

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
«Основы психологии творческого процесса живописи»

для обучающихся по специальности

54.05.03 «Графика»

Разработчик: доцент Косенко О.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Основы психологии творческого процесса живописи» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.03 «Графика» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 42ч. на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Основы психологии творческого процесса живописи», обучающиеся должны 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 Д. Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

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

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

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на кафедральных и факультетских просмотрах промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа имеет большое значение в учебном процессе, закрепляет полученные профессиональные навыки, раскрывает творческую индивидуальность обучающегося, провоцирует на поиск новых творческих решений, систематизацию полученных знаний. Познаваемость мира и его законов.

При изучении курса «Основы психологии творческого процесса живописи» следует выполнять виды самостоятельных работ:

- Изучение методической литературы, наглядного материала.
- Выполнение творческих упражнений и лабораторных работ на заданную тему.

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы

по дисциплине

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
5 семестр		
1.	Визуальное восприятие в современной культуре	<p><i>Практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Поисковая работа (литература, интернет ресурсы, посещение выставочных залов) - Подготовка сообщения: «Основные тенденции развития современного искусства». <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сбор визуального материала и формирование систематизации материала – Определение законов и особенностей визуального восприятия. – Определение влияния материала и техники исполнения на характер, тип изображения и визуальное восприятие. – Определение исторического, культурного контекста. <p>Методические рекомендации:</p> <p>Предварительное изучение методического и наглядного материала (интернет ресурс, художественная литература, выставки), систематизация материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Культурные и социальные особенности; 2. Исторические особенности; 3. Психология восприятия; <p><i>Задание состоит из трех частей:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сбор материала; 2. Систематизация материала; 3. Анализ материала и подготовка сообщения на заданную тему.
2	Эволюция художественного виденья	<p><i>Практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Поисковая работа (литература, интернет ресурсы, посещение выставочных залов) - Подготовка сообщения: «Как человек видит и понимает мир в различные периоды». <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сбор визуального материала и формирование систематизации материала – Определение влияния мировоззрения на технику исполнения, характер, тип изображения и визуальное восприятие. – Определение исторического, культурного контекста. <p>Методические рекомендации:</p> <p>Предварительное изучение методического и наглядного материала (интернет ресурс, художественная литература, выставки), систематизация материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить срез философии, литературы и искусства в представленную эпоху; 2. Определить основные черты мировоззрения. 3. Влияние мировоззрения на творчество. <p><i>Задание состоит из трех частей:</i></p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Сбор материала; 2. Систематизация материала; 3. Анализ материала и подготовка сообщения на заданную тему.
3	<p>Восприятие, как активное изучение. Действительность и форма.</p>	<p><i>Практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Поисковая работа (литература, интернет ресурсы, посещение выставочных залов) - Подготовка сообщения: «Визуальное восприятие – действительность и воображение». <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сбор визуального материала и формирование систематизации материала – Определение влияния мировоззрения на образ изображения: действительность и воображение. – Определение исторического, культурного контекста. <p>Методические рекомендации:</p> <p>Предварительное изучение методического и наглядного материала (интернет ресурс, художественная литература, выставки), систематизация материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить срез философии, литературы и искусства в представленную эпоху; 2. Влияние мировоззрения на творчества. 3. Взаимосвязь науки и искусства. <p><i>Задание состоит из трех частей:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сбор материала; 2.Систематизация материала; 3.Анализ материала и подготовка сообщения на заданную тему.
4	<p>Изобразительные средства и изобразительные понятия.</p>	<p><i>Практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Подбор видеоряда на примерах произведений из истории изобразительного искусства - Подготовка сообщения: «Изобразительные средства и изобразительные понятия». <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сбор визуального материала и формирование систематизации материала – Определение влияния мировоззрения на изобразительные понятия. – Определение исторического, культурного контекста. <p>Методические рекомендации:</p> <p>Предварительное изучение методического и наглядного материала (интернет ресурс, художественная литература, выставки), систематизация материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить изобразительные средства в искусстве; 2. Определить изобразительные понятия. 3. Определить взаимосвязь изобразительных средств и изобразительных понятий . <p><i>Задание состоит из трех частей:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сбор материала; 2.Систематизация материала; 3.Анализ материала и подготовка сообщения на заданную тему.

5	<p>Пространство и движение. Основные принципы построения.</p>	<p><i>Практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Поисковая работа (литература, интернет ресурсы, посещение выставочных залов); - Подбор видеоряда на примерах произведений из истории изобразительного искусства - Подготовка сообщения: «Пространство и движение на примере художественных произведений». <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сбор визуального материала и формирование систематизации материала – Определение влияния мировоззрения на тип изображения и форму. – Определение исторического, культурного контекста. <p>Методические рекомендации:</p> <p>Предварительное изучение методического и наглядного материала (интернет ресурс, художественная литература, выставки), систематизация материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить изобразительные средства в произведении; 2. Определить законы построения пространства и движения на плоскости на примерах произведений искусства. <p><i>Задание состоит из трех частей:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сбор материала; 2.Систематизация материала; 3.Анализ материала и подготовка сообщения на заданную тему.
6.	<p>Свет в современном искусстве. Символизм света.</p>	<p><i>Практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Поисковая работа (литература, интернет ресурсы, посещение выставочных залов); - Подбор видеоряда на примерах произведений из истории изобразительного искусства - Подготовка сообщения: «Свет в современном искусстве. Символизм света на примере художественного произведения». <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сбор визуального материала и формирование систематизации материала – Определение влияния мировоззрения на тип изображения и форму. – Определение исторического, культурного контекста. <p>Методические рекомендации:</p> <p>Предварительное изучение методического и наглядного материала (интернет ресурс, художественная литература, выставки), систематизация материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить изобразительные средства в произведении; 2. Определить эпохи появления света в искусстве. 3. Определить законы выявления движения света на плоскости на примерах произведений искусства. <p><i>Задание состоит из трех частей:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сбор материала; 2.Систематизация материала;

		3. Анализ материала и подготовка сообщения на заданную тему.
7.	Форма и цвет.	<p><i>Практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Поисковая работа (литература, интернет ресурсы, посещение выставочных залов); - Подбор видеоряда на примерах произведений из истории изобразительного искусства - Подготовка сообщения: «Форма и цвет. на примере художественного произведения». <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сбор визуального материала и формирование систематизации материала – Определение влияния мировоззрения на тип изображения и форму. – Определение исторического, культурного контекста. <p>Методические рекомендации:</p> <p>Предварительное изучение методического и наглядного материала (интернет ресурс, художественная литература, выставки), систематизация материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить изобразительные средства в произведении; 2. Определить значение цвета в искусстве. Тип изображения и цвет в искусстве. 3. Определить законы выявления движения цвета на плоскости на примерах произведений искусства. <p><i>Задание состоит из трех частей:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сбор материала; 2. Систематизация материала; 3. Анализ материала и подготовка сообщения на заданную тему.

Вопросы для самоконтроля:

1. Особенности развития современного искусства.
2. И. Иттен, В.Кандинский, Гётте, А.Иванов – о цвете в искусстве.
3. Выразительность. Культура материала, выразительные средства графики, выразительность различных сочетаний.
4. Изображение движения в картинной плоскости.
5. Пространство. Виды построения.
6. Перцептивная перспектива.
7. Прямая и обратная перспектива.
8. Визуальное восприятие и воображение.
9. Символы в искусстве.
10. Форма и цвет.
11. Свет в современном искусстве.
12. Изобразительные понятия.
13. Изобразительные средства графики.
14. Изобразительные средства живописи.
15. Художественное виденье.

16. Учение о «психической реальности».
17. Синтез искусств.
18. Психология восприятия искусства.

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

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация - зачет.

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у обучающегося должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области знаний основ психологии творческого процесса, 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 обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки к зачёту по дисциплине «Основы психологии творческого процесса живописи» обучающийся должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.
2. Уметь анализировать изученный материал, иметь сформированные систематические знания по дисциплине.
3. Уметь продемонстрировать полученные знания в соответствии с раскрытием поставленных творческих задач.

