

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

для обучающихся по программе направления подготовки

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Художественная керамика

Разработчик: доцент кафедры «Художественная керамика»

Резинкина В.В

1. Пояснительная записка

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Академическая живопись» разработаны в соответствии требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавриат).

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

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию. Основным условием достижения максимальной эффективности работы в учебной мастерской является воспитание творческой личности. Сформировать способность самостоятельно воплощать творческий замысел по созданию художественного произведения в керамике. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «**Академическая живопись**» отведено **71 час**.

Формами контроля и примерами оценочных средств по курсу «Академическая живопись» самостоятельная работа в мастерской, сбор аналогов в библиотеке, промежуточный просмотр. В расположенной ниже таблице перечислены темы для самостоятельной работы обучающихся и указано количество часов, необходимых для подготовки к занятию, текущему и промежуточному просмотру

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

Программой предусматривается самостоятельная работа обучающихся, которая способствует более глубокому погружению в творческую деятельность. Самостоятельная работа включает в себя: самостоятельную работу над этюдами учебных постановок кратких этюдов живой модели, а так же зарисовками с натуры и по памяти, вариациями композиционных эскизов к учебным постановкам в мастерской .

Самостоятельная работа в мастерской проходит после аудиторной работы, является вспомогательной, заключается в подборе живописных материалов для того или иного решения композиции постановки, нахождение формата листа, подготовки изобразительной поверхности (тонировка и иная обработка поверхности бумаги, картона для перевода на большой формат).

В самостоятельной работе отрабатываются навыки, полученные на аудиторных занятиях, приобретает опыт самостоятельной деятельности.

Для успешного освоения курса «Академическая живопись» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими рекомендациями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского. В библиотеке вуза обучающийся может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. Методический фонд, составленный из учебных работ обучающихся кафедры «Художественная керамика» по дисциплине «Академическая живопись» ложится в основу наглядного материала при изучении задач и целей, каждого конкретного графического задания. Обучающийся 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, это зарисовки и этюды с натуры и по памяти. Выполнение композиционных эскизов и их вариаций. Вынашивание собственной творческой идеи. Разработка сюжета. Формирование творческого образного начала постановки. Поиск цветового и тонового решения в листах. Выражение идеи в конструктивно - пластической форме эскиза. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов – это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию. Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений студентов; формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется обучающимися в производственных мастерских кафедры после учебных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется без непосредственного участия преподавателя. Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами, самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, подготовка опорных конспектов, поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудитории в форме эскизов, зарисовок и форэскизов, подготовка графической подачи к просмотрам, подготовка к зачетам и экзаменам, подготовка выпускной квалификационной работы. В курсе «Академическая живопись», самостоятельная работа заключается в практических занятиях в мастерской.

1-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы. Опрос, тест, домашнее задание
1.	Натюрморт. Ознакомление с техникой акварели.	Самостоятельная работа в мастерской.	3	Текущие, рабочие просмотры

	2-3 задания на различные приемы			ы заданий.
2.	Натюрморт в теплом колорите.	Самостоятельная работа в мастерской.	3	Текущие, рабочие просмотры заданий.
3.	Натюрморт в холодном колорите.	Самостоятельная работа в мастерской.	3	Текущие, рабочие просмотры заданий.
4.	Натюрморт из 2-3 предметов в контрастной цветовой гамме.	Самостоятельная работа в мастерской.	3	Текущие, рабочие просмотры заданий.

2-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы. Опрос, тест, дом. задание
1.	Натюрморт из 3-4 предметов разных по фактуре, размеру и цвету	Самостоятельная работа в мастерской.	8	Текущие, рабочие просмотры заданий.
2.	Тематический натюрморт сближенной цветовой гамме из 3-5 предметов.	Самостоятельная работа в мастерской.	8	Текущие, рабочие просмотры заданий.
3.	Натюрморт в контрастной цветовой гамме.	Самостоятельная работа в мастерской.	8	Текущие, рабочие просмотры заданий.
4.	Тематический натюрморт. Применение локальной трактовки формы.	Самостоятельная работа в мастерской.	8	Текущие, рабочие просмотры заданий.

3-й семестр

№ п/п	Наименование	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость	Контроль
-------	--------------	----------------------------	--------------	----------

	раздела дисциплины		сть (в академических часах)	выполнения работы.Опрос,тест,домашнее задание
1.	Тематический натюрморт из разномасштабных предметов сближенных по цвету.	Самостоятельная работа в мастерской.	6	Текущие, рабочие просмотры заданий.
2.	Тематический натюрморт на материальность предметов.	Самостоятельная работа в мастерской.	7	Текущие, рабочие просмотры заданий.
3.	Тематический натюрморт в контрастной цветовой гамме. Локально-плоскостное решение.	Самостоятельная работа в мастерской.	7	Текущие, рабочие просмотры заданий
4.	Переработка тематического натюрморта в контрастной цветовой гамме, используя принципы декоративного построения листа и плоскости.	Самостоятельная работа в мастерской.	7	Текущие, рабочие просмотры заданий.

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

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Стабильное посещение занятий, выполнение домашних заданий.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

4.1 Вопросы для самоконтроля

1. Способы организации пространства листа.
2. Организация пространства листа по классическому принципу.
3. На примере работ каких художников можно продемонстрировать классический принцип организации пространства листа.
4. Статика и равновесие в композиции.
5. Влияние цветового окружения на цвет поверхности предмета.
6. Влияние освещения на форму и цвет предмета в пространстве.
7. Основные закономерности световоздушной перспективы.
8. Значение тональных контрастов в построении пространства листа.
9. Значение цветовых контрастов в построении пространства листа.
10. Модернистский принцип построения пространства листа.
11. На примере работ каких художников можно продемонстрировать модернистский принцип организации пространства листа.
12. Оптическое и механическое смещение цветов.
13. Динамика в композиции.
14. Ритм в композиции.
15. Серийный принцип в композиции.
16. Постмодернистский принцип организации пространства листа.
17. На примере работ каких художников можно продемонстрировать постмодернистский принцип организации пространства листа.
18. Образ, выразительность, основные приемы работы с формой.
19. Особенности работы в технике ограниченной цветовой палитры.
20. Материалы, оборудование и инструменты для работы водорастворимыми красками.
21. Последовательность выполнения учебного задания.
22. Значение фор - эскиза и этюда в живописи.