

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Романчук Иван Сергеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2025 13:58:56
Уникальный программный ключ:
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

Приложение к рабочей
программе дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование дисциплины	<i>Композиция в рисунке и живописи</i>
Направление подготовки / Специальность	<i>44.03.01 Педагогическое образование</i>
Направленность (профиль) / Специализация	<i>Изобразительное искусство</i>
Форма обучения	<i>очная</i>
Разработчик(и)	<i>Мокроусов С.И., доцент кафедры искусств</i>

1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися

1. Динамика-статика в рисунке и живописи

Литература:

Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Трикста, 2017.— 225 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 28.09.2022). – Раздел 1.

Задание для самоконтроля:

Задачи: Симметрия - асимметрия, динамика-статика, создаваемые графическими и живописными средствами. Создание самостоятельных композиций (4-6 живописных и графических работ), завершение лабораторных работ.

2. День личного творчества

Литература:

Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Р. Ч. Барциц. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-4263-0355-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/79060.html> (дата обращения: 28.09.2022). – Раздел 1.

Задание для самоконтроля:

Задачи: День реализации личных творческих замыслов, проектов. Формат и техника на выбор.

3. Нюанс-контраст тональный и цветовой

Литература:

Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Трикста, 2017.— 225 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 28.09.2022). – Глава 1.

Задание для самоконтроля:

Задачи: Основные принципы построения композиции в рисунке и живописи, Нюанс-контраст тональный и цветовой. Завершение упражнения.

4. Задание на бинарные оппозиции

Литература:

Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15975.html>.— ЭБС «IPRbooks»(дата обращения: 28.09.2022). – Раздел 1.

Задание для самоконтроля:

Задачи: развитие мышления и комбинаторики. Практическое задание на бинарные оппозиции. Формат А4. Бумага, различные графические и живописные материалы. Студент составляет список бинарных оппозиций, например холодное - горячее; острое - тупое; гладкое - шероховатое; мягкое - жесткое и т.д. записывая их на бумаге. Выбрав несколько, попытаться изобразить на бумаге формат А4 2 пары графическими и живописными средствами.

5. Линейно-конструктивная композиция

Литература:

Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Трикста, 2017.— 225 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 28.09.2022). – Параграф 2.

Задание для самоконтроля:

Задачи: Самостоятельное выполнение линейно-конструктивных композиций пространственных архитектурных форм. Формат А2. бумага, карандаш

6. Композиции с натуры

Литература:

Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Р. Ч. Барциц. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-4263-0355-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/79060.html> (дата обращения: 28.09.2022). – Глава 1.

Задание для самоконтроля:

Задачи: общие принципы стилизации: выявление характерных особенностей объекта, упрощение и обобщение. Связь форм и элементов с окружающим фоном. Выполнение графической живописной композиций на противопоставление формы контрформе. Живопись и графика. Формат А2.

7. Стилизация графическая и живописная

Литература:

Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15975.html>.— ЭБС «IPRbooks»(дата обращения: 28.09.2022). – Раздел 1.

Задание для самоконтроля:

Задачи: общие принципы стилизации: выявление характерных особенностей объекта, упрощение и обобщение. Связь форм и элементов с окружающим фоном. Завершение лабораторных работ, самостоятельное выполнение двух натюрмортов на противопоставление формы контрформе. Живопись и графика. Формат А-2.

8. Стилизация живописная и графическая

Литература:

Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html> (дата обращения: 28.09.2022). – Раздел 4.

Задание для самоконтроля:

Задачи: продолжение изучения общих принципов стилизации: выявление характерных особенностей объекта, упрощение и обобщение. Связь форм и элементов с окружающим фоном. Выполнение двух композиций пейзажа на противопоставление формы контрформе. Живопись и графика. Формат А2.

2. План самостоятельной работы

№ п/п	Учебные встречи	Виды самостоятельной работы	Форма отчетности/ контроля	Количество баллов	Рекомендуемый бюджет времени на выполнение (ак.ч.)*
1	2	3	4	5	6
1	Динамика- статика в рисунке и живописи	Выполнение эскизов	4-6 живописных и графических работ А2	2	16
2	День личного творчества	Выполнение эскизов	Композиция на тему, формат А2	2	8
3	Нюанс-контраст тональный и цветовой	Выполнение эскизов	4-6 живописных и графических работ А2	2	12
4	Задание на бинарные оппозиции	Выполнение эскизов	Композиция на тему, формат А4	2	8
5	Линейно-конструктивная композиция	Выполнение эскизов	Композиция на тему, формате А2	2	16
6	Композиции с натуры	Выполнение эскизов	Композиция на тему, формате А2.	2	8
7	Стилизация графическая и живописная	Выполнение эскизов	Композиция на тему, формате А2	2	8
8	Стилизация живописная и графическая	Выполнение эскизов	Композиция на тему, формате А2	2	12

3. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся, критерии оценивания

Самостоятельная работа предполагает решение практических задач, связанных с разработкой и последовательным построением композиции. Они тесно связаны с проведением аудиторных практических занятий. Данный вид занятий носит практико-ориентированный характер, позволяет преподавателю: осуществлять дифференцированный подход в обучении каждого студента, совершенствуя его навыки в построении композиции, в технике исполнения цветографических композиций;

Метод предварительной эскизной работы является ведущим, он позволяет развивать композиционные способности и художественно-образного мышления, умение продуктивно мыслить, формирует стремление к новым идеям, творчеству, приучает студентов к сосредоточенности и целеустремленности в решении определенной задачи.

Содержание самостоятельной работы обучающихся, предполагает чтение учебной литературы, поиск аналогов, разработка эскизов по темам, выполнение практических заданий

с использованием графических, живописных материалов, оформление учебно-творческих работ.

Методические указания по выполнению сюжетной и формальной композиции:

1. Продумать сюжет учебного задания. Мотив может быть разнообразным по жанру – натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой мотив; по типу изображения – реалистический, иконический, абстрактный и др.

2. Прорисовать выбранный сюжет на определенный формат.

3. Разделить композицию на четыре части, получив квадраты для выполнения основных ахроматических диапазонов: светлый, средний, контрастный, темный.

4. Последовательно окрасить ахроматические диапазоны, применяя определенную тональную шкалу для каждого диапазона.

Формат: бумага, квадрат 20x20 см.

Художественные материалы и инструменты: гуашь (белая, серая, черная), кисти.

Методические указания по выполнению иллюстраций:

1. Выбрать литературный текст для иллюстрирования. Литературный отрывок (до четырех строк) может отражать творчество поэтов разных эпох и стран. Можно использовать следующие типы изображения в создании художественного образа: реалистическое, иконическое, абстрактное и др. Прорисовать художественный образ в композиции.

2. Для цветового решения композиции можно выбрать определенный цветовой строй, наиболее полно отражающий сюжетную и эмоциональную основу литературного отрывка.

3. Выполнить цветовое решение композиции с использованием определенного тонального диапазона (светлого, или среднего, или контрастного, или темного), продумывая приемы усиления художественного образа – врезка, оверлеппинг, линейное решение и т. д.

Формат: бумага, квадрат 20x20 см.

Художественные материалы и инструменты: гуашь (белая, черная, цветная), кисти.

Методические указания по выполнению композиции натюрморта:

Композиция натюрморта - важнейшая часть процесса обучения изобразительной грамоте, так как предполагает продуманный отбор и расположение предметов в листе, выраженный композиционный центр, выбор темы, что помогает усилить восприятие и стимулирует развитие аналитических способностей, творческого воображения.

Все элементы натюрморта должны располагаться таким образом, чтобы создавать систему и единое целое, определяя выразительность замысла. При компоновке объектов в листе следует учитывать взаимодействие цветов всех предметов и находить равновесие. Для создания уравновешенной композиции предметы надо группировать таким образом, чтобы цветовые массы были сбалансированы. Система построения в листе может быть симметричной или асимметричной. В листе нужно организовывать три плана - ближний, средний и дальний. Для получения большего единства лучше подобрать предметы схожих форм и размеров.

Критерии оценки учебно-творческих работ

1. Сюжетность (выражение сюжетно-тематической основы в композиции, соответствие сюжета решению учебных или творческих задач, адекватное взаимодействие элементов в композиции)

2. Образность (оригинальность художественного образа, образное единство учебно-творческой работы, соответствие образа поставленной для решения художественной задаче).

3. Стилиевое единство (взаимодействие средств композиции, единство изобразительной стилистики, взаимодействие художественных средств для выражения замысла, наличие авторского стиля).

4. Художественная выразительность композиции (соответствие учебно-творческой задаче, адекватность применения графических, пластических, формально-композиционных средств, приемов построения композиции и средств гармонизации).
5. Изображение (соответствие изобразительного решения учебно-творческой задаче, соответствие изобразительного решения творческому замыслу, соответствие изобразительного решения типу изображения).
6. Техника (владение техникой формообразования на плоскости, владение выразительными средствами художественных материалов и техник, оригинальность, оригинальность технического исполнения, выразительность техники исполнения, выработка собственных стилистически выразительных элементов)
7. Разработка творческих замыслов (активность и вариативность в поиске замысла, оригинальность предлагаемых замыслов)
8. Формообразование (активность и вариативность в поиске способов формообразования, выраженность идеи, оригинальность предлагаемых способов композиционного формообразования)
9. Систематичность (систематичность и последовательность и самостоятельность в практической работе, степень самостоятельности предлагаемых творческих решений).

4. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине Итоговый контроль (промежуточная аттестация) - контроль в конце изучения дисциплины осуществляется после выполнения всех учебно-творческих работ, заданий за весь период изучения дисциплины (форма просмотр практических учебно-творческих работ и дифференцированный зачет).

Подготовка к дифференцированному зачету и экзамену предполагает обязательное повторение изученного материал (список предложен выше).

Основные требования к выполнению практических учебно-творческих работ для промежуточной аттестации

1. Полнота выполнения практических заданий.
2. Техника исполнения в художественном материале.
3. Выразительность композиции.

Требования к оформлению

- оформление всех выполненных учебно-творческих заданий на листах формата А4 (фон - серый);
- оформление основных творческих работ в паспорту (соответствующего цвета) для дальнейшего их использования в выставочных проектах.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

Проходит в форме коллегиального просмотра.

На просмотре выставляется общая оценка за учебный и творческий подход, за выполнение всех заданий по данной дисциплине.

Практическое задание к дифференцированному зачету: выполнение итоговой композиции по собственному проекту средствами рисунка и выполнение этой же композиции средствами живописи. Формат А3, две работы.

Критерии оценивания:

Зачет и оценку «отлично» получают студенты, набравшие за курс от 91 до 100 баллов, а так же те студенты, у которых учебные композиционные работы удовлетворяют следующим критериям: оригинальная идея, решены задачи по определению в работе главного и второстепенного, присутствует единство и композиционное равновесие, автор показал отличное исполнительское мастерство в графике и в живописи.

Зачет и оценку «хорошо» получают студенты, набравшие за курс от 76 до 90 баллов, а так же те студенты, у которых учебные композиционные работы удовлетворяют следующим критериям: добротный замысел и идея, почти решены задачи по определению в работе главного и второстепенного, с незначительными отклонениями создано единство и композиционное равновесие, автор показал хорошее исполнительское мастерство в графике и в живописи.

Зачет и оценку «удовлетворительно» получают студенты, набравшие за курс от 61 до 75 баллов, а так же те студенты, у которых : стандартность замысла и идеи, посредственно решены задачи по определению в работе главного и второстепенного, нарушено единство и композиционное равновесие, автор показал посредственное исполнение в графике и в живописи.

Незачет и оценку «неудовлетворительно» получают студенты, набравшие за курс от 0 до 60 баллов, а так же те, у которых : в работе отсутствие замысла и идеи, не решены задачи по определению в работе главного и второстепенного, отсутствует единство и композиционное равновесие, автор показал неумение владеть графическими и живописными материалами.

При проведении промежуточной аттестации результаты, полученные обучающимся в семестре, переводятся в формат традиционной оценки в соответствии со шкалой перевода баллов:

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено».
- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»;
- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»;
- от 91 до 100 баллов – «отлично».