

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

Методические рекомендации по освоению дисциплины

РИСУНОК

для обучающихся по программе направления подготовки

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Художественная керамика

Разработчик:

Доцент кафедры

Резинкина В.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Рисунок» разработаны в соответствии требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень магистратуры).

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. Основным условием достижения максимальной эффективности работы в учебной мастерской является воспитание творческой личности. Сформировать способность самостоятельно воплощать творческий замысел по созданию художественного произведения. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Рисунок» отведено 57 часов.

Формами контроля и примерами оценочных средств по курсу «Рисунок» являются домашние задания, опрос, рабочий просмотр. В расположенной ниже таблице перечислены темы для самостоятельной работы студентов и указано количество часов, необходимых для подготовки к опросу, докладу или собеседованию.

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 «Рисунок» 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 «Рисунок» 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 графического 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.

Для успешного освоения курса «Рисунок» магистрант должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, 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.

Важной частью самостоятельной работы студента является работа в библиотеке с литературными и электронными ресурсами.

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, это выполнение характерных, образных зарисовок человека с натуры используя различные графические средства и материалы. Разработка сюжета учебной постановки. Вынашивание собственной творческой идеи. Формирование предметного образа. Поиск тонового и колористического решения в форэскизах. Выражение идеи в конструктивно - пластической форме эскиза. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	1 сем. Раздел 1. Сложный декоративный разнофактурный	Выбор темы в зависимости от стилистических или пластических особенностей постановки. Ритмическое построение композиции. Единство

	<p>тематический натюрморт 2-х или 3-х уровневый (плоскостной). Смешанная техника, Естественное освещение.</p>	<p>пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Изучение графической структуры построения сложного натюрморта с применением разнообразных фактур и текстур.</p> <p>Выполнение набросков, зарисовок с натуры с использованием различных видов форматов и точек зрения, используя с элементы упрощения, и стилизации, обобщения формы.</p> <p>Роль освещения в формировании образа.</p> <p>Материал: бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал формат по выбору.</p>
2	<p>Раздел 2.</p> <p>Декоративный натюрморт. графическая серия из 4- 5-ти листов. Творческое, авторское решение.</p>	<p>Анализ сбора натурального материала, выбор общей темы графической серии.</p> <p>Использование изученных композиционных понятий и графических средств - для пластического осмысления декоративного натюрморта. Формирование графической серии,</p> <p>Определение единого графического формата с учетом выбранного материала и масштабности серии, Методика работы над графической серией выполнение эскизов:</p> <p>Организовать графические листы серии с учетом пропорциональных отношений предметов.</p> <p>Проработать детали изображаемых предметов и объектов не нарушая найденного пластического решения в эскизах.</p> <p>Обобщить графические листы, сохраняя общую смысловую составляющую .</p> <p>Выявить тональные отношения в построении серии. Возможно использовать ограниченную цветовую палитру.</p> <p>Использовать актуальную графическую технику для формирования выразительного творческого листа.</p> <p>Смешанная техника.</p> <p>(тонирующая бумага, декупаж, коллаж) Формат 30-</p>

		<p>40см.</p> <p>Материал: бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, линеры ит. п.</p>
	<p>Раздел 3.</p> <p>Графический Декоративный натюрморт (сложный силуэт) с искусственным освещением.</p>	<p>Знакомство с принципом композиционного построения сложносочиненной постановки.</p> <p>Роль ритмической составляющей:</p> <p>Решение крупных и более мелких композиционных масс (целое и дробное.)</p> <p>Тональный разбор постановки.</p> <p>Пластическая моделировка формы.</p> <p>Использование выразительного графического материала.</p> <p>Важность освещения, как основной элемент творческого замысла .</p> <p>Составление индивидуального образного решения.</p> <p>С учетом всех задач, выполнение композиционных поисковых форэскизов:</p> <p>Решение межпредметных отношений.</p> <p>Выбор оптимального формата листа .</p> <p>Перенесение найденной композиции ,без искажения на большой формат.</p> <p>Работа в материале.</p>
	<p>2 сем</p> <p>Раздел 4.</p> <p>Декоративный блок портретов модели в различных графических техниках. Формат А-3 . Материал и техника по-выбору.</p>	<p>Изображение живой модели (портрет).</p> <p>Выполнение зарисовок с натуры и далее с использованием приёмов декоративной переработки.</p> <p>Применение выразительных графических средств для использования в пластическом решении.</p> <p>Использование тональности , как образного начала для формирования графического листа.</p> <p>Применение в графических листах ограниченной цветовой палитры.</p>

		<p>Проработать детали изображаемого портрета не нарушая найденного пластического решения в эскизах. Как можно более точно сохранить образ героя, в сочетании с творческим замыслом автора.</p> <p>Выполнить эскизы технически грамотно, оформление работ в соответствии с эстетическими требованиями.</p>
	<p>Раздел 5.</p> <p>Тематическая декоративная постановка с моделью в неглубоком пространстве интерьера. Использование искусственного или естественного освещения. Раскрытие образа. Творческий подход.</p>	<p>Анализ графических упражнений для пластического объединения интерьера и фигуры человека. Ведение пластики человека в конструктивную форму интерьера.</p> <p>Нахождение выразительного, стилистического языка характерного для графического листа.</p> <p>Выполнение поисковых композиционных упражнений:</p> <p>Использование в форэскизах разбора постановки по тону(это может быть контрастный или нюансный вариант).</p> <p>Применение искусственного или естественного освещения, как образной составляющей композиции .</p> <p>Использования графических фактур и текстур, как основы декоративной интерпретации графического листа.</p> <p>В совокупности поставленных задач ,найти именно индивидуальное творческое решение, наиболее точно передающее задумку автора.</p> <p><i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал.</p>
	<p>Раздел 6. Декоративная творческая постановка натюрморта на "Присутствие человека за кадром". Авторская трактовка, образное решение.</p>	<p>В задании особая роль отдаётся теме создания образа, как главного составляющего постановки.</p> <p>Выполнение композиционных поисков сопровождается с поисками пластического решения.</p> <p>Происходит изучение и сбор аналогов, данной</p>

		<p>темы в творчестве классических художников. Тема не просто изобразительная, а больше метафизическая. Задачи стоят максимальные передать мир ощущений ,включающие в себя :</p> <p>Ритмическое построение композиции.</p> <p>Единство плоскостного образа и отдельных деталей.</p> <p>Построение межпредметных отношений .</p> <p>Точные тональные и цветовые решения с учетом ограниченной графической палитры.</p> <p>Выбор изобразительного графического материала зависит от творческой идеи.</p> <p>Работа с форэскизом и его точный перенос на большой формат. Эстетические требования ,при выполнении работы.</p>
	<p>3 сем</p> <p>Раздел 7.</p> <p>Декоративная тематическая постановка с моделью в пространстве интерьера. Роль среды, освещения, раскрытие образа.</p>	<p>Анализ графических упражнений для пластического объединения интерьера и фигуры человека в пространстве . Ведение пластики человека в конструктивную форму интерьера.</p> <p>Нахождение выразительного, стилистического языка характерного для графического листа.</p> <p>Выполнение поисковых композиционных упражнений:</p> <p>Использование в форэскизах разбора постановки по тону(это может быть контрастный или нюансный вариант).</p> <p>Применение искусственного или естественного освещения, как образной составляющей композиции .</p> <p>Использования графических фактур и текстур, как основы декоративной интерпретации графического листа.</p> <p>В совокупности поставленных задач ,найти именно индивидуальное творческое решение, наиболее точно передающее задумку автора.</p> <p><i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал.</p>

	<p>Раздел 8. Декоративная плоскостная модульная постановка натюрморта. Использование различных графических техник и материалов для решения творческой задачи.</p>	<p>Знакомство с принципом композиционного построения сложносочиненной постановки.</p> <p>Роль ритмической составляющей:</p> <p>Решение крупных и более мелких композиционных масс (целое и дробное.)</p> <p>Тональный разбор постановки.</p> <p>Пластическая моделировка формы.</p> <p>Использование выразительного графического материала.</p> <p>Роль модульной составляющей в композиции-форма , вид. Её возможности и применение.</p> <p>Важность освещения, как основной элемент творческого замысла .</p> <p>Составление индивидуального образного решения.</p> <p>С учетом всех задач, выполнение композиционных поисковых форэскизов:</p> <p>Решение межпредметных отношений.</p> <p>Выбор оптимального формата листа .</p> <p>Перенесение найденной композиции ,без искажения на большой формат.</p> <p>Работа в материале.</p>
3	<p>Раздел 9.</p> <p>Блок графических творческих портретов (фигура , полуфигура) , объединенных общей тематикой. Раскрытие образа модели (одnogруппник, друг, современник ,строитель и т.д.)</p>	<p>Изображение живой модели (портрет).</p> <p>Выполнение зарисовок с натуры и далее с использованием приёмов декоративной переработки.</p> <p>Применение выразительных графических средств для использования в пластическом решении.</p> <p>Использование тональности , как образного начала для формирования графического листа.</p> <p>Применение в графических листах тонировки и ограниченной цветовой палитры.</p> <p>Прорабатывание деталей изображаемого</p>

		<p>портрета не нарушая найденного пластического решения в эскизах. Как можно более точно сохранить образ героя, в сочетании с творческим замыслом автора.</p> <p>Выполнить эскизы технически грамотно, оформление работ в соответствии с эстетическими требованиями.</p>
--	--	--

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 студенту 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. Организация пространства листа по классическому принципу.
2. На примере работ, каких художников можно продемонстрировать классический принцип организации пространства листа?
3. Основные закономерности линейной и световоздушной перспективы.
4. Значение тональных контрастов в построении пространства листа.
5. Модернистский принцип построения пространства листа.
6. На примере работ, каких художников можно продемонстрировать модернистский принцип организации пространства листа?
7. Динамика в композиции.
8. Ритм в композиции.
9. Постмодернистский принцип организации пространства листа.
10. Образ, выразительность, основные приемы работы с формой.
11. Материалы, оборудование и инструменты для работы красками.
12. Последовательность выполнения учебного задания.
13. Задачи фор эскиза и эскиза в графике.
14. Композиционные приемы и средства.
15. Особенности организации графической серии.
16. Тоновые и цветовые отношения в графике.
17. Методическая последовательность работы над графическим листом.
18. Виды и жанры графики.
19. Особенности работы мягким материалом.
20. Особенности работы акварельными красками.
21. Особенности работы гуашью и темперой.

С целью усиления контроля на кафедре проводятся промежуточные аттестации в виде промежуточных просмотров.

Промежуточные аттестации представляет собой просмотр всех выполненных за ограниченный отрезок времени работ по заданной теме. Для проведения просмотра создается комиссия из преподавателей кафедры. Студенты с помощью преподавателя организуют выставку своих учебных работ. К 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.

По результатам рабочего просмотра, допускается дальнейшее продолжение работы над графическими листами - разработка окончательного варианта композиционного решения постановки, или доработка эскизов. В конечном варианте предусмотрен экзамен по дисциплине.