

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

Методические рекомендации по освоению дисциплины

ЖИВОПИСЬ

для обучающихся по программе направления подготовки

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Художественная керамика

Разработчик: доцент кафедры «Художественная керамика»

Резинкина В.В

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Живопись» 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 в керамике. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Живопись» отведено 57 часов.

Формами контроля и примерами оценочных средств по курсу «Живопись» является 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 «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 «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, 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 «Живопись», самостоятельная работа заключается в самостоятельных практических занятиях в мастерской.

1 семестр.

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	1 сем. Раздел 1. Сложный декоративный разнофактурный тематический натюрморт 2-х или 3-х уровневый (плоскостной)Естественное освещение.	Выбор темы в зависимости от стилистических или пластических особенностей постановки. Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей. Изучение графической и живописной

		<p>структуры построения сложного натюрморта с применением разнообразных плоскостных, модульных составляющих.</p> <p>Выполнение эскизов, 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, гуашь, темпера, акрил. Формат по выбору.</p>
2.	<p>Раздел 2.</p> <p>Декоративный натюрморт. Блок из 2-х листов (диптих). Творческое, авторское решение. Смешанная техника (тонирующая бум, декупаж, коллаж) Формат по-выбору</p>	<p>Анализ сбора натурального материала, выбор общей темы Живописного блока.</p> <p>Использование изученных композиционных понятий и живописных средств - для пластического осмысления декоративного натюрморта. Формирование живописного блока,</p> <p>Определение единого формата с учетом выбранного материала и масштабности серии, Методика работы над блоком живописных работ. Выполнение эскизов:</p> <p>Организовать блок живописных работ с учетом пропорциональных отношений предметов.</p> <p>Проработать детали изображаемых предметов и объектов не нарушая найденного пластического решения в эскизах.</p> <p>Обобщить живописные листы, сохраняя общую смысловую составляющую .</p> <p>Грамотно выявить тональные цветовые отношения в построении блока, (серии). Возможно использовать ограниченную цветовую палитру.</p> <p>Использовать возможность творческого эксперимента в живописных техниках для формирования выразительного творческого листа.</p>

		Материал: бумага, гуашь, темпера, акрил.
3.	<p>Раздел 3.</p> <p>Декоративный живописный натюрморт (модульный, орнаментальный с использованием обводки) естественное освещение.</p>	<p>Знакомство с принципом композиционного построения сложносочиненной живописной 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. Решение межпредметных отношений.</p> <p>Использование возможности выразительных живописных техник.</p> <p>Важность освещения, как основной элемент творческого замысла .</p> <p>Составление индивидуального образного решения, заключающегося в колористических находках .</p> <p>С учетом всех задач, выполнение композиционных поисковых форэскизов:</p> <p>Выбор оптимального формата листа .</p> <p>Перенесение найденной композиции ,без искажения на большой формат.</p> <p>Работа в материале.</p> <p>Материал: бумага, картон, темпера, акрил. гуашь.</p>
4.	<p>2 сем</p> <p>Раздел 4.</p> <p>Декоративный блок портретов модели в различных живописных 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 живописных средств для использования в пластическом решении.</p> <p>Использование тональности , как образного начала для формирование блока портретов (нюансные ,контрастные цветовые</p>

		<p>отношения).</p> <p>Проработка деталей 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>
5.	<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>Выполнение графических упражнений для пластического объединения интерьера и фигуры человека. Ведение пластики человека в конструктивную форму интерьера.</p> <p>Работа с цветом.</p> <p>Нахождение выразительного, стилистического языка характерного для живописного 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 живописных фактур и текстур, как основы декоративной интерпретации листа.</p> <p>В совокупности поставленных задач ,найти именно индивидуальное творческое решение, наиболее точно передающее задумку автора.</p> <p><i>Материал:</i> бумага, темпера, акрил, гуашь.</p>
6.	<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 и цветового решения.</p>

		<p>Происходит изучение и сбор аналогов, данной 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 применения различных живописных фактур или приемов:</p> <p>колерованный лист,</p> <p>использование орнаментальной модульной составляющей,</p> <p>текстурирование поверхности листа,</p> <p>применение обводки и т.д.</p> <p>Выбор изобразительного живописного приёма зависит от творческой идеи.</p> <p>Работа с форэскизом и его точный перенос на большой формат. Эстетические требования ,при выполнении работы.</p>
7.	<p>3 сем</p> <p>Раздел 7.</p> <p>Декоративная тематическая постановка с моделью в пространстве интерьера. Роль среды, освещения, раскрытие образа.</p>	<p>Выполнение графических упражнений для пластического объединения интерьера и фигуры человека. Создание и раскрытие образа человека в конструктивной форме интерьера.</p> <p>Работа с цветом.</p> <p>Нахождение выразительного, стилистического языка характерного для живописного 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 живописных фактур и текстур, как основы декоративной интерпретации листа.</p> <p>В совокупности поставленных задач ,найти именно индивидуальное творческое решение, наиболее точно передающее задумку автора.</p> <p><i>Материал:</i> бумага, темпера, акрил, гуашь.</p>
8.	<p>Раздел 8. Декоративная плоскостная модульная постановка натюрморта. Использование различных живописных техник и материалов для решения творческой задачи.</p>	<p>Знакомство с принципом композиционного построения сложносочиненной живописной 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. Решение межпредметных отношений.</p> <p>Использование возможности выразительных живописных техник.</p> <p>Важность освещения, как основной элемент творческого замысла .</p> <p>Составление индивидуального образного решения, заключающегося в колористических находках .</p> <p>С учетом всех задач, выполнение композиционных поисковых форэскизов:</p> <p>Выбор оптимального формата листа .</p> <p>Перенесение найденной композиции ,без искажения на большой формат.</p> <p>Работа в материале.</p> <p>Материал: бумага, картон, темпера, акрил, гуашь</p>

9.	<p>Раздел 9.</p> <p>Блок графических творческих портретов (фигура , полуфигура) , объединенных общей тематикой. Раскрытие образа модели (одноклассник, 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 живописных средств для использования в пластическом решении.</p> <p>Использование тональности и локальности, как образного начала для формирования листа.</p> <p>Применение в живописных листах тонировки или ограниченной цветовой палитры.</p> <p>Прорабатывание деталей 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>
----	--	---

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. Способы организации пространства листа.
2. Организация пространства листа по декоративному принципу.
3. На примере работ каких художников можно продемонстрировать декоративный 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. Значение тональных контрастов в построении пространства листа.
8. Значение цветовых контрастов в построении пространства листа.

9. Модернистский принцип построения пространства листа.
10. На примере работ каких художников можно продемонстрировать модернистский принцип организации пространства листа.
11. Оптическое и механическое смешение цветов.
12. Динамика в композиции.
13. Ритм в композиции.
14. Серийный принцип в композиции.
15. Постмодернистский принцип организации пространства листа.
16. На примере работ каких художников можно продемонстрировать постмодернистский принцип организации пространства листа.
17. Образ, выразительность, основные приемы работы с формой.
18. Особенности работы в технике ограниченной цветовой палитры.
19. Материалы, оборудование и инструменты для работы водорастворимыми красками.
20. Последовательность выполнения учебного задания.
21. Значение форэскиза и этюда в живописи.