

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

Приложение 2 к рабочей программе

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЯ**

для обучающихся по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»

Составитель:
Доцент кафедры «Дизайн» А.В. Мортаев

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Основы рисунка, живописи и цветоведения» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для успешного освоения курса «Основы рисунка, живописи и цветоведения» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза. В библиотеке вуза студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Рекомендуемая последовательность работы обучающегося

Задания должны быть выполнены с соблюдением методической последовательности:

1. Поиски формата листа (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольник), соотношения размеров изображаемой группы объектов и фона, масштаба, характера предметов в серии форэскизов (примерный размер 7х9см). Общее количество форэскизов – не менее 5шт.
2. Анализ проделанной работы и выбор лучшего решения.
3. Перенесение выбранной композиции на итоговый формат с сохранением масштабов и пропорций.
4. Решение поставленных в задании задач и работа в материале.

Основные критерии оценки:

1. Раскрыт художественный образ темы задания.
2. В задании присутствует оригинальность, качество и новизна.
3. Последовательно выполнены и представлены все этапы задания.
4. Задание выполнено вовремя.
5. Практическая часть задания выполнена технологически грамотно.

Если задание представлено не в полном объеме, студент по решению комиссии может быть не аттестован.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	1 семестр 1 задание: Линейно-конструктивный рисунок натюрморта	<u>Форма:</u> линейный сквозной рисунок с минимумом тона. <u>Цель:</u> получение навыков построения предметов и плоскостей с учетом линейной перспективы. <u>Методические задачи:</u> проанализировать геометрическую структуру формы, изобразить объект с соблюдением законов линейной и воздушной перспективы, с соблюдением пропорций и характера. <u>подача:</u> формат 40х60см.

		<u>Материал:</u> бумага, карандаш
2	2 задание: Натюр-морт в теплом колорите (живописное исполнение). Прямое дневное освещение.	<p><u>Форма:</u> классическое живописное решение натюрморта.</p> <p><u>Цель:</u> изучить особенности ведения живописной постановки в общей теплой цветовой гамме. Проследить нюансировку сближенных оттенков, развитие цвета в падающих и собственных тенях, роль холодных оттенков в общем холодном колорите.</p> <p><u>Методические задачи:</u> найти выразительное композиционное решение, выполнить цветковые эскизы. Выполнить подготовительный рисунок согласно эскизу, соблюдая законы перспективы, пропорции предметов, учитывая их характер и взаимосвязь в пространстве. Особое внимание уделить разработке колорита натюрморта в рамках сближенной цветовой гаммы холодной части спектра. Изучить характерное влияние освещения на колорит постановки, рефлекс, цветовой строй собственных и падающих теней. Добиться цельности, ясности по цвету и тону.</p> <p><u>Подача:</u> формат 40х60см.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, гуашь (акрил, темпера).</p>
3	3 задание: Выкраска 12-частного спектрального круга.	<p><u>Форма:</u> цветной 12-частный спектральный круг на белом фоне.</p> <p><u>Цель:</u> научиться различать, анализировать и составлять 12 основных цветов спектрального круга.</p> <p><u>Методические задачи:</u> изучить особенности воздействия спектрального цвета на глаз, научиться «на глаз» определять тональный и цветовой диапазон оттенков, научиться равномерному нанесению красочного слоя.</p> <p><u>Подача:</u> формат 60х40см.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, гуашь.</p>
4	2 семестр 1 задание: Тональный рисунок натюрморта	<p><u>Форма:</u> тональный рисунок натюрморта.</p> <p><u>Цель:</u> получение навыков выявления объема и тональности предметов.</p> <p><u>Методические задачи:</u> определить формат листа, масштаб, характер предметов и их расположение. Определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Построить предметы с учетом перспективы, пропорции и характера, анализируя их форму, объем, взаимосвязь. Применяя световоздушную перспективу, вылепить форму тоном (свет, полутон, тень, рефлекс). Проанализировать локальную тональную разницу. Передать материальность.</p> <p><u>Подача:</u> формат 40х60см.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, карандаш.</p>
5	2 задание: Натюр-морт в холодном колорите (живописное исполнение).	<p><u>Форма:</u> классическое живописное решение натюрморта.</p> <p><u>Цель:</u> изучить особенности ведения живописной постановки в общей холодной цветовой гамме. Проследить нюансировку сближенных оттенков, развитие цвета в падающих и собственных тенях, роль теплых оттенков в общем холодном колорите.</p>

		<p><u>Методические задачи:</u> найти выразительное композиционное решение, выполнить цветные эскизы. Выполнить подготовительный рисунок согласно эскизу, соблюдая законы перспективы, пропорции предметов, учитывая их характер и взаимосвязь в пространстве. Особое внимание уделить разработке колорита натюрморта в рамках сближенной цветовой гаммы холодной части спектра. Изучить характерное влияние освещения на колорит постановки, рефлексы, цветовой строй собственных и падающих теней. Добиться цельности, ясности по цвету и тону.</p> <p><u>Поддача:</u> формат 40х60см.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, гуашь (акрил, темпера).</p>
6	<p>3 задание: Упражнения на эмоциональное цветовое состояние на основе структурно переработанного натюрморта.</p>	<p><u>Форма:</u> 3 упражнения с одинаковой композицией декоративно-плоскостного натюрморта, но разным колористическим решением.</p> <p><u>Цель:</u> развитие творческого мышления, профессионального мастерства и особенностей взаимодействия цвета на плоскости, в объеме и ансамбле.</p> <p><u>Методические задачи:</u> анализ и выбор цветовой карты, уточнение пластических принципов композиции, раскрывающих колорит выбранной темы, создание цветовой карты трёх типов колорита (разбеленный, зачерненный, насыщенный) в шести цветах (тёплая, холодная, нейтральная гаммы). Примерные темы: дождь, утро, праздник, ночь.</p> <p><u>Поддача:</u> 3 упражнения формата А5.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, гуашь (акрил, темпера).</p>
7	<p>3 семестр</p> <p>1 задание: Натюрморт на силуэт.</p>	<p><u>Форма:</u> рисунок в два тона (черный и белый).</p> <p><u>Цель:</u> получение навыков обобщенного видения группы объектов как пятна сложной формы и грамотному композиционному расположению изображения на листе.</p> <p><u>Методические задачи:</u> Определить формат листа, масштаб, характер предметов. Найти расположение основных масс предметов, их расчлененность или простую форму, почувствовать размер и расположение всей группы предметов на листе. Особое внимание уделить поиску точных очертаний предметов и просветов между ними.</p> <p><u>Поддача:</u> формат 40х60см.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, гуашь (акрил, темпера).</p>
8	<p>2 задание: Натюрморт на контраст дополнительных цветов (живописное исполнение).</p>	<p><u>Форма:</u> классическое живописное решение натюрморта.</p> <p><u>Цель:</u> научиться гармонизировать цветовые контрасты, подчиняя цвет форме предметов и пространству.</p> <p><u>Методические задачи:</u> определить формат листа, масштаб, характер предметов и их расположение. Построить цветотональную структуру изображения и выразить заданный колористический контраст. Передать локальные тональные отношения, теплохолодность и материальность.</p> <p><u>Поддача:</u> формат 40х60см.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, гуашь (акрил, темпера).</p>

9	<p>3 задание: Тематическая колористическая композиция.</p>	<p><u>Форма:</u> колористическое решение композиции на заданную тему. <u>Цель:</u> развитие творческого мышления, профессионального мастерства и особенностей взаимодействия цвета на плоскости, в объёме и ансамбле. <u>Методические задачи:</u> анализ и выбор цветовой карты, уточнение пластических принципов композиции, раскрывающих колорит выбранной темы, создание цветowych карт трёх типов колорита (разбеленный, зачерненный, насыщенный) в шести цветах (тёплая, холодная, нейтральная гаммы). Примерные темы: дождь, утро, праздник, ночь. <u>Подача:</u> формат 40x60см. <u>Материал:</u> бумага, гуашь (акрил, темпера).</p>
10	<p>4 семестр 1 задание: Серия графических упражнений «Городские мотивы».</p>	<p><u>Форма:</u> 5 графических упражнений. <u>Цель:</u> получить знания и навыки работы над серией композиций. <u>Методические задачи:</u> в эскизных поисках проанализировать выбранный мотив городской среды. Добиться максимальной выразительности ритмов, силуэтов, соподчинения масштабов и форм. Решить пространство листа в 3 тона: белое, черное, серое (растр). Проследить развитие и изменение их количественного соотношения в 3 листах. Выявить постоянные и переменные признаки. <u>Подача:</u> 5 упражнений формата А5. <u>Материалы:</u> бумага, мягкий материал.</p>
11	<p>2 задание: Графический лист на основе упражнений.</p>	<p><u>Форма:</u> графический лист. <u>Цель:</u> получить знания и навыки работы над пейзажной композицией. <u>Методические задачи:</u> выбрать одну наиболее выразительную композицию из выполненных упражнений, перенести ее на формат, разобрать по тону все элементы композиции, проработать детали, соблюдая пропорциональные и масштабные закономерности, в конце художественно обобщить композицию. <u>Подача:</u> графический лист формата А3. <u>Материалы:</u> бумага, мягкий материал.</p>
12	<p>3 задание: Тематическая колористическая композиция «Город».</p>	<p><u>Форма:</u> колористическое решение композиции на заданную тему. <u>Цель:</u> развитие творческого мышления, профессионального мастерства и особенностей взаимодействия цвета на плоскости, в объёме и ансамбле. <u>Методические задачи:</u> анализ и выбор цветовой карты, уточнение пластических принципов композиции, раскрывающих колорит выбранной темы, создание цветowych карт трёх типов колорита (разбеленный, зачерненный, насыщенный) в шести цветах (тёплая, холодная, нейтральная гаммы). Примерные темы: дождь, утро, праздник, ночь. <u>Подача:</u> формат А3. <u>Материал:</u> бумага, гуашь (акрил, темпера).</p>

3. Формы самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
1.	Все разделы	Самостоятельная работа в библиотеке и дома Студент обязан заниматься изучением темы, сбором и анализом наглядного и теоретического материала, работой с литературой, изучением музейных источников культуры, искусства заниматься в аудиторное время и во время самостоятельной подготовки.

3.1 Типовые контрольные задания

I семестр

1. Первое задание: «Линейно-конструктивный рисунок натюрморта»-100%, а также композиционные поисковые эскизы по второму заданию: «Натюрморт в теплом колорите (живописное исполнение)». Второе задание должно быть выполнено на 50%.

2 Второе задание: «Натюрморт в теплом колорите (живописное исполнение)»-100%, третье задание: «Выкраска 12-частного спектрального круга» должно быть выполнено на 50%.

Семестровый просмотр проводится по окончании первого семестра. Обучающиеся представляют полный объем необходимых заданий сначала на кафедральный, затем на ректорский просмотр:

1	Линейно-конструктивный рисунок натюрморта
2	Натюрморт в теплом колорите (живописное исполнение)
3	Выкраска 12-частного спектрального круга

Предоставляются все форэскизы к заданиям

II семестр

1. Первое задание: «Тональный рисунок натюрморта»-100%, а также композиционные поисковые эскизы по второму заданию: «Натюрморт в холодном колорите (живописное исполнение)». Второе задание должно быть выполнено на 50%.

2. Второе задание: «Натюрморт в холодном колорите (живописное исполнение)» - 100%, третье задание: «Упражнения на эмоциональное цветовое состояние на основе структурно переработанного натюрморта» должно быть выполнено на 50%.

Семестровый просмотр проводится по окончании второго семестра. Обучающиеся представляют полный объем необходимых заданий сначала на кафедральный, затем на ректорский просмотр:

1	Тональный рисунок натюрморта
---	------------------------------

2	Натюрморт в холодном колорите (живописное исполнение)
3	Упражнения на эмоциональное цветовое состояние на основе структурно переработанного натюрморта

Предоставляются все форэскизы к заданиям

III семестр

1. Первое задание: «Натюрморт на силуэт» - 100%, а также композиционные поисковые эскизы по второму заданию: «Натюрморт на контраст дополнительных цветов (живописное исполнение)». Второе задание должно быть выполнено на 50%.

2. Второе задание: «Натюрморт на контраст дополнительных цветов (живописное исполнение)»-100%, третье задание: «Тематическая колористическая композиция» должно быть выполнено на 50%.

Семестровый просмотр проводится по окончании второго семестра. Обучающиеся представляют полный объем необходимых заданий сначала на кафедральный, затем на ректорский просмотр:

1	Натюрморт на силуэт
2	Натюрморт на контраст дополнительных цветов (живописное исполнение)
3	Тематическая колористическая композиция

Предоставляются все форэскизы к заданиям

IV семестр

1. Первое задание: «Серия графических упражнений «Городские мотивы»-100%, а также композиционные поисковые эскизы по второму заданию: «Графический лист на основе упражнений». Второе задание должно быть выполнено на 50%.

2. Второе задание: «Графический лист на основе упражнений» -100%, третье задание: «Тематическая колористическая композиция «Город» должно быть выполнено на 50%.

Семестровый просмотр проводится по окончании второго семестра. Обучающиеся представляют полный объем необходимых заданий сначала на кафедральный, затем на ректорский просмотр:

1	Серия графических упражнений «Городские мотивы»
2	Графический лист на основе упражнений
3	Тематическая колористическая композиция «Город»

Предоставляются все форэскизы к заданиям

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

При подготовке к просмотру (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного семестра – студенты выполняют определенные этапы практических заданий, и представляют на просмотр.

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины. Экзамен представляет собой просмотр всех выполненных за семестр работ. Для проведения просмотра создается комиссия. Студенты с помощью преподавателя организывают выставку своих учебных работ. К экзаменационному просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач.

Если в процессе самостоятельной работы над теоретическим материалом или выполнении практических заданий у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удаётся, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. В своих вопросах студент должен чётко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Задачи курса выстраиваются таким образом, чтобы на уроках, помимо учебных задач, можно экспериментировать, находить решение сложных задач, использовать ресурсы все доступные ресурсы, увеличивая свой творческий потенциал. Благодаря этому у студентов формируется мировоззрение, расширяется кругозор, что в конечном итоге позволяет ему уверенно окончить учёбу и чувствовать себя состоявшимся профессионалом.

Задача педагога – помочь студенту воспитать у студента аналитический подход к выполнению разного рода задач с использованием графических редакторов. А также тягу к самостоятельному изучению подобных программ и совершенствованию уже полученных знаний.

Задания, выполняемые в процессе изучения курса, помогают наглядно показать, как полученные знания могут пригодиться студенту в будущем.

Самостоятельная работа помогает студенту расширить свой кругозор и учит самостоятельно искать нестандартные решения, консультируясь с педагогом.

Учебный материал располагается в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения технических и исполнительских задач. Одной из главных учебных задач является закрепление ранее приобретенных навыков, их совершенствование и накопление новых.

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общее развитие выявляются во время проверки самостоятельной работы, на зачете и на экзамене.

Требования к организации подготовки к зачету (экзамену) те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» художественных и практических навыков, данный по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.