

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2023 14:21:41

Уникальный программный ключ:

6b5279da4e034bffa679172803da5b7b559fc4962

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 » нояб 2023 г.

Чистов П.Д.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

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 » нояб 2023 г. № 10

Председатель УМКом Бубнова М.В. / Бубнова М.В. /

Рекомендовано кафедрой живописи

Протокол от « 13 » нояб 2023 г. № 9

Зав. кафедрой Ломов С.П. / Ломов С.П. /

Мытищи
2023

Авторы-составители:

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

Чистов П. Д. – почетный работник высшего профессионального образования, 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 подготовке к практическим занятиям 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 по реализации учебного процесса. Приведены рекомендации по основным видам учебной деятельности: подготовка к устному опросу, выполнение проектного/ практического/ творческого задания, подготовка доклада, выполнение конспекта, подготовка к тестированию, разработка авторской программы, выполнение художественно-графических работ в рисунке, выполнение художественных работ в живописи.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

Содержание

1. Методические указания по подготовке к устному опросу.	4
2. Методические указания по выполнению проектного/ практического/ творческого задания. ..	4
3. Методические указания по подготовке доклада.	5
4. Методические указания по выполнению конспекта.	8
1) Методические указания по выполнению конспекта лекции.	8
2) Методические указания по конспектированию литературных источников.	9
5. Методические указания по подготовке к тестированию.	9
6. Методические указания по разработке авторской программы.	10
7. Методические указания по выполнению художественно-графических работ в рисунке.	13
8. Методические указания по выполнению художественных работ в живописи.	19

1. Методические указания 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 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 указания по выполнению проектного/ практического/ творческого задания.

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

Специфика проектного задания может определяться созданием нового творческого проекта (произведения), дизайн-продукта (произведения) или учебного творческого проекта, дизайн-проекта (произведения). Студенты должны выполнять основную составляющую проектной работы вручную при помощи художественных материалов, или на компьютере, или с привлечением компьютерных технологий.

В проектных заданиях проверяются и отрабатываются навыки в области композиции: симметрия, асимметрия, статика, динамика, ритм, контраст, нюанс, валёр, оверлеппинг, 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 проектных заданий важны знания и навыки в области живописи, иконописи, истории искусства, рисунка, композиции: знания и навыки, позволяющие создавать творческие проекты-произведения посредством обращения к линейному и живописному, в т. ч. пятновому наброску, эскизу, клаузуре, объёмно-конструктивному и тонально-живописному рисунку, декоративному и реалистическому живописному изображению, работе в смешанных техниках, в декоративных техниках.

Для выполнения проектных 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 проектного задания, этапов проектного 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 исполняться 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 задание может быть закреплением, отработкой практических навыков по конкретной теме/разделу, а не созданием нового творческого проекта (произведения), дизайн-продукта (произведения) или учебного творческого проекта, дизайн-проекта (произведения). Критерием оценки практических заданий является: соответствие содержания работы заявленной теме; глубина, полнота раскрытия темы; уровень навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой.

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

Практическое задание выполняется на форматах белой или тонированной бумаги, листах крафт-бумаги, картона, грунтованного картона, на грунтованных холстах.

Творческое задание является 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 творческого задания определяется наличием исследовательской и художественно-проектной 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).

3. Методические указания по 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.

Задача – 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.

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.

4. Методические указания по выполнению конспекта.

1) Методические указания по выполнению конспекта лекции.

Целью лекционных занятий является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Они составляют важную часть теоретической и профессиональной подготовки.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. При конспектировании лекционного материала не нужно стенографировать прямую речь преподавателя: требуется, выделив из услышанного основную смысловую составляющую, ёмко и кратко сформулировать её в записи конспекта.

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

3. 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.

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

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

6. 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...

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

8. При конспектировании полезно записывать приводимые для пояснения примеры.

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

10. Записи конспекта должны распределяться в логической последовательности

Лекционный материал лучше запоминается в том случае, если он будет повторён в вечер после конспектирования, повторён через несколько дней, повторен через несколько недель.

При выполнении конспекта лекции необходимо стремиться к ёмкости каждого предложения. Мысли следует излагать кратко, заботясь о смысле и выразительности написанного. Количество дополнительных элементов конспекта должно быть достаточным (дополнительные примеры и пр.). 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).

2) Методические указания по конспектированию литературных источников.

При оформлении конспекта необходимо стремиться к ёмкости 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 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).

5. Методические указания по подготовке к тестированию.

Тестирование может являться одной из составляющих учебной деятельности на лабораторных и практических занятиях, а также может применяться с целью текущего и промежуточного контроля. К тестированию необходимо приступить только после изучения тем (или разделов, блоков) 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 тестированию:

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний.
2. Выработка навыков самостоятельной работы.
3. Выяснение подготовленности студента к будущей практической/лабораторной/творческой работе.

Тестирование выполняется студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя или дистанционно в личном кабинете ЭОС.

Преподаватель может готовить тестирование по вариантам, либо индивидуально для каждого студента, либо может составить тест в ЭОС (установив настройки «перемешать» очередность вопросов и «перемешать» порядок ответов на каждый вопрос теста). По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, расчеты и т. п. Выполнению тестирования предшествует инструктаж преподавателя (устный, или размещённый в ЭОС).

Ключевым требованием при подготовке к тестированию 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 выполнение всего теста может быть дано строго определенное время. Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается его результат.

6. Методические указания по разработке авторской программы.

Авторская программа отражает основное содержание современных рабочих программ дисциплин в высшем образовании. Авторская программа разрабатывается одним студентом. Для авторской программы характерны оригинальная концепция и возможно свободное построение содержания. Студент выбирает дисциплину из области художественного образования по специальности «Живопись». При написании программы автор должен показать умение ориентироваться в нормативных документах, знание дисциплины, содержания образовательного процесса, системы оценки качества знаний и т.д. Авторская программа – это документ, созданный на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и рабочих программ дисциплины имеющий авторскую концепцию построения содержания учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).

Требования к авторской программе

Авторская программа (далее Программа) дисциплины включает в себя:

- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание междисциплинарных связей;
- объем дисциплины в соответствии с учебным планом;
- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий;
- содержание учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине;
- фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- перечень основной, дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимый для освоения дисциплины;

- перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Содержание Программы должно отражать:

1. Планируемые результаты обучения:

В данном пункте описывается цель и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины кратко характеризуют предмет изучения и его место в системе подготовки данного профиля в соответствии с ФГОС. Задачи изучения дисциплины необходимо раскрыть на основе изложенных требований к формированию компетенций, изложенных в ФГОС, которыми должны обладать студенты.

Результаты обучения должны быть соотнесены с планируемыми результатами освоения образовательной программы. Описываются знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения ОП.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Указывается блок, к которому относится данная дисциплина. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин. Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

3. Объем и содержание дисциплины:

Указывается объем дисциплины в соответствии с учебным планом и формой обучения, а именно: количество зачетных единиц; общее количество часов; контактная работа; лекции, практические или лабораторные занятия; самостоятельная работа; форма промежуточной аттестации.

В содержании дисциплины указываются разделы и темы занятий с кратким содержанием и количество часов на каждую тему в соответствии с видом учебных занятий, предусмотренные учебным планом.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся:

Включает в себя темы для самостоятельного изучения и изучаемые вопросы. В данном разделе необходимо указать формы самостоятельной работы, методическое обеспечение к теме и формы отчетности.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине:

Фонд оценочных средств включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (компетенции указываются в соответствии с учебным планом, формулировка компетенций должна быть такой же, как и во ФГОС по данному направлению подготовки, специальности); описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в рамках данной дисциплины); методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; показывается из чего складывается оценка по дисциплине).

6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины:

Указывается перечень основной литературы, дополнительной литературы, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел заполняется в соответствии с требованиями соответствующих разделов ФГОС).

7. Методические указания по освоению дисциплины:

Указывается список методических указаний/ рекомендаций используемых при освоении данной дисциплины.

8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Указывается перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, и применение элементов информационно-коммуникационных технологий. Раздел заполняется в соответствии с требованиями соответствующих разделов ФГОС.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины. Дается краткая характеристика аудитории (помещения) для проведения занятий. Характеристика аудиторного оборудования (специализированного и неспециализированного) и программного обеспечения.

Содержание Программы должно соответствовать:

1. содержанию и требованиям ФГОС ВО;
2. учебному плану;
3. новейшим разработкам и достижениям в науке, культуре и других сферах;
4. инновационной направленности обучения.

Примеры библиографических описаний в авторской программе

Нормативно-правовые документы

1. Доклад министра образования Российской Федерации В.М. Филиппова на расширенном заседании итоговой коллегии от 21 февраля 2001 г. // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2001. - 2. - С. 2-10.
2. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2002-2004 гг. // Российская газета. 2002. 19 января. - С. 4-5.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года/Российская газета, 2001.31 декабря (в ред. Федеральных законов 24.07.2002, № 97-ФЗ, от 24, 25.07.2002 № 116-ФЗ, 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Монографическая литература

1. Экономика и социология труда: учебник/ под. ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА-М, 2003. - 584с.
2. Егоршин, А.П. Управление персоналом/А.П. Егоршин.- Н. Новгород.: НИМБ, 1997. - 548 с.
3. Эренберг, Р. Современная экономика труда: Теория и государственная политика/ Р. Эренберг, Р. Смит.- М.: Изд-во МГУ, 1996.- 800 с. 8. Головачев, А.С. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. пособие /А.С. Головачев [и др.]; под общ. ред. А.С. Головачева - 3-е изд. испр.- Минск: Новое знание, 2007. - 603с.

Периодическая литература

1. Яковлев, А.Н. Свобода – это наше все...? / А.Н. Яковлев // Рос. вести. – 2001. – 24 янв. – С. 2.
2. Стоунхаус, Д. Управление организационными знаниями/Д. Стоунхаус// Менеджмент в России и за рубежом.-1999. -№ 1.-С. 14-26.

Описание электронных ресурсов

3. Рузавин Г. И. Методология научного познания : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id> (29.02.2015)
4. Новиков А. М., Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. - 284 с. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773>. (25.08.2014).
5. Смирнова Л. Э. История и теория дизайна. История и теория дизайна/Смирнова Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3096-5 Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455462&sr=1 (07.02.2015).

Авторская программа выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в Microsoft Word; объем: до 40 страниц текста (приложения к работе не входят в ее объем). Размер шрифта – 12; интервал – 1; с нумерацией страниц снизу страницы посередине, абзацный отступ на расстоянии 2,25 см от левой границы поля. В тексте обязательны ссылки на первоисточники.

При оформлении работы соблюдаются поля:

левое – 25 мм;
правое – 10 мм;
нижнее – 20 мм;
верхнее – 20 мм.

7. Методические указания по выполнению художественно-графических работ в рисунке.

Занятия рисунком развивают целый пласт значимых знаний и навыков, без которых говорить о профессиональной пригодности художника живописца даже и не приходится. 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 по дисциплине «Рисунок» 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 программы по рисунку 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 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.

Подавляющее большинство заданий во всём курсе рисунка 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, гляцевых, 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».

Вводится 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 нужно владение 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 заданий предыдущего семестра 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, постепенно вводятся в образовательный процесс мягкие материалы (уголь, сепия, сангина, пастель, соус, мел), а также тонированная бумага. 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.

Тематика набросков расширяется, и привычное изображение бытовых предметов дополняется рисованием животных и птиц. Ограничения в рисовании определённой тематикой является условным. Речь идёт только о конкретизированной теме, общей для всей группы. 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 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 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 идёт порционно, от занятия к занятию, последовательно углубляя знания, накладывая их на ранее пройденный материал. При этом постоянно осуществляется контроль знаний. В качестве самостоятельной работы студентам предлагается нарисовать анатомические карты по пройденному материалу, в которых, помимо изображения частей тела, они должны терминологически описать анатомическую структуру.

Рисование черепа человека 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 последовательно привязывается к ранее изученным формам: частям (обломам) лица, черепу и обрубке. Желательно, чтобы при рисовании экорше, обломов рядом с моделью стояли обрубков 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 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.

Необходимо провести предварительные ознакомительные задания по рисованию торса и кистей рук. Задания проводятся в форме зарисовок с натуры. Объясняется систематика построения, специфика строения формы, даются общие знания по пластической анатомии. В качестве натуры используются 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. Обращают внимание студентов на традицию подобных изображений на примерах репродукций работ признанных мастеров. Ход работы отслеживается преподавателем не менее тщательно, чем изобразительная выразительность конечного рисунка. 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. Первичное ознакомление с рисунком фигуры должно происходить несколько до этого, во время краткосрочной самостоятельной работы. В аудиторной работе все начинается с анатомического рисунка; выполняется рисунок скелета и экорше. Выполняется анатомический рисунок с указанием анатомической структуры в терминах (копия с учебного пособия).

Скелет человека изучается как основа, в сравнении с человеческой фигурой. Особенно отрисовываются места выхода костного основания под поверхность кожи, суставы, места крепления мышц, характер формы костей. Изучение ведется 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. В аудитории рисуют статичную модель экорше. В набросках рисуют эту же модель с разных ракурсов. При рисовании набросков и зарисовок фигуры человека в готовую работу врисовывают анатомическую основу. Также происходит рисование частей человеческого тела. Особенно, стопы и кисти.

Последовательный переход от анатомических пособий к живой натуре 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, и все последующие 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 мужской и женской 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 несовершеннолетние.

Рисование фигуры в движении и в остром ракурсе сначала проводится как тема в набросках. Правильным подходом будет опережение тематики программы долгосрочного рисунка в краткосрочном рисовании. Не секрет, что фигуру человека учат рисовать уже в художественной школе. Поэтому развитие темы рисунка фигуры человека в набросках можно вести уже с первого курса.

В долгосрочном рисовании эту 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.

В дальнейшем тематика заданий посвящена рисованию фигуры человека в сложных ракурсных положениях: лёжа, выше линии горизонта и т.п. Такая направленность решается и в долгосрочных работах, и в набросках, и зарисовках. Специфика рисования в сложных ракурсных положениях уже объяснялась в предыдущих семестрах, и 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.

В дальнейшем возрастают требования к организации самих постановок, в которых могут быть задействованы двое и более моделей-натурщиков: усложняется задача решения композиции, колорита. Ставится задача изображения тематической постановки. Задание требует продемонстрировать от студента владение навыками рисования с натуры и художественно-творческой деятельности. В объём задания обязательно входит весь комплекс предварительной творческой работы (творческий поиск). По итогам задания выставляется оценивается сформированность уровня компетенции по компоненте, связанной с рисунком, и выставляется оценка за экзамен.

Художественно-графические работы должны быть выполнены на плотной гладкой бумаге (ватмане с отличительным знаком «ГОСЗНАК») с помощью художественных средств выразительности.

8. Методические указания по выполнению художественных работ в живописи.

На занятиях по живописи рассматриваются следующие основные проблемы: значение живописи для художника живописца; цели, задачи и методы живописи; цветоведение и колористика в работе живописца; 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 на занятиях по живописи алгоритмом ведения работы «от общего к частному и от частного к общему», приёмами передачи иллюзии объёма 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.

Целью освоения дисциплины является овладение основами письма в технике реалистической живописи и создание профессиональных работ через формирование у студентов необходимого фундамента знаний, умений и навыков. 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 программы лабораторных занятий по живописи 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 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 в учебном процессе, наряду с практической изобразительной деятельностью, касаться психологии творчества.

Первое задание по живописи 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 во всём курсе живописи 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.

После работы над натюрмортами из предметов быта приступают к изображению натюрморта с гипсовой розеткой. На этих заданиях 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.

После работы над натюрмортом с гипсовой розеткой ставится 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.

Следующим этапом обучения является работа над натюрмортом с античной гипсовой головой. 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. Количественный показатель оправдан невысоким уровнем мастерства поступающих. Переход количества в качество, несомненно, распространяется и на приобретение живописных навыков.

В четвёртом семестре студенты впервые приступают к работе 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.

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 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.

В пятом семестре учащиеся приступают к работе 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 поколенного 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. Профессиональность живописца определяется умением изображать человеческую фигуру, сообщать ей динамический компонент, живописную тональность, соответствующие её психологическому настроению.

Не секрет, что фигуру человека учат рисовать уже в художественной школе. Поэтому развитие темы рисунка фигуры человека в набросках можно вести уже с первого курса.

Перед работой над портретом в полный рост 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.

Ход работы отслеживается преподавателем не менее тщательно, чем изобразительная выразительность конечного результата.

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 курса, обозначенной выше.

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.