

Администрация Смоленской области
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
Областное государственное бюджетное
Образовательное учреждение высшего образования
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования

Королькова Е.С.

Учебная практика
ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Учебно-методический комплекс дисциплины по направлению:

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам);

Квалификация выпускника - Художник народных художественных промыслов

Срок обучения: 2 года 10 мес.

Смоленск, 2016 г.

Администрация смоленской области
Департамент смоленской области по культуре и туризму
Областное государственное бюджетное
Образовательное учреждение высшего образования
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования

Королькова Е.С.

Учебная практика
ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Рабочая (учебная) программа дисциплины для обучающихся по
специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

Квалификация выпускника - Художник народных художественных
промыслов

Срок обучения: 2 года 10 мес.

Смоленск, 2016 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ (УЧЕБНОЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая (учебная) программа дисциплины для обучающихся по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (утверждён Приказом № 684 Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2010г.), учебным планом института по этому же направлению, утверждённому Ученым советом 24.03.2016 г.

Автор рабочей (учебной) программы дисциплины «ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ» – Королькова Е.С., преподаватель программ СПО

Рабочая (учебная) программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии художественного отделения
протокол № __ от _____ г.

Директор колледжа: _____ Шутова Т.И.
подпись

Учебная программа рассмотрена и одобрена на заседании постоянной комиссии по менеджменту качества протокол № __ от _____

Председатель комиссии: к.п.н., доцент _____ Горбылева Е.В. _____
ученая степень, звание, подпись дата

Согласовано:

Начальник учебно-методического управления: _____ Бабарыкин Ю.А. _____
подпись дата

**СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОЧЕЙ (УЧЕБНОЙ)
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В
ДРУГИХ ГОРОДАХ»**

1. Информация о дисциплине

Предисловие

1.1. Содержание дисциплины и виды учебной работы

**2. Учебная (рабочая) программа дисциплины «ИЗУЧЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ»**

2.1. Цели освоения дисциплины

2.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО (ОПОП СПО)

2.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.4. Структура и содержание учебной (рабочей) программы дисциплины

2.5. Образовательные технологии

2.5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

2.5.2. Практические занятия

2.5.3. Семинарские занятия

2.5.4. Самостоятельная работа обучающихся

2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

2.7.1. Рекомендуемая литература

2.7.1.1. Основная литература

2.7.1.2. Дополнительная литература

2.7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

2.7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

2.7.2.2. Информационно-программные средства

2.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

2.8.1. Специализированные аудитории

2.8.2. Учебно-лабораторное оборудование

3. Глоссарий

Дополнительные элементы

Фонд оценочных средств по дисциплине

1. Информация о дисциплине

1.1. Предисловие

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика «ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ» - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Практика является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время практических занятий учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы на открытом воздухе, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Задачи дисциплины:

- развитие образной восприимчивости к окружающей действительности; формирование умений выразительно обрабатывать, творчески осмысливать результаты переживаний, наблюдений и опыта, совершенствование способностей к практическому воплощению результатов творческой работы на языке рисунка, живописи и декоративной композиции;

- сбор подготовительного материала к текущим учебным заданиям по художественному проектированию изделий ДПИ и НПИ, а в дальнейшем - к дипломной работе;

В учебной практике применяются такие психолого-педагогические средства, как:

- установочные беседы (создание определенных представлений об особенностях тематических зарисовок с натуры,

- индивидуальные и групповые (предварительные и итоговые) просмотры с последующим обоснованным разбором положительных и отрицательных сторон зарисовок,

- специализированные упражнения, способствующие развитию художественного мышления, овладению навыком выразительной передачи объекта, "быстрого схватывания формы" и цветопередачи.

Задания по программе учебной практики выступают в качестве реального условия развития профессиональных навыков и художественных способностей студента.

1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

Содержание программы предполагает расположение учебных заданий в порядке усложнения. Знания и навыки, приобретенные учащимися при выполнении соответствующего задания, должны развиваться во всех последующих заданиях.

Программа «Изучение памятников искусства в других городах» находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами направления: историей искусств,

декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, рисунком, цветоведением, живописью, художественным проектированием изделий ДПИ и НП, а также с учебными и производственными практиками. В процессе практики учащийся должен закрепить и углубить, развить знания, полученные в процессе обучения.

В заданиях по «Изучению памятников искусства в других городах» используются композиционные правила (передача динамики, статики, золотого сечения), приемы и средства композиции, в т.ч. декоративной, (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка и длительного копирования.

Живописные работы выполняются акварельными, гуашевыми, темперными. Рисунки выполняются различными графическими материалами (карандаш, тушь, фломастер, уголь, соус, сангина, пастель и т.д.), с использованием белой и тонированной бумаги с шероховатой поверхностью.

Художественные материалы (краски, кисти, картон и т.д.) студенты приобретает самостоятельно.

Результативность практики во многом определяется наличием специального оборудования), качеством красок и материалов, полнотой группового оборудования (образцы учебно-творческих работ, наглядные пособия).

План практических занятий гибкий, мобильный, соответствующий реалиям конкретной ситуации: (краткосрочные зарисовки, с последующей доработкой, быстрые зарисовки, а так же работы длительного копирования мотивов и т.п.), поэтому является рекомендательным. В зависимости от конкретных условий, возможны частичные изменения в распределении учебных часов, на изучение отдельных тем при сохранении общего объема часов, отведенных учебным планом на предмет.

Преподаватель должен индивидуально подходить к работе с каждым учащимся: ставить перед хорошо успевающим учащимся более сложные задачи, а перед учащимся с более слабой подготовкой «посильные», развивающие задания и упражнения, необходимые для его роста.

2.3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к результатам освоения основной образовательной программы.

а) общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

б) творческая и исполнительская деятельность (ПК):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения и воплощать их в материале.

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций: история искусств, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, история мировой культуры, цветоведение, перспектива, живопись, художественное проектирование изделий ДПИ и НП, технология исполнения изделий ДПИ и НП, история мировой культуры, а также с учебные и производственные практики.

требования к результатам освоения дисциплины:

знать:

- законы композиции, линейной и воздушной перспективы,
- технические приёмы работы графическими и живописными средствами и художественными материалами

– закономерности построения художественной формы, её стилизации и особенностях ее восприятия.

уметь:

– соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда;

– применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности при работе с натуры и по представлению;

– использовать практические навыки в области графического изображения растительного и животного мира при работе с натуры и в композиции (по памяти и представлению), как одного из основных средств развития профессионального языка художника декоративно-прикладного искусства;

– использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства;

– собирать подготовительный материал для дальнейшего его использования в художественно-проектной деятельности;

– систематически трудиться в художественной сфере

владеть:

– различными приемами выполнения живописных и графических работ; достаточным уровнем профессионального сознания, основанном на понимании социальной значимости своей будущей профессии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том числе под руководством преподавателя – 36 часов, самостоятельной работы – 36 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели	Виды в часах учебной работы,				Формы текущего контроля для успеваемости
				Аудиторные			С.Р.	
				Практ	Теор.	Инд.		
1	Зарисовки и этюды памятников искусства	5	2	36	-	-	36	Зачет
	Всего			72			36	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «ДПИ и НП» реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности: обучение на основе опыта, работа в группе, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, поисковый и исследовательский методы.

Тема	Виды учебной работы	Используемые интерактивные технологии	Кол-во часов
Тема 1. Вводная беседа. Этюды и зарисовки архитектурных элементов исторических памятников архитектуры с использованием различных художественно-графических материалов	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	0.5
Тема 2. Этюды и зарисовки архитектурных объектов городского пейзажа.	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	0.5
Тема 3. Этюды пейзажа с ограниченным пространством	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	1
Тема 4. Этюды несложного пейзажа в различных состояниях	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	1
Тема 5. Этюды и зарисовки интерьера архитектурных объектов	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	1
Тема 6. Этюды натюрморта в условиях пленэра	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	1
Тема 7. Композиционные этюды и рисунки городского пейзажа	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	2
Тема 8. Композиционный эскиз городского пейзажа на основе наблюдений.	Практическое занятие	Просмотр-обсуждение	1

2.5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Примерный тематический план учебной дисциплины

	Виды учебной работы	всего
--	---------------------	-------

№ п/п	Раздел дисциплины	В часах		
		практическая	самостоятельная	
1.	Вводная беседа. Этюды и зарисовки архитектурных элементов исторических памятников архитектуры с использованием различных художественно-графических материалов	8	4	8
2.	Этюды и зарисовки архитектурных объектов городского пейзажа	14	7	14
3	Этюды пейзажа с ограниченным пространством	8	4	8
4	Этюды несложного пейзажа в различных состояниях	14	7	14
5	Этюды и зарисовки интерьера архитектурных объектов	6	3	6
6	Этюды натюрморта в условиях пленэра	10	5	10
7	Композиционные этюды и рисунки городского пейзажа	12	6	12
8	Композиционный эскиз городского пейзажа на основе наблюдений.	72	36	72
	Всего	72	36	72

5.2. Практические занятия

Краткие методические комментарии. Большое значение имеет использование на занятиях иллюстративного материала: схем, репродукций. Следует обратить внимание на овладение студентами специальными терминами и на формирование навыков коротких зарисовок.

Занятие 1. Этюды и зарисовки архитектурных элементов исторических памятников архитектуры с использованием различных художественно-графических материалов. *Выполняются этюды и зарисовки архитектурных элементов исторических памятников архитектуры с использованием различных художественно-графических материалов.*

Задача: передача перспективного построения рисунков зданий, характерных особенностей конструкции, элементов декора.

Занятие 2. Этюды и зарисовки архитектурных объектов городского пейзажа. *Выполняются рисунки архитектурных памятников на улицах города.*

Задача: передать художественными средствами черты города, стремясь найти наиболее выразительные виды, объекты, характеризующие данное место.

Занятие 3. Этюды пейзажа с ограниченным пространством. *Выполняется этюд в 2-3 сеанса. Для этюда выбирается уголок парка, части двора, ограниченные строения, забором. Этюд рекомендуется писать в пасмурный (облачный) день, когда освещение меняется незначительно.*

Задача 1-го сеанса: композиционное решение пейзажа, выбор точки зрения, определение основных цветовых отношений пейзажа, решение крупных объемов.

Задача 2-го, 3-го сеанса: уточнение основных отношений – земли, неба, зелени, построек, переход к проработке деталей пейзажа.

Занятие 4. Этюды несложного пейзажа в различных состояниях. Выполняются два-три этюда небольшого размера (в течение всей практики) с одного и того же места в различные периоды дня и различных состояниях: раннее утро, сумерки, солнечный день, пасмурный день, закат солнца.

Задача: использование выразительных средств живописи для гармоничного решения в пейзаже свето-воздушной пространственной перспективы, особенностей освещенности, состояния органичного вхождения архитектуры в пейзаж. Добиться цельности общего тонального и колористического звучания в работах.

Занятие 5. Этюды и зарисовки интерьера архитектурных объектов. Выполнить графические и живописные этюды (2–3) уголка интерьера храма или церкви.

Задача: передача перспективного построения характерных элементов декора, особенностей конструкции интерьера, создание целостного тонального и колористического решения фрагмента интерьера.

Занятие 6. Этюды натюрморта в условиях пленэра. Выполняется работ натюрморта на открытом воздухе. Натюрморт ставится на открытом воздухе, на столе или на траве: на солнце или в тени. Работа над натюрмортом ведется аналогично классным заданиям с учетом воздушной среды, усиления цветовых рефлексов, мягкости контуров.

Задача: передача воздушной среды, освещения, цветовых рефлексов.

Занятие 7. Композиционные этюды и рисунки городского пейзажа на. В течение всего периода практики с целью поисков сюжета для композиции выполняются этюды. Примерные темы: «Район новостройки», «Утро», «Вечером на реке», «Дождь в городе» и т.п.

Задача: выработка навыков проведения и написания этюдов, умение выбрать мотив, композиционное решение, определить последовательность выполнения. Приобретение навыков анализа, обобщения и использования собранного подготовительного материала для работы над композицией.

Материалы: карандаш, акварель, гуашь, темпера, масло, тонированная бумага, холст, перо, тушь, уголь, и т. д.

5.3. Семинарские занятия (не предусмотрены)

5.4. Самостоятельная работа студентов

Курс «Изучение памятников искусства в других городах» предусматривает также самостоятельное его изучение. Формы самостоятельной работы:

- выполнение заданий, связанных с закреплением пройденного материала;
- подготовка к выполнению практических заданий;
- подготовка к оформлению работ и зачету.

Задание для самостоятельной работы. Занятие 8. Композиционный эскиз городского пейзажа на основе наблюдений. Задание является продолжением предыдущих практических заданий. В процессе работы рекомендуется выбрать

среди выполненных этюдов или рисунков один-два с наиболее ясно выраженной композиционной задачей, своеобразной точкой зрения, колористическим состоянием и проч. Повторить данный этюд, рисунок, переработав его с усилением указанных задач, несколько увеличив размеры. Согласно задуманному композиционному решению, доработать выбранный пейзаж самостоятельно, с учётом поставленных творческих задач: ракурса, перспективы, определенного состояния природы, времени суток.

Задача: развитие навыков переработки виденного пейзажа согласно задуманному композиционному решению, с учетом состояния природы, время дня, законов перспективы.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Формой проверки и оценки учебной работы студентов, уровня полученных знаний и практических навыков и умений в объеме требований учебной программы является зачет в виде коллегиального просмотра творческих работ.

Оценка	Критерии оценок
5	1. Выполнение работы в полном объеме, на хорошем профессиональном уровне. 2. Грамотное решение поставленных задач: композиционных, колористических, графических; размещение изображения на листе заданного формата; построение объектов, выявление их конструктивной формы, с учётом законов линейной и воздушной перспективы. Грамотное расположение предметов на плоскости и в пространстве; передача состояния освещения, материальности предметов (объём, фактура, вес и т.д.), их светотеневая моделировка. Передача характерных черт с достаточной степенью законченности. Подчинение частного целому. Умелое владение средствами живописи и рисунка.
4	1. Выполнение работы в полном объеме. 2. Грамотное решение поставленных композиционных задач. Грамотное изображение формы предметов с учётом перспективных сокращений, особенностей их строения, материальности и среды, в которой они расположены; соблюдение пропорций и единства предметов в работе, хорошее композиционное решение; допускается не завершённая проработка деталей, незначительные ошибки построения и компоновки работы в листе. Достаточно умелое владение художественными средствами.
3	1. Выполнение работы в неполном объеме. 2. Погрешности в решении поставленных композиционных задач. Ошибки композиционного решения, несоблюдение основных правил перспективного построения, неправильные пропорции, непонимание конструктивных особенностей формы, неточная передача тональных и цветовых отношений. Незаконченность – выполнение работы менее чем наполовину. Недостаточно умелое владение художественными средствами.
2	1. Выполнение работы в неполном объеме. 2. Отсутствие грамотного решения поставленных композиционных задач, низкое. Незнание правил перспективного построения. Неумение выявить конструктивную форму и её характерные цветовые особенности. Грубые ошибки в передаче

колористической гаммы, пластической формы и пропорций. Выполнение работы менее чем на 1/3. Отсутствие профессиональных навыков владения художественными средствами.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. Основная литература

- Айзенбарт, Б. Полный курс акварели. Для начинающих и студентов худож. вузов: учебное издание/ Б. Айзенбарт. – М.: АСТ: Астрель, 2004. – 64 с.
- Алексеев, С.С. О колорите/ С.С. Алексеев. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 176с.: ил.
- Крошоу, Э. Живопись масляными красками для начинающих / Э. Крошоу. – М.: АСТ, 2004. – 63 с.: ил.
- Основы живописи: полный курс живописи и рисунка/ пер. О. Вартанова. – СПб.: Весант, 1994.
- Дженнингс, Саймон. Живопись от этюда до картины/ Саймон Дженнингс; пер. с англ. И.Ю. Крупичевой. – М.: Эксмо, 2013.

7.1.2. Дополнительная литература

- Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие/ пер. с англ. – М.: Архитектура-С, 2007.
- Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты/ Г.В. Беда. – М., 1981.
- Дейнека, А. Учитель рисования/ А. Дейнека. – М., 1961.
- Капланова, С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению/ С.Г. Капланова. – М., 1981.
- Паршутин, В. Техника рисунка/ В. Паршутин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
- Никоцени, Г.Б. Техника живописи. Практические советы/ Г.Б. Никоцени. – М.: Экспо-центр, 2002.
- Осмоловская, О.В., Мусатов, А.А. Рисунок по представлению/ О.В. Осмоловская, А.А. Мусатов. – М.: Архитектура-С, 2001.
- Соловьёв, А.М. Учебный рисунок/ А.М. Соловьёв. – М., 1953.
- Учебный рисунок Академии художеств/ альбом под ред. Б.С. Угарова. – М., 1990.
- Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов / Ю.П. Шашков. 2-е изд. – М.: Академический проект, 2010.
- Шембель, Л. Основы рисунка/ Л. Шембель. – М., 1990.
- Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель/ М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – Мн.: Выш. шк., 2011.
- Школа изобразительного искусства: сб. ст. в 10 вып. – М., 1960–1988.
- Шорохов, Е.В. Основы композиции/ Е.В. Шорохов. – М., 1979.
- Шорохов, Е.В. Основы композиции/ Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

1. Репродукции картин известных авторов.
2. Предметы быта и т.д. из натюрмортного фонда учебного заведения.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

- Акварель. Практические советы: сб. материалов. – М.: АСТ; Астрель, 2001.
 - Барщ, А. наброски и зарисовки/ А. Барщ. – М., 1970.
 - Ли, Н. Основы учебного академического рисунка/ Н. Ли. – М., 2008.
- Унковский, А.А. Живопись. Вопросы колорита: учебное пособие/ А.А. Унковский. – М.: Просвещение, 1980. – 128 с.

7.2.2. Информационно-программные средства

- <http://www.practicum.org> Академия Художеств | Practicum коллекция изобразительного опыта(в контакте).
- Веб-сайт:<http://rah.ru> РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
Официальное информационное сообщество РАХ. Новости о важных событиях, выставках и проводимых мероприятиях.
- Веб-сайт:<http://www.nimrah.ru/> Музей Академии Художеств
- Веб-сайт:www.spb-uniart.ruwww.spbsh.ru Выставочный Центр Союза Художников
- Российская академия (RusAcademyofArt) в Твиттере [twitter.com](https://twitter.com/RusAcademyofArt)
- Российская академия художеств - ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА. РФ culture.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Составляющая учебных практик в соответствии с ФГОС ВПО специальности 54.02.02 «ДПИ и НП» предусматривает работу в городской среде, имеющей различное объемно-пластическое и ритмическое выражение и разнообразный ландшафт. Практика организуется и проводится на территории г. Смоленска, а также городах Смоленской области, имеющих соответствующий ландшафт и архитектурные ансамбли и комплексы.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

- фонд иллюстраций и наглядных пособий по дисциплине;
- комплект учебно-методической документации;
- электронный учебно-методический комплекс;
- фонд профильной справочно-информационной литературы;
- рекомендуемые учебники и специальная литература из библиотеки преподавателя;

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети Интернет;
- технические средства обучения (мультимедийный компьютер, проектор, телевизор, видеомаягнитофон).

3. ГЛОССАРИЙ

Абрис– линейное очертание изображаемой фигуры или предмета. То же, что и *контур*.

Акварельные краски — водно-клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом; выпускаются сухие — в виде плиток, полусырые — в фарфоровых чашечках или полужидкие — в тюбиках. Акварелью можно писать по сухой или сырой бумаге сразу, в полную силу цвета и можно работать лессировками, постепенно уточняя цветовые отношения натуры. Необходимо знать, что акварель не выносит исправлений, замученности, многочисленных повторных прописок смешанными красками.

Акцент – в изобразительном искусстве прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить особое внимание зрителя.

«Аля прима»— технический прием в акварельной или масляной живописи, состоящий в том, что этюд или картина пишутся без предварительных прописок и подмалевка, иногда за один прием, в один сеанс.

Хроматические цвета — белый, серый, черный; различаются только по светлоте и лишены цветового тона. В противоположность им существуют хроматические цвета, обладающие цветовым оттенком разной светлоты и насыщенности.

Блик – элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной (главным образом, блестящей) поверхности предмета. С переменной точки зрения Б. меняет местоположение на форме предмета.

Валёр — термин художественной практики, определяющий качественную сторону отдельного, преимущественно светотеневого тона, в его взаимосвязи с окружающими тонами. В реалистической живописи материальные свойства предметного мира передаются, в основном, через объективно закономерные тоновые отношения. Но, чтобы живо, целостно воспроизвести материальность, пластику, цветность предмета при определенном состоянии освещенности и в определенной обстановке, художник должен добиться очень большой точности и выразительности в соотношениях тонов; богатство, тонкость соотношений переходов, ведущих к выразительности живописи, и являются основным признаком валёра. У крупнейших мастеров XVII—XIX вв. — таких, как Веласкес, Рембрандт, Шарден, Репин — живопись всегда богата валёрами.

Видение живописное — видение и понимание цветовых отношений натуры с учетом влияния среды и общего состояния освещенности, которое характерно для натуры в момент ее изображения. В результате такого видения в этюде появляются правдивость световых и цветовых отношений, богатство тепло-холодных оттенков, их цветовое единство и гармония, передающие натуру со всей трепетностью жизни. В этом случае говорят о живописности этюда или картины.

Видение художественное – умение дать необходимую эстетическую оценку качеств, заложенных в натур. Перед изображением натуры, художник в основных чертах уже видит ее образное решение с учетом определенного материала.

Воздушная перспектива – изменение в цвета, тоне, и ясности очертаний по мере удаленности расположенных в пространстве предметов.

Восприятие зрительное — процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Наряду со зрительными ощущениями в восприятии участвует и прошлый опыт знаний и представлений о том или ином предмете. Осмыслить, понять сущность воспринимаемого можно только при условии сопоставления наблюдаемых предметов и явлений с ранее виденными (аконстантное и константное зрительное восприятие). К этому следует добавить, что зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

Выразительность – качество произведения искусства. Оно присутствует в произведениях в том случае, когда художник умеет отразить в картине самую сущность явления, его характерные особенности. В учебном рисунке В. – качество изображения, убедительно и точно отражающее основные закономерности построения формы, состояние освещенности и материальность предметов.

Гамма цветовая — цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его цветового строя. Говорят: гамма холодных, теплых, бледных оттенков цвета и т. д.

Гармония — связь, соразмерность, согласованность. В изобразительном искусстве — сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов.

Графика — вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок и различные виды гравюры

Грунт — тонкий слой специального состава (клеевой, масляный, эмульсионный), наносимый поверх холста или картона с целью придания их поверхности нужных цветовых и фактурных свойств и ограничения чрезмерного впитывания связующего вещества (масла). Если работать масляными красками на негрунтованной основе (например, холсте), краски не ложатся, жухнут, масло из краски впитывается в ткань, разрушает холст и красочный слой. По составу связующего вещества различают грунты: масляные, клеевые, эмульсионные, синтетические. По цвету — тонированные и цветные. Грунт, как правило, состоит из 3 элементов: тонкого слоя клея, покрывающего пленкой всю поверхность холста (то есть проклейки), и нескольких слоев грунтовочной краски, в том числе тонкого завершающего слоя. Проклейка — тонкий слой клея (столярного, казеинового или желатинового) — предохраняет холст от проникновения грунтовочной краски или масла в ткань или на обратную сторону холста, прочно связывает последующие слои грунта с холстом. Грунтовочная краска выравнивает поверхность холста, создает необходимый (чаще белый) цвет и обеспечивает прочное соединение красочного слоя с грунтом.

Грунтовка — в технологии живописи: процесс нанесения грунта на поверхность, предназначенную для живописной работы

Гуашь — водная краска, обладающая большими кроющими возможностями. Краски после высыхания быстро светлеют, и нужен немалый опыт, чтобы предвидеть степень изменения их тона и цвета. Гуашевыми красками пишут на бумаге, картоне, фанере. Работы имеют матовую бархатистую поверхность.

Деталь – элемент, подробность, уточняющая характеристику, менее значительная часть произведения, фрагмент.

Детализация — тщательная проработка деталей формы предметов на изображении. В зависимости от задачи, которую перед собой ставит художник, степень детализации может быть различной.

Дополнительные цвета — два цвета, дающие белый при оптическом смешении (красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный). При механическом смешении этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. Дополнительные цвета нередко называют контрастными.

Живопись — один из главных видов изобразительного искусства. Правдивая передача внешнего облика предмета, его внешних признаков возможна и графическими средствами — линией и тоном. Но передать все необычайно разнообразное многоцветие окружающего мира, может только живопись. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. Названия эти получились от связующего вещества или от применяемых материально-технических средств. Назначение и содержание живописного произведения требуют выбора таких изобразительных средств, с помощью которых можно наиболее полно выразить идейно-творческий замысел художника. По жанрам живопись подразделяется на станковую, монументальную, декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную.

Живопись по сырому — технический прием масляной и акварельной живописи. При работе маслом необходимо закончить работу до подсыхания красок и исключить такие этапы, как подмалевок, лессировки и повторные прописки. Живопись по сырому обладает известными преимуществами — свежестью красочного слоя, хорошей сохранностью, сравнительной простотой техники исполнения. В акварели перед началом работы по сырому бумагу равномерно смачивают водой. Когда вода впитается в бумагу и немного просохнет (через 2—3 мин), начинают писать; мазки краски, ложась на влажную поверхность, расплываются, сливаются друг с другом, создают плавные переходы. Так, можно добиться мягкости в передаче очертаний предметов воздушности и пространственности изображения.

Жухлость — нежелательные изменения в высыхающем красочном слое, из-за которых живопись лишается свежести, теряет блеск, звучность красок, темнеет, становится черноватой. Причина жухлости — чрезмерное уменьшение в краске связующего масла, впитываемого грунтом или нижележащим красочным слоем, а также нанесение красок на не вполне просохший предыдущий слой масляных красок.

Законченность — такая стадия в работе над этюдом или картиной, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла, или когда выполнена определенная изобразительная задача.

Зарисовка — рисунок с натуры, выполненной с целью сбора материала для более значительной работы, ради упражнения. В отличие от подобного по техническим средствам наброска, исполнение 3. может быть очень детализированным.

Клячка — разновидность мягкой резинки, применяемая в тех случаях, когда нужно осветлить тон тушевки в карандашных рисунках. Клячка мягка и легко разминается пальцами; ею не стирают карандаш, а ее слегка прижимают к тем частям рисунка, которые осветляют: графит пристаёт к клячке и удерживается ею, после того как она будет отнята от бумаги. Если осветляемые участки очень малы, клячке придают вид остроконечного конуса.

Колорит (этюда или картины) — характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, его цветовой строй. Главное его достоинство — богатство и согласованность цветов, соответствующих самой натуре, передающих в единстве со светотенью предметные свойства и состояние освещенности изображаемого момента. Колорит этюда определяется: 1) выдержанностью пропорциональных натуре цветовых отношений с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, 2) богатством и разнообразием рефлексов световоздушной и предметной среды, 3) контрастным взаимодействием теплых и холодных оттенков, 4) влиянием цвета освещения, который объединяет цвета природы, делает их соподчиненными и родственными. Правдивое отражение состояния реальных условий

освещенности оказывает воздействие на чувства зрителя, создает настроение, вызывает соответствующие эстетические переживания.

Кисти. Кисти бывают колонковые, беличьи, щетинные. Щетинные кисти предназначены для работы масляными красками, но могут быть использованы в живописи темперными и гуашевыми красками. Беличьи и колонковые кисти используют в акварели. По форме бывают плоские и круглые. Величину кисти обозначают номером. Номера плоских кистей и флейцев соответствуют их ширине в миллиметрах, а номера круглых кистей — диаметру (также выраженному в миллиметрах). После работы масляными красками кисти моют теплой водой с мылом. Нельзя мыть кисти в ацетоне: от этого портится волос. Акварельные кисти после работы моют в чистой воде. Ни в коем случае нельзя давать кистям засыхать, особенно после работы масляными красками, ставить кисти в банку волосом вниз, так как происходит деформация волоса. Вымытую кисть нужно завернуть в бумагу, тогда она сохранит свою форму.

Композиция — построение этюда или картины, согласование ее частей. При натурном изображении: подбор и постановка предметов, выбор наилучшей точки зрения, освещенности, определение формата и размера холста, выявление композиционного центра, подчинение ему второстепенных частей произведения. При создании картины: выбор темы, разработка сюжета, нахождение формата и размера произведения, характеристика действующих лиц, их отношения друг к другу, позы, движения и жесты, выразительность лиц, использование контрастов и ритмов — все это составные элементы композиционного построения картины, служащие наилучшему воплощению замысла художника. В такой композиции учитывается все: массы предметов и их силуэты, ритм, с которым они размещены на полотне, перспектива, воображаемая линия горизонта и точка зрения на изображаемое, колорит картины, группировка действующих лиц, направление их взглядов, направление линии перспективного сокращения предметов, распределение светотени, позы и Жесты и т. д.

Конструкция - в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения любой формы в натуре и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношении.

Контражур – явление восприятия предмета или объекта, стоящего против света и воспринимающегося в виде плоского силуэтного пятна. Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующих их усилению. Наибольшее значение имеет цветовой и тональный контраст. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

Контраст – художественный прием, представляющий собой сопоставление каких – либо противоположных качеств, способствующее их усилению. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. Контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигается большая выразительность и острота характеристики изображаемого.

Контур – в переводе с франц. означает «очертания какого-нибудь предмета», «линия, очерчивающая форму».

Локальный цвет — цвет, характерный для данного предмета (его окраска) и не претерпевший никаких изменений. В действительности так не бывает. Предметный цвет постоянно несколько изменяется под воздействием силы и цвета освещения, окружающей среды, пространственного удаления и называется он уже не локальным, а обусловленным. Иногда под локальным цветом подразумевают не предметный цвет, а однородное пятно

обусловленного цвета, взятого в основных отношениях к соседним цветам, без выявления мозаики цветных рефлексов, без нюансировки этих основных пятен.

Манерность — в художественной практике: свойства подхода и исполнения, лишенные простоты и естественности, приводящие к вычурным, надуманным или условным результатам. Чаще всего манерность называют пристрастие к какой-либо внешне эффектной, заученной манере и всякого рода предвзятым художественным приемам, тяготение к стилизаторству. Крайнее выражение манерности дает формалистическая практика современного буржуазного искусства.

Масляные краски — красители, смешанные с растительным маслом: льняным (преимущественно), маковым или ореховым; масляные краски от воздействия света и воздуха постепенно затвердевают. Многие основы (холст, дерево, картон) для работы на них масляными красками заранее грунтуемыми. Наиболее часто применяемая грунтовка следующая: материал покрывают жидким столярным клеем, а когда он высохнет, протирают пемзой, после чего покрывают мелким порошком мела, смешанным с клеевой водой до консистенции сметаны. Для очистки кистей их моют в керосине, скипидаре или бензине и окончательно в теплой воде с мылом, выжимая краску из корня кисти, после чего полощут в чистой воде.

Материальность изображаемых предметов передается прежде всего характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют характерные для них градации светотени. Гипсовый предмет цилиндрической формы имеет плавные переходы от света через полутень, тень и рефлекс. Стекланный цилиндрический сосуд не имеет ярко выраженных градаций светотени. На его форме только блики и рефлексы. Металлические предметы тоже характеризуются в основном бликами и рефлексами. Если передать на рисунке характер светотени, то предметы будут выглядеть материальными.

Другое, еще более важное условие, от которого зависит изображение материальных качеств предметов, — это выдержанность на рисунке или живописном этюде пропорциональных натуре тональных и цветовых отношений между предметами.

При восприятии материальных качеств предметов наше сознание опирается главным образом на их тональные и цветовые отношения (различия). Поэтому, если характер светотени, тональные и цветовые отношения переданы соответственно зрительному образу природы, мы получаем правдивое изображение материальных качеств предметов натюрморта или объектов пейзажа.

Моделировка — в изобразительном искусстве: передача объемно-пластических и пространственных свойств предметного мира посредством светотеневых градаций (живопись, графика) или соответствующей пластикой трехмерных форм (скульптура, в частности рельеф). Моделировка обычно осуществляется с учетом перспективы, в живописи же, кроме того, с помощью неразрывно связанных со светотенью цветовых градаций. Задачи моделировки не ограничиваются простым воспроизведением предметного мира: участвуя в идейно-образной характеристике предмета, она обобщает, усиливает и выявляет наиболее существенное, характерное.

Набросок — быстрый рисунок. Трактовка форм в наброске обычно отличается значительной обобщенностью, так как его цель — дать лишь общее представление о натуре. Набросок часто имеет самостоятельное значение, но могут быть и подготовительные наброски для картины.

Набросок в цвете — этюд небольших размеров, бегло и быстро исполненный. Главное назначение такого наброска — приобретение умения целно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые отношения основных ее объектов. Известно, что полноценный живописный строй изображения определяется пропорциональной передачей различий между основными цветовыми пятнами натуры. Без этого никакая тщательная проработка деталей, рефлексов, мозаики цветных оттенков не приведет к полноценному живописному изображению.

Натура — в практике изобразительного искусства это любые природные явления, объекты и предметы, которые художник изображает, наблюдая как модель непосредственно. С натуры выполняется, как правило, этюд, набросок, зарисовка, рисунок, портрет, а иногда пейзаж.

Натюрморт — один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т. п. Задача художника, изображающего натюрморт средствами живописи, передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемому. Изображение натюрморта особенно полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством. В натюрморте художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает технический навык живописной моделировки формы.

Нюанс — очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени и т.п. Образ — форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Обобщение художественное — способность художника познавать объективную действительность, выявляя главное, существенное в объектах и явлениях путем сравнения, анализа и синтеза. Произведение изобразительного искусства является результатом выразительности общего, сохраняя вместе с тем всю неповторимость конкретно-зрительного образа.

В узкопрофессиональном понимании обобщение — это последняя стадия процесса выполнения рисунка или живописи с натуры, следующая за детальной проработкой формы. На этой стадии работы осуществляется обобщение деталей с целью создания целостного образа натуры на основе цельного ее зрительного восприятия.

Образ художественный — специфическая форма отражения действительности в конкретно-чувственной зрительно воспринимаемой форме. Создание художественного образа тесно связано с отбором наиболее характерного, с подчеркиванием существенных сторон предмета или явления в пределах индивидуальной неповторимой природы этих предметов и явлений.

Известно, что сознание человека отражает не только объективный зрительный образ предмета или явления, но и эмоциональные качества их восприятия. Поэтому художественный образ в живописи содержит не только реальные черты изображаемого объекта, но и его чувственно-эмоциональную значимость.

Каждый образ — это одновременно правдивое отображение объективной действительности и выражение эстетических чувств художника, индивидуального, эмоционального его отношения к изображаемому, вкуса и стиля.

Обратная перспектива — ошибочный прием рисования перспективы, суть которого в том, что параллельные и горизонтальные в пространстве линии на картине изображаются не сходящимися, а расходящимися; встречается довольно часто в старинной иконописи, как следствие незнания художниками элементарных правил построения перспективы (в некоторых случаях допускается сознательное нарушение правил перспективного построения).

Объем — изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется прежде всего правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другим важным средством передачи объема на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс. Изображению объема на изобразительной плоскости способствует также направление мазка или штриховки, движение их по направлению формы (на плоских поверхностях они прямые и параллельные, на цилиндрических и шаровых — дугообразные).

Отношения — взаимосвязь элементов изображения, существующая в природе и используемая при создании произведения. Например, отношения цветов и оттенков (в живописи), тональные отношения тонов различной светлоты (в рисунке), отношения размеров и форм предметов (пропорции), пространственные отношения и т.д. Отношения, передаваемые в произведениях искусства, определяются методом сравнения.

Оттенок (нюанс) — небольшое, часто едва заметное различие в цвете, светлоте или насыщенности цвета.

Палитра — 1) небольшая тонкая доска четырехугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы; 2) точный перечень красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей творческой практике.

Пастель — цветные карандаши без оправы, изготовленные из красочного порошка. Их получают путем смешивания красочного порошка с клеящим веществом (вишневым клеем, декстрином, желатином, казеином). Работают пастелью на бумаге, картоне или холсте. Краски наносят штрихами, как в рисунке, или втирают пальцами с растушевкой, что позволяет добиться тончайших красочных нюансов и нежнейших переходов цветов, матовой бархатистой поверхности. При работе пастелью можно легко снимать или перекрывать красочные слои, так как она свободно соскабливается с грунта. Произведения, выполненные пастелью, обычно закрепляются специальным раствором.

Пейзаж — вид, изображение какой-либо местности; в живописи, и графике жанр и отдельное произведение, в котором основной предмет изображения — природа. Часто изображаются виды городов и архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж), морские виды (марина).

Перспектива — кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изображать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве.

Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена так называемая перспективная наблюдательность, т.е. изображение «на глаз» всевозможных форм предметов.

Перспектива воздушная определяет изменение цвета, очертаний и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

Планы пространственные — условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя. В картине различают несколько планов: первый, второй, третий, или передний, средний, задний. Пространство на плоскости холста или бумаги передается главным образом правильным перспективным построением. Если предметы или объемы на пространственных планах нарисованы без строгого соблюдения их перспективных изменений, цветовое решение мало что даст для изображения пространства.

Передаче пространственных качеств изображения способствует также характер мазка (в рисунке — характер штриха). Техника нанесения штриховки предметов переднего плана более определенная, жесткая и плотная. Мазок красок — более пастозный, рельефный, дробный. Дальние планы передаются более мягким штрихом, тонким лессировочным слоем краски.

Пластичность — гармоничность, выразительность и гибкость форм, линий, подмеченных художником в изображаемой натуре.

Пленэр – работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской. Термин «пленэр» обычно употребляется в применении к пейзажу, а также для обозначения произведений любого рода живописи, отличающихся многообразием и сложностью цветовых и тональных отношений и хорошо передающих световоздушную среду.

Пленэрная живопись — живопись под открытым небом. Активное значение в написании этюда на открытом воздухе имеют изменения красок природы под воздействием света и воздуха. Особое внимание при этом следует уделять общему тоновому и цветовому состоянию натуры (зависящему от силы и цвета освещения) и явлению воздушной перспективы. Определяющим моментом в живописи на пленэре является выдержанность тонального и цветового масштаба при построении тоновых и цветовых отношений этюда (см. тональный и цветовой масштаб изображения):

Подмалевок — подготовительная стадия работы над картиной, выполняемая в технике масляной живописи. Подмалевок выполняется обычно тонким красочным слоем и может быть однотонным или многоцветным.

Полутень — одна из градаций светотени на поверхности объемного предмета, промежуточная между светом и тенью (как в натуре, так и на изображении).

Полутон – тон, переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета; в произведениях искусства – средство выразительности художественного образа. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон.

Пропорции — отношения размеров предметов или их частей друг к другу и к целому. В рисунке или живописи эти отношения передаются в пропорциональном соответствии, то есть подобными, уменьшенными или увеличенными в одно и то же число раз. Соблюдение пропорций имеет решающее значение, так как они являются характернейшим признаком предмета и составляют основу правдивого и выразительного изображения.

Профиль – вид всякого живого существа или предмета при боковом положении.

Процесс живописи с натуры предполагает особый порядок ведения работы в начале, в середине и на завершающей стадии. Этот процесс идет от общего к детальной проработке формы и заканчивается обобщением — выделением главного и подчинением ему второстепенного. В живописи на этих стадиях решаются следующие конкретные задачи:

1) нахождение отношений основных цветовых пятен с учетом тонового и цветового состояния освещенности (ее силы и спектрального состава),

2) цветотоновые «растяжки» в пределах найденных основных отношений, цветовая лепка объемной формы отдельных предметов,

3) в стадии обобщения — смягчение резких контуров предметов, приглушение или усиление тона и цвета отдельных предметов, выделение главного, подчинение ему второстепенного. В конечном итоге все живописное изображение приводится к целостности и единству, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры.

Ракурс — перспективное сокращение живых предметов и предметных форм, значительно изменяющее их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии и т.п.), а также самим положением натуры в пространстве.

Рефлекс — светлый или цветной отсвет, возникающий на форме в результате отражения лучей света окружающих предметов. Цвета всех предметов взаимно связаны между собой рефлексами. Чем больше разница по светлоте и цвету между двумя расположенными рядом предметами, тем заметнее рефлексы. На шероховатых, матовых поверхностях они слабее, на гладкой они более заметны и более отчетливы в очертаниях. На полированных поверхностях они особенно отчетливы (в этом случае их усиливает зеркальное отражение).

Рисунок—1) полноценное воспроизведение предметного мира: объемно-пространственная моделировка, верные пропорции, правдивая экспрессия, ясно выраженный характер и т. д. Это основа для реалистического изображения действительности вообще — любыми техническими средствами и приемами. Обучение рисунку составляет важнейшую часть профессионального образования живописца, графика и скульптора;

2) разновидность художественной графики, основанная на технических средствах и возможностях рисования. В отличие от живописи, рисунок выполняется преимущественно твердым красящим веществом (карандаш, уголь, сангина и др.), как правило, посредством штриха и линии, при вспомогательной роли цвета;

3) отдельное произведение соответствующей разновидности графики.

Ритм и ритмичность — повторяемость тех или иных композиционных элементов произведения, особая их соразмерность, ведущая к стройной, закономерной слаженности целого. Ритм может проявляться через контрасты и соответствия группировок фигур, предметов, линий, движений, светотеневых и цветовых пятен, пространственных планов и др.

Свет — элемент светотеневых градаций, служит для обозначения освещенной части объекта.

Светотень — градация светлого и темного, соотношение света на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения и выражения замысла произведения. Благодаря светотени зрительно воспринимаются и передаются в произведении пластические особенности натуры. В природе характер светотени зависит от особенностей формы и материала

предмета. В произведениях искусства светотень подчиняется общему тональному решению. Градация светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Светлота – сравнительная степень отличия светлого от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

Силуэт – теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне), нарисованное или вырезанное из бумаги или другого материала. В произведениях искусства – вид фигур или предметов, при котором их форма воспринимается без деталей и резко выраженной объемности или выглядит совсем плоской. Так, силуэтность приобретает фигура, поставленная против света. Силуэтом называются также все профильные темные изображения в графике.

Статичность – в противоположность динамичности – состояние покоя, неподвижность. Статичность может соответствовать замыслу образного решения произведения. Но иногда статичность вызвана неумением художника передать движение.

Стилизация — 1) намеренная имитация художественного стиля, характерная для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, народности, эпохи. Обычно предполагает свободное истолкование содержания и стиля искусства, послужившего прототипом; 2) в изобразительном искусстве и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов; стилизация особенно характерна для орнамента, где она превращает объект изображения в мотив узора.

Техника (в искусстве) – совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. Умение пользоваться художественными возможностями материала и инструментами, которые применяются для передачи вещественности предметов, объемной формы. Технические средства искусства не остаются нейтральными по отношению к содержанию, а подчинены идейно-художественному замыслу произведения.

Темперные краски — водно-клеевые краски, приготовленные из сухих порошков, смешанных с яичным желтком, разведенным клеевой водой. В настоящее время изготавливаются также полужидкие краски, заключенные в тюбики и приготовленные на желтке, цельном яйце или эмульсии из растительного масла с яйцом и клеем. Темперными красками можно писать густо, как масляными, и жидко, как акварельными, разбавляя их водой. Сохнут они медленнее гуаши. Недостатком является разница в оттенках сырой и высохшей краски. Картины, написанные темперными красками, имеют матовую поверхность, поэтому их иногда покрывают специальным лаком, устраняющим эту матовость.

Тень — элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в природе и в изображении. Различают тени собственные и падающие. Собственными называют тени, принадлежащие самому предмету. Падающие — это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.

Теплые и холодные цвета. Теплые цвета условно ассоциируются с цветом огня, солнца, нагретых предметов: красные, красно-оранжевые, желто-зеленые. Холодные цвета ассоциируются с цветом воды, льда и других холодных объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые. Эти качества цвета относительны и зависят от расположения рядом другого цвета. Ультрамарин, например, холодный сам по себе, рядом с берлинской

лазурью будет теплым, а краплек красный будет казаться более холодным, чем киноварь красная. В цветовом облике видимой природы всегда присутствуют и теплые, и холодные оттенки. Это теплохолодность оттенков основывается прежде всего на естественных цветовых противопоставлениях на свету и в тени. В природе часто бывает так, что цвета у предметов холодные, а их тени теплые, и наоборот. Явлению теплохолодности способствует и так называемое контрастное зрительное восприятие цветов: от присутствия в воспринимаемой природе теплого цвета на сетчатке глаз возникает и впечатление холодного, хотя в природе этого нет. Теплохолодность в живописи является естественным явлением и неотъемлемым качеством живописного изображения этюда природы или картины.

Тон – степень светлоты, присущая цвету предмета в природе и в произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светлоты. Тон в рисунке является одним из ведущих художественных средств, так как рисунок обычно одноцветен (монохромен).

При помощи отношений различных тонов передаются объемность формы, положение в пространстве и освещение предметов. Тоном передается то различие предметов по светлоте, которое обусловлено в природе разнообразием их цвета и материала.

Тоновое изображение – изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, имеющими разную силу тона. Типичным примером тонового изображения является масляный или акварельный рисунок одним цветом (гризайль), а также рисунок карандашом, выполненный приемом тушевки.

Тоновые отношения – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных в природе тональных отношений между окраской предметов обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.

Фактура – характерные особенности материала поверхности предметов в природе и их изображение в произведениях искусств; особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала. Фактура произведения во многом зависит от свойств используемого художником материала, от особенностей природы, которую он изображает, а также от поставленной задачи и манеры исполнения. Фактура является одним из художественных средств, способствующих эмоциональному воздействию произведения.

Фас – вид спереди.

Фиксаж – закрепление рисунка специальными составами для придания ему лучшей сохранности.

Фон (в природе и в произведениях искусства) – любая среда, находящаяся за объектом, расположенным ближе, задний план изображения. В произведениях изобразительного искусства фон может быть нейтральным, лишенным изображений или включать изображение (изобразительный фон).

Форма – внешний вид, очертание, в изобразительном искусстве – объемно-пластические особенности предмета, во всех видах искусства – художественные средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения.

В творческом процессе находят форму, наиболее соответствующую замыслу. В любом из видов искусства форма в значительной степени определяет художественные достоинства произведения.

В изобразительном искусстве художественная форма – композиционная построенность, единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.). Она обусловлена его общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.

Художественные средства – все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения. К ним относятся: композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет, штрих, фактура и т.д.

Цветовые отношения — различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

Целостность – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частного – общему, второстепенного – главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

Целостность изображения – результат работы с природы методом отношений (сравнений) при целостном видении природы, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

Штрих – одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет собой линию, проведенную одним движением руки. Приемы работы штрихом разнообразны. Используются штрихи разной длины, силы и частоты, положенные в различных направлениях. При этом в зависимости от характера работы штрихи могут выглядеть как отдельные линии или сливаться в сплошное пятно.

Штриховка – определенная система нанесения штрихов, при которой штрихи в восприятии сливаются в сплошное тональное пятно. Штриховка позволяет передать светотеневые градации, достичь впечатления объемности формы, ее фактуру, выразительные эффекты динамики. Ш. бывает вертикальная, горизонтальная, диагональная, по форме изображаемого, перекрестная и т.д. Характер Ш. зависит не только от особенностей штрихов, но и от материала рисования и основы (так шероховатая бумага делает штрих рыхлым, а линию прерывистой).

Эскиз – подготовительный набросок этюда или картины. В процессе работы с природы этюд используется в качестве вспомогательного материала; в них разрабатываются варианты

композиции листа бумаги или холста. Эюда выполняют как в виде беглых карандашных зарисовок, так и в материале.

Эюд — изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения. Посредством эюда художник совершенствует свое профессиональное мастерство. Основной целью эюдной работы всегда остается правдивое и живое воплощение живописного замысла, создание картины. В реалистическом искусстве эюд всегда выполняет вспомогательную роль.

Эюдность является результатом переоценки роли эюда, она неизбежно ведет к обеднению идейно-образного содержания. Принято считать, что эюдность порождена импрессионизмом, ограничивающим деятельность живописца беглой работой с натуры, подменой эюдом картины

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Учебная практика

ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ

основной образовательной программы по специальности:

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы»

Квалификация: Художник народных художественных промыслов

Смоленск 2016 г.

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине: РАБОТА С НАТУРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ПЛЕНЭР

1. Модели контролируемых компетенций:

- компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины «Пленэр»:

а) общекультурные (ОК):

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1).
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2).
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3).
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4).

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5).
- Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6).
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7).
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8).
- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9).

б) профессиональные (ПК):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.

ПК 1.3. Сбирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 1.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность.

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной деятельности.

- сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций: история искусств, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, история мировой культуры, цветоведение, перспектива, живопись,

художественное проектирование изделий ДПИ и НП, технология исполнения изделий ДПИ и НП, история мировой культуры, а также с учебные и производственные практики.

- требования к результатам освоения дисциплины:

знать:

- законы композиции, линейной и воздушной перспективы,
- технические приёмы работы графическими и живописными средствами и художественными материалами
- закономерности построения художественной формы, её стилизации и особенностях ее восприятия.

уметь:

- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда;
- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности при работе с натуры и по представлению;
- использовать практические навыки в области графического изображения растительного и животного мира при работе с натуры и в композиции (по памяти и представлению), как одного из основных средств развития профессионального языка художника декоративно-прикладного искусства;
- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства;
- собирать подготовительный материал для дальнейшего его использования в художественно-проектной деятельности;
- систематически трудиться в художественной сфере

владеть:

- различными приемами выполнения живописных и графических работ; достаточным уровнем профессионального сознания, основанном на понимании социальной значимости своей будущей профессии;

п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Вводная беседа. Этюды и зарисовки архитектурных элементов исторических памятников архитектуры с использованием различных	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	зачёт-просмотр

	художественно-графических материалов		
2	Этюды и зарисовки архитектурных объектов городского пейзажа	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	зачёт-просмотр
3	Этюды пейзажа с ограниченным пространством	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	зачёт-просмотр
4	Этюды несложного пейзажа в различных состояниях	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	зачёт-просмотр
5	Этюды и зарисовки интерьера архитектурных объектов	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	зачёт-просмотр
6	Этюды натюрморта в условиях пленэра	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	зачёт-просмотр
7	Композиционные этюды и рисунки городского пейзажа	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	
	Композиционный эскиз городского пейзажа на основе наблюдений.	ОК - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ПК – 1.1-1.7, 2.1-2.7	зачёт-просмотр

Формой проверки и оценки учебной работы студентов, уровня полученных знаний, практических навыков и умений в объеме требований учебных программ является зачёт, в форме коллегиального просмотра учебно-творческих работ.

Оценка	Критерии оценок
5	3. Выполнение работы в полном объеме, на хорошем профессиональном уровне. 4. Грамотное решение поставленных задач: композиционных, колористических, графических; размещение изображения на листе заданного формата; построение объектов, выявление их конструктивной формы, с учётом законов линейной и воздушной перспективы. Грамотное расположение предметов на плоскости и в пространстве; передача состояния освещения, материальности предметов (объём, фактура, вес и т.д.), их светотеневая моделировка. Передача характерных черт с достаточной степенью законченности. Подчинение частного целому. Умелое владение средствами живописи и рисунка.
4	3. Выполнение работы в полном объеме. 4. Грамотное решение поставленных композиционных задач. Грамотное изображение формы предметов с учётом перспективных сокращений, особенностей их строения, материальности и среды, в которой они расположены; соблюдение пропорций и единства предметов в работе, хорошее композиционное решение; допускается не завершённая проработка деталей, незначительные ошибки построения и компоновки работы в листе. Достаточно умелое владение художественными средствами.
3	3. Выполнение работы в неполном объеме. 4. Погрешности в решении поставленных композиционных задач. Ошибки композиционного решения, несоблюдение основных правил перспективного построения, неправильные пропорции, непонимание конструктивных

	особенностей формы, неточная передача тональных и цветовых отношений. Незаконченность – выполнение работы менее чем наполовину. Недостаточно умелое владение художественными средствами.
2	3. Выполнение работы в неполном объеме. 4. Отсутствие грамотного решения поставленных композиционных задач, низкое. Незнание правил перспективного построения. Неумение выявить конструктивную форму и её характерные цветовые особенности. Грубые ошибки в передаче колористической гаммы, пластической формы и пропорций. Выполнение работы менее чем на 1/3. Отсутствие профессиональных навыков владения художественными средствами.

Составитель: _____ Е.С.Королькова

«___» _____ 20__ г.

6. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная (рабочая) программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки

(специальности) _____

(утвержден _____),

учебным планом института по этому же направлению (специальности),

утвержденному ученым советом _____, с учетом примерной

программы дисциплины (утверждена _____).

Автор программы - преподаватель СПО _____ О.В.Шадрина член СДР _____

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

Учебная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

(рецензент - _____, протокол № _____ от _____)

Заведующий кафедрой _____

(ученая степень, звание)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Учебная программа рассмотрена и одобрена на заседании научно-методического совета (протокол №__ от_____).

Председатель совета _____ (Ф.И.О.)
(ученая степень, звание) (подпись)
(дата)

Учебная программа рассмотрена и одобрена на заседании постоянной комиссии по менеджменту качества (протокол №__ от_____).

Председатель совета _____ (Ф.И.О.)
(ученая степень, ученое звание) (подпись)
(дата)

Согласовано:

Начальник учебно-методического управления _____ (Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)