделяются базовые точки, через которые строится конструктивное и пропорциональное взаимодействие. Обозначив на рисунке торс и таз, обозначают ноги (как опору). Далее добавляют очертания головы и шеи, руки (если руки являются опорой, их рисуют вначале). Рисунок ведется от общего к частному и последовательно. Недопустимо отдельное рисование какой-либо части. Определенные этапы рисунка (степень обозначенности, сделанности формы) повторяют по всем частям фигуры человека. В традиционной схеме линейно построенное изображение дополняют тональным рисунком. Более опытные рисовальщики используют более сложные системы рисунка. На последнем этапе рисунка проводят обобщение и акцентирование рисунка, и добиваются целостности. Хорошим подспорьем в изучении темы будет выполнение копии с академического рисунка фигуры человека, заданное как домашнее задание.

Подобная методика рисунка берется за основу, многие задания могут выполняться в данной системе. Для студентов, демонстрирующих высокое качество в рисунке и живописи, можно предложить тонально-живописную методику или комбинирование разных методик. Особенно актуально использование тонального рисунка в начальных стадиях в пространственных и тематических постановках.

Выполнение рисунка от наброска связывает краткосрочные и долгосрочные виды рисования. Целостность и характерность, свойственная наброскам, переходит как качество в рисунок. Так же как в наброске, широко используется пятно, в начальной стадии долгосрочного рисунка вводит легкий тон, поддерживающий линейный рисунок уже в стадии компоновки. За счет тона, в том числе и использования тонированной бумаги, учатся задавать плановость фигуры.

Рисование модели. Основными задачами таких постановок будет выявление характерных половых отличий в пластике формы и пропорциях тела. На решение этой задачи можно сориентировать наброски и зарисовки с натуры. Особое внимание стоит обратить на подбор натурщиков. Мужская и женская модель по пропорциям и сложению должна соответствовать половым характеристикам. Желательно, чтобы натурщики были невозрастные.

Рисование фигуры в движении и в остром ракурсе, как правило, проводится как тема в набросках. Правильным подходом будет опережение тематики программы долгосрочного рисунка в краткосрочном рисовании.

Тему начинают с изучения репродукций мастеров и наблюдения за натурой. Отмечают сложную ракурсную взаимосвязь частей, сокращение размеров форм, необычный вид форм, связанный с острой ракурсностью или движением фигуры. Необходимо заострить внимание студентов на построении ракурсной формы. Успешное решение этой задачи открывает возможность перейти к рисованию тематических постановок.

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. Постановка усложняется не только тематической направленностью, но и тем, что натурщик должен быть драпирован или одет. Студент сталкивается с проблемой моделирования формы одежды (драпировки) относительно строения и положения человеческого тела. Данное контрольное задание обладает необходимой ёмкостью для выражения приобретённых знаний и умений. Задание требует продемонстрировать от студента владение навыками рисования с натуры и художественно-творческой деятельности.

Общие методические указания по самостоятельному выполнению живописных художественных работ.

В процессе выполнения живописных художественных работ рассматриваются следующие основные проблемы: 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.

Начало обучения посвящено изучению приёмов живописи на примере натюрморта. 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 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 в учебном процессе, наряду с изобразительной деятельностью, касаться психологии творчества.

Первое задание в рамках реализации индивидуального подхода может состоять в создании монохромного живописного изображения: гризайли. В этом случае внимание студентов акцентируется на работе тоном в рамках одного цвета. 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.

Последующие задания выполняются без ограничений хроматической гаммы. В процессе работы важно учитывать особенности хроматической составляющей применяемых оттенков цвета. Эти задания ориентированы на формирование у студентов колористического видения, развитие художественного вкуса, формирование умений «видеть» и создавать композиционно гармоничные произведения. Педагог должен изначально приучать студентов «видеть» и анализировать. Уже в линейном рисунке студент должен «видеть» будущий результат, отслеживая влияние на общее восприятие композиции размеров изображаемого, колорита постановки и жесткость контрастов. Каждая работа должна строиться согласно специфике конкретной постановки, зависящей от многих факторов, таких как: степень контраста элементов, соотношение площадей светлого и тёмного, резкость и направление освещения.

Поиск гармоничного соотношения объектов и фонов относительно формата выдвигается как начальная цель композиции. Отметим, что 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.

Многие задания выполняются при направленном искусственном освещении, которое 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 рассматривается специфика, систематика движения цвета и тона на таких формах как матовые, глянцевые, зеркальные и стеклянные предметы. Педагог должен изначально приучать студентов анализировать. 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. Студент должен 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 с гипсовой розеткой (в рамках индивидуального подхода) студенты учатся анализировать сложную форму. Розетка является сложным элементом, притягивающим внимание зрителя, и это обстоятельство следует учитывать, работая над системой компоновки, системой взаимосвязи между предметами.

В рамках реализации индивидуального подхода задания могут содержать задачи на изображение не только белых гипсовых форм, но и различных по локальному тону предметов (серых, чёрных), с разнообразной текстурой и фактурой.

Отдельное внимание уделяется 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).

Интересна работа над натюрмортом с античной гипсовой головой (в рамках индивидуального подхода). Работа над композицией натюрморта с гипсовой головой имеет свою специфику: помимо прочего нужно учитывать направление взгляда. Также изображение причёски многих античных голов вызывает у студентов определённые трудности. К тому же половая принадлежность таких голов не всегда бывает убедительна. Но, как этап в рисовании, античная голова незаменима для первичного ознакомления с формой человеческой головы. Классическое искусство Древней Греции является первым полноценным опытом человечества в создании реалистичного образа человека в скульптуре, включающим в себя художественную систему изобразительных средств правдивой передачи действительности и высокий идеал красоты и гармонии. Рисование образцов искусства этой эпохи приобщает учащихся к многовековой традиции реалистического изображения, развивает чувство гармоничного пропорционирования формы. В живописной работе важно грамотное акцентирование и обобщение натуры (целостность изображения). Письмо с учетом характера освещения, взаимопроникновения цветов фона в белые предметы (гипс и пр.).

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

- Важна работа над погрудным портретом. Важно, чтобы к этому времени учащиеся
- 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.

Желательно, чтобы при рисовании портрета рядом с моделью стояли обрубковка и экорше. Тем самым выстраивается визуальный ряд однородных форм, и анализ изображаемой модели происходит наиболее результативно.

Считается, что изображение человека является наивысшей точкой художественного мастерства. Все темы, посвящённые изображению человека, основываются на знаниях пластической анатомии. Специфика усвоения подобного материала связана с многократным повторением анатомических терминов, знанием анатомических наименований, умением определять анатомическую основу по внешней пластике формы.

Как правило, на начальном этапе в качестве основной идеи конструктивного изображения портрета человека выводится систематика рисования симметричной формы. Как правило, передача симметрии формы является серьёзной проблемой. Для успешного преодоления трудностей визуальная форма переводится в конструктивный образ. Обозначаются на натуре базовые точки. Объясняется уровень связи между точками и относительно них описывается движение поверхности. Точки разделяются на парные (симметричные) и непарные, идущие по профильной линии головы. Точки обязательно определяются анатомическими терминами. При подобном подходе к изображению симметрия формы легко объясняется с позиции симметрии точек.

В цветовом решении важно правильно задать живописную систематику отношений фигуры и фона, передать влияние цветовой среды, освещения на сложный пластический объем модели. Важна живописная моделировка формы головы (портретное сходство): работа над живописным изображением с учётом характера освещения; наличных тональных и цветовых отношений, передача индивидуального сходства, характерных черт портретируемого.

Наиболее подходящими будут модели с хорошо читаемыми, выразительными частями лица. Рисование волос натурщиков является одной из сложных задач, по сложности воспроизведения сопоставимой с рисованием складок драпировки. Связано это с наличием большого количества малых разнообразных форм, составляющих общую структуру причёски.

В исполнении задания проявляется весь изученный ранее материал. Дополнить его можно общими понятиями о пропорциях, классическими, каноническими пропорциями головы, половыми и возрастными отличиями.

Для более результативного пояснения половых и возрастных отличий в качестве портретируемых приглашаются натурщики и натурщицы различных возрастных групп. Подобное чередование, как правило, дополняется последовательным усложнением заданий: от рисования погрудного портрета к поленному портрету и к портрету в полный рост (фигура).

Значимыми являются задания по выполнению этюдов головы человека, стоп, кистей рук. Такие задания позволяют более подробно изучить, глубже понять пластику форм и объёмов, что необходимо для работы над поясным портретом и портретом в полный рост.

Интересна работа над поленным портретом. Изображение поленного портрета невозможно без знаний анатомической основы не только головы, но и шеи, и плечевого пояса. Желательно, чтобы при рисовании портрета рядом с моделью стояли обрубковка и экорше. Тем самым выстраивается визуальный ряд однородных форм, и анализ изображаемой модели происходит наиболее результативно.

Особое значение в работе над портретом имеют колористическое решение, световоздушная перспектива, контрасты.

Целесообразно в начале и в конце занятий по изображению портрета отводить время для этюдов и зарисовок. В качестве натуры можно использовать студентов группы. Быстрые натурные этюды с разных людей позволят понять вариативность и характерность моделей.

При изображении поленного портрета в композиции появляются кисти рук, которые в силу сложности формы привлекают активное внимание зрителя. Эту особенность восприятия следует учитывать при работе над композицией. Также существуют законы

«кадрирования» поколенного портрета в формате листа, которые студент должен усвоить. 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 модели (Симметричное и асимметричное положение тела; центр тяжести и условия равновесия тела; моделирование объёма больших и малых форм; выявление мелкой пластики частей тела (кисти, части лица). Передача плановости фигуры.)

Следующим этапом обучения является работа над изображением фигуры человека. Системность ведения работы приобретает особое значение. Художественная профессиональность определяется умением изображать человеческую фигуру, сообщать ей динамический компонент, живописную тональность, соответствующие её психологическому настроению.

Перед работой над портретом в полный рост, как правило, объясняется систематика построения, специфика строения формы, даются общие знания по пластической анатомии. В начале построения уделяют внимание связи и пространственному взаимоположению таза, грудной клетки, точек опоры. Вводятся понятия центра тяжести и условия равновесия. Знание общей последовательности ведения работы и умение систематично рисовать каждую деталь натуры, связывая её с большой формой, является залогом конечного успеха.

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. 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, особенно на старших курсах. Стремление внести в учебную работу субъективный элемент творчества не должен противоречить основной цели художественной дисциплины.

Рисование человека нуждается в кропотливом изучении пособий и атласов по пластической анатомии, а также таблиц и наглядных пособий по изображению головы человека и плечевого пояса, верхних и нижних конечностей, торса и всей фигуры целиком.

Важно научиться компоновать фигуру в формате с учетом индивидуальных характеристик портретируемого, учитывать роль освещения при работе в жанре портрета, знать о роли интерьера, окружающего пространства в решении композиции портрета. Важно научиться создавать на плоском формате иллюзию глубины пространства, убедительно показывать положение фигуры в пространстве интерьера, 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 фигурой 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.

С целью расширения кругозора, с целью более эффективного формирования, развития навыков и умений рекомендуется вне часов аудиторной работы заниматься такой деятельностью как:

– Изучение свойств бумаги, свойств холстов разных типов, свойств красок и иных живописных материалов. В том числе желательно изучение вариативной подготовки оснований для академических заданий: натяжение ватмана и бумаги для акварели на планшет, тонирование бумаги для занятий рисунком, натяжение холста на подрамники разных форм и подготовка имприматуры для живописи.

– Изучение методов письма мастеров живописи и самостоятельная подготовка к экзамену по предмету.

– Выполнение живописных этюдов овощей, фруктов, предметов быта, драпировок, домашних постановок (натюрмортов), этюды животных, этюды человека (портретные зарисовки).

– Знакомство с учебниками, книгами по живописи и искусству, иллюстрированными каталогами и т. д.

– Посещение музеев, художественных выставок и т. д.

– Исполнение этюдов, набросков, зарисовок. Тематика набросков может быть различна: изображение бытовых предметов, драпировок, животных и птиц, пейзажей, людей.

3. Методические указания по этапам самостоятельной подготовки к зачету, зачету с оценкой и экзамену по творческим дисциплинам.

В рамках освоения творческих дисциплин результатом самостоятельной работы являются разнообразные по стилистике, направленности, материалам и техникам исполнения художественно-творческие работы/ проекты.

Исполнение предусмотренных рабочей программой дисциплины творческих заданий: художественно-творческих работ (оригинальных творческих художественных работ: графических работ, живописных работ; копий художественных произведений и пр.) направлено на получение конкретных профессиональных (творческих) навыков, опыта профессиональной деятельности. Самостоятельное выполнение художественно-творческих работ направлено на формирование:

- навыков работы с подготовительными материалами: форэскизами, эскизами, зарисовками, этюдами, набросками;
- навыков работы линией, штрихом, пятном;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков передачи пространства;
- навыков в выполнении линейного и живописного рисунка;
- навыков самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- навыков оформления художественно-творческих работ, их подготовки к экспозиции, навыков формирования экспозиции и пр.

Самостоятельная подготовка к зачету, зачету с оценкой и экзамену по творческим дисциплинам состоит, в том числе, в грамотном поэтапном выполнении художественно-творческих работ.

Этапы выполнения самостоятельной художественно-творческой работы.

Комплексный процесс выполнения самостоятельной художественно-творческой работы (графической работы, живописной работы, копии художественного произведения) условно можно разделить на следующие этапы:

1. Художественный анализ и самостоятельное художественное проектирование.

А) При исполнении оригинальных творческих художественных работ (графических работ, живописных работ): поиск сюжета и формата, выполнение зарисовок, этюдов, форэскизов, клаузур, набросков; выполнение композиционных проектов: этюды (поиск образности, сюжетности, колорита и др.), выполнение картонов («крафтов» (трехцветный рисунок)/ пробы решения проекта в ахроматической или монохроматической гамме и пр.)

Самостоятельно исполненные проектные варианты: зарисовки, этюды, форэскизы, клазуры, наброски представляются преподавателю с целью получения наставлений, указаний и рекомендаций по дальнейшему решению проекта. На основании полученных рекомендаций производятся дальнейшие корректировки, творческие поиски (раскрытие темы, сюжета) и творческая работа.

Б) При исполнении копии:

- выбор произведения для копирования соответствующей степени сложности, согласно стоящим в рабочей программе дисциплины задачам;

- изучение творческого метода мастера, колористического решения оригинала, применённого мастером композиционного решения, особенностей конструктивного построения, технологии и последовательности исполнения оригинала художественной работы мастером, составление плана исполнения проекта (ведения работы) по копированию.

Самостоятельно выбранные варианты произведений для копирования представляются преподавателю, на основе консультации с которым:

- производится окончательный выбор;

- составляется план работ

Художественный анализ и самостоятельное художественное проектирование.

Художественный анализ и художественное проектирование предполагают различного рода исследования, связанные с выполнением художественной работы или серии работ, исполнением копии художественного произведения. Художественный анализ и художественное проектирование необходимы для выбора более оптимальных решений и методов исполнения.

В художественный анализ входит поиск и анализ информации, соответствующей теме индивидуального задания; поисковые действия по нахождению решения возникающих проблем, поставленных задач.

Художественное проектирование при исполнении оригинальных творческих художественных работ (графических работ, живописных работ) может выполняться на листах писчей бумаги, листах бумаги крафт, тонированной бумаги, акварельной бумаги, пастельной бумаги формата А6-А0 и на других форматах: выполнение зарисовок, этюдов, форэскизов, клаузур, набросков; выполнение картонов («крафтов» (трехцветный рисунок)/ пробы решения проекта в ахроматической или монохроматической гамме и пр.) Могут использоваться разнообразные художественные материалы: графитные карандаши разной степени твёрдости, пастельные карандаши, соус, сангина, уголь, угольные карандаши, акварельные карандаши, мелки, пастель сухая и масляная, краски акварельные, гуашевые, масляные, акриловые и пр. Художественное проектирование может выполняться как в виде рисунков на бумаге, так и с использованием элементов фотографии.

Художественное проектирование при исполнении копии предполагает пробную черновую работу этюдного плана в той технике, в которой исполнена работа, которую предстоит копировать. Художественное проектирование при исполнении копии объединяет научно-технический и художественно-образный подходы к построению плана копирования художественного произведения. Осуществление создания целостного произведения требует глубокого знания основных законов копирования, строгого соблюдения правил и этапов

2. Самостоятельная художественная работа.

А) При исполнении оригинальных творческих художественных работ (графических работ, живописных работ): полноформатное исполнение выбранного проекта собственной композиции в материале (исполнение графической/ живописной работы, исполнение серии художественных работ и пр.).

В процессе исполнения художественной работы результаты самостоятельной творческой деятельности поэтапно представляются преподавателю с целью получения наставлений, указаний и рекомендаций по дальнейшему ведению самостоятельной работы.

Б) При исполнении копии: проведение работ по копированию художественного произведения, согласно составленному плану.

В процессе исполнения копии художественного произведения результаты самостоятельной деятельности поэтапно представляются преподавателю с целью получения наставлений, указаний и рекомендаций по дальнейшему ведению самостоятельной работы.

Самостоятельная художественная работа.

На всех этапах художественной работы очень важным является соблюдение технологии работы соответствующими материалами, грамотное применение соответствующих технических приёмов и следование образу.

При исполнении оригинальных творческих художественных работ (графических работ, живописных работ) студент следует художественному образу, который замыслил он сам. Важно сохранить многосложность первоначального мотива, не упростить линии и формы, перенося изображение с малого формата на полноразмерный, правильно использовать средства художественной выразительности (линия, пятно); важно суметь сформировать и изложить идею художественного замысла посредством цветовой модели (в т. ч. колорита); важно суметь правильно передать в изображении пропорции, форму, объём объектов, их пространственное положение и материальность. Достижение цели в том числе обеспечивается правильной последовательностью выполнения художественной работы.

При исполнении копии копиист следует образу оригинала, стараясь передать творческий метод мастера, его технику, технологию, манеру исполнения. В копировании особенно важна правильная последовательность выполнения работы, владение технологией создания художественного произведения, основными приёмами работы с цветом, с художественными материалами. Также важно правильно распределять лимит времени на все этапы работы.

3. Самостоятельный выбор оформления и осуществление оформления художественной работы/ серии работ или исполненной копии художественного произведения, производится самостоятельно, согласно сообразной эстетической традиции. Особенности оформления могут быть согласованы с преподавателем и выбор итогового варианта оформления может проводиться с учётом его рекомендаций.

Самостоятельный выбор оформления и осуществление оформления.

Выбор оформления и осуществление оформления художественной работы осуществляется, согласно сложившимся академическим традициям:

Общие требования:

Работы, исполненные в технике масляной живописи, как правило, оформляются в багетные рамы, согласующиеся по стилю и цвету с оформляемой картиной. В ряде случаев допускается применение обкладок.

Работы, исполненные на различной бумаге, как правило, оформляются сначала в рамки «паспорту», после чего работы с паспорту заключаются под стекло (или пластик) в багетную раму с «задником» (обычно «задником» служит лист оргалита, гофрированного картона или пластика). Паспорту служит инструментом для достижения цветового баланса

между изображением и багетной рамой, даёт необходимый картине «воздух» и помогает решать декоративные задачи во время художественного оформления. При оформлении художники могут накладывать двойное и тройное паспарту, а также создавать нужный эффект с помощью графической резки паспарту. Помимо прочего паспарту также, включает в себя защитные функции. В современном оформлении есть множество видов паспарту, которые различаются по типу основы, цвету и составу. Художественные работы могут быть оформлены в паспарту, которое состоит из натуральных хлопковых волокон без химических примесей: этот картон мало подвержен окислению, благодаря чему художественная работа остается в сохранности на долгое время.

В ряде случаев допускается оформление работ только в паспарту.

Ширина паспарту для художественных работ как правило, составляет 5 см. В ряде случаев применяется паспарту шириной 5 мм; допускается использование более широких и более узких паспарту.

Паспарту для живописных работ, как правило, исполняются из белой бумаги. Допускается применение цветных паспарту, если цвет паспарту подходит к оформляемой работе.

Паспарту для графических работ часто исполняются из тонированной бумаги (серой бумаги, бумаги крафт); допускается применение иных паспарту, применение графической обводки окна паспарту (например, тонкой чёрной линией). и пр.

Зарисовки, этюды, форэскизы, клаузуры, наброски, исполненные на тонированной бумаге, обычно оформляются в паспарту белого цвета. Допускается применение цветных или иных ахроматических паспарту, если оттенок паспарту подходит к оформляемой художественной единице.

Зарисовки, этюды, форэскизы, клаузуры, наброски, могут быть оформлены посредством их системного размещения на общем фоне (например, может быть использован картон большого формата, лист плотной бумаги, пластик и пр.)

В ряде случаев допускается представление не оформленных зарисовок, этюдов, форэскизов, клаузур, набросков.

Также возможен вариант оформления группы зарисовок, этюдов, форэскизов, клаузур, набросков в одно паспарту, когда для каждой художественной единицы в едином листе паспарту вырезается индивидуальное «окно». Расположение самих «окон» и художественных единиц в «окнах» должно быть системно и гармонично с точки зрения композиции и колорита.

Допускается также вариант оформления исполненных на бумаге работ под специальное стекло с задником, но без рамы: работа, обрамлённая паспарту, зажимается между специальным стеклом и «задником» при помощи специальных крепёжных элементов.

Приложение № 1

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

ДОКЛАД

по дисциплине «_____»
(наименование дисциплины)

тема: _____
(наименование темы реферата)

Выполнил студент:
Группы _____ курса _____
_____ формы обучения
факультета _____

(Ф.И.О.)

Преподаватель:

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

Оценка: _____

(подпись преподавателя)

Мытищи
20 _____