

**Приложение 1 к РПД Академическая живопись
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное
образование (цифровой дизайн)
Форма обучения – очная
Год набора - 2023**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
3.	Направленность (профиль)	Художественное образование. Дополнительное образование (цифровой дизайн)
4.	Дисциплина (модуль)	Академическая живопись
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2023

I. Методические рекомендации

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время проведения лекционных и практических занятий

Изучение дисциплины «Академическая живопись» позволяет студенту сформировать компетенции в области отражения действительности средствами живописи.

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относиться к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Лабораторные занятия посвящены приобретению наиболее важных умений и навыков в создании живописных работ, знакомят студентов с организацией процесса их выполнения. Они служат для закрепления изученного теоретического материала, развития умений и навыков подготовки и ведения работы над живописным произведением, приобретения опыта работы различными живописными материалами и инструментами, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов к самостоятельной работе над художественным произведением. В результате проведения лабораторных занятий студентами выполняется ряд аудиторных постановок с натуры, что служит условием формирования профессиональных компетенций в области художественного отражения действительности.

В ходе подготовки к лабораторным занятиям студенту следует изучить основную и дополнительную литературу рекомендуемую программой, учесть рекомендации

преподавателя и требования рабочей программы. Кроме того, студентам необходимо ознакомиться с примерами работ из методического фонда кафедры по данной теме и приготовить все необходимые художественные материалы в зависимости от технологии выполнения работ по данной теме.

1.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, творческая, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Обучение студентов МАГУ включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины являются:

1. выполнение живописных работ в различных техниках, в соответствии с программой дисциплины;
2. выполнение краткосрочных работ по живописи – этюдов с натуры;
3. подготовка докладов, презентаций, научных сообщений и выступление с ними на практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях;
4. подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;
5. решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем;
6. формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим занятиям;
7. подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы обучения);
8. подготовка к зачету \ экзамену.

В образовательном процессе студентов МАГУ выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- выполнение живописных работ в различных техниках, в соответствии с программой дисциплины;
- выполнение краткосрочных работ по живописи – этюдов с натуры;
- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- написание рефератов;
- подготовка к лабораторным занятиям;

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);
- выполнение микроисследований;
- подготовка практических разработок;
- компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов.

1.4 Методические указания к выполнению терминологического диктанта

Терминологический диктант предполагает проверку понимания ключевых терминов по дисциплине, может быть проведен как самостоятельное контрольное мероприятие или быть включенным в собеседование со студентом. Проведение диктанта предполагает, что студент умеет раскрывать содержание термина или по развернутому определению записывать термин (понятие) в чек-лист. Терминологический диктант проводится как подготовка к тестовым заданиям. Для подготовки к диктанту можно использовать следующие формы работы:

- работа с конспектом лекций;
- составление глоссария по темам;
- составление мемокарты понятия, где используется несколько терминов.

1.5. Методические рекомендации по подготовке презентаций

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы.

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного.

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать заданный регламент времени.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения.

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике.

Алгоритм создания презентации

1 этап – определение цели презентации

2 этап – подробное раскрытие информации,

3 этап - основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Рекомендации по созданию презентации:

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.
2. Тщательно структурированная информация.
3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.
4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.
5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.
6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.
7. Графика должна органично дополнять текст.
8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут.

1.6. Методические указания к выполнению тестовых заданий

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу.

II. Планы лабораторных занятий

Лабораторная работа № 1

Тема: Натюрморт из предметов простых по форме и различных по тону и цвету.

Материалы: акварель, акварельная бумага (скорлупа) формат А2. Метод лессировки.

Постановка: 3, 4 предмета быта призматической и цилиндрической формы, 2, 3 драпировки и дополнительные элементы.

Цель:

Организовать в натюрморте цветовую гармонию.

Приобретение навыков работы акварельными красками методом лессировок.

Задачи:

грамотное композиционное решение формата;

определить и передать тональные, цветовые и пространственные отношения натюрморта;

передать цветом объем и форму предметов;

передать эстетические качества натюрморта;

План:

1. Анализ постановки. Определение тональных и цветовых отношений в натюрморте, характера и расположения источника освещения;
2. Построение натюрморта на формате;
3. Работа в цвете. Передача тона, цвета и объемной формы предметов средствами живописи, методом послойной живописи, лессировки;
4. Проработка деталей, уточнение цветовых и тональных отношений;
5. Передача фактурных характеристик предметов, обобщение;
6. Анализ выполненной работы;

Задание для самостоятельной работы:

выполнить 4 этюда предметов быта овощей и фруктов акварельной краской на формате А3 используя приемы работы лессировка;

Литература[1,2,5]

Лабораторная работа № 2

Натюрморт из предметов, сближенных по цвету на нейтральном фоне.

Материалы: акварель, акварельная бумага (скорлупа) формат А3, 2 листа. Метод акварель по сырому.

Постановка: предметы быта, (вазы, сосуды, фрукты), неяркие по окраске, сближенные по цветовой гамме и простые по форме.

Цель:

Организовать в натюрморте цветовую гармонию.

Приобретение навыков работы акварельными красками методом акварель по сырому.

Задачи:

грамотное композиционное решение формата;

выполнить 2 этюда акварелью, применяя прием акварель по сырому;

определить и передать тональные, цветовые и пространственные отношения натюрморта;

передать цветом объем и форму предметов;

передать эстетические качества натюрморта;

План:

1. Анализ постановки. Определение тональных и цветовых отношений в натюрморте, характера и расположения источника освещения;

2. Построение натюрморта на формате;

3. Работа в цвете. Передача тона, цвета и объемной формы предметов средствами живописи, методом акварель по сырому;

4. Проработка деталей, уточнение цветовых и тональных отношений;

5. Передача фактурных характеристик предметов, обобщение;

6. Анализ выполненной работы;

Задание для самостоятельной работы:

выполнить 3 этюда предметов быта овощей и фруктов акварельной краской на формате А3 используя приемы работы по сырому;

Литература[1,2]

Лабораторная работа № 3.

Тематический натюрморт, с атрибутами искусства, контрастных цветовых сочетаний с несколькими драпировками.

Материалы: корпусная краска по выбору (гуашь, масло, акрил), холст на картоне, картон или акварельная бумага, формат 50/70, кисти щетина или синтетика.

Постановка: Предметы быта и атрибуты искусства (античная голова, палитра, кисти и др. 2драпировки, одна с несложным орнаментом)

Цель:

Художественно-творческий анализ учебной постановки, создание цветовой гармонии и целостности произведения.

Приобретение навыков работы корпусными красками.

Задачи:

грамотное композиционное решение формата;
определить и передать тональные, цветовые и пространственные отношения натюрморта;
передать цветом объем и форму предметов;
передать материальность изображаемых поверхностей;
передать эстетические качества натюрморта;
выявить роль освещения как гармонизирующего начала;

План:

1. Анализ постановки. Определение тональных и цветовых отношений в натюрморте, характера и расположения источника освещения;
2. Композиционный поиск решения формата;
3. Построение натюрморта на формате;
4. Работа в цвете. Передача тона, цвета и объемной формы предметов средствами живописи с применением особенностей корпусной живописи;
5. Проработка деталей, уточнение цветовых и тональных отношений;
6. Передача фактурных характеристик предметов, обобщение;
7. Обобщение, передача рефлексных связей;
8. Анализ выполненной работы;

Задание для самостоятельной работы:

выполнить 2 этюда предметов быта колоритных по цвету и эффектные по форме, контрастные по тону, а также овощей и фруктов корпусной краской на формате А3 используя приемы работы корпусной краской, передать фактурные характеристики поверхностей.

Литература: [1,2,3,4,5]

Лабораторная работа № 4

Живописное изображение головы натурщика. Этюд в технике гризайль, корпусной краской.

Материалы: корпусная краска по выбору (гуашь, масло, акрил) белила и темный тон (марс коричневый, сиена жженая и др.), холст на картоне, картон или акварельная бумага, формат 50/60, кисти щетина или синтетика.

Постановка: натурщик (мужская модель), направленное освещение софитом.

Цель:

Приобретение умений и навыков изображения объемной формы головы и ее частей. Развитие навыков работы корпусными красками.

Задачи:

грамотное композиционное решение формата;
определить и передать тональные и пространственные отношения в постановке;
передать тоном объем и форму головы и ее частей;
передать тональные отношения в постановке;
передать фактурные характеристики изображаемых объектов;

План:

1. Анализ постановки. Определение тональных отношений, характера и расположения источника освещения;
2. Композиционный поиск решения формата;
3. Построение формы головы на формате;
4. Работа в материале. Передача объемной формы средствами светотени с применением особенностей корпусной живописи;

5. Проработка деталей, уточнение тональных отношений;
6. Передача фактурных характеристик в портрете, обобщение;
7. Анализ выполненной работы;

Задание для самостоятельной работы:

выполнить этюда головы натурщика корпусной краской на формате А3 используя приемы работы корпусной краской;

Литература: [1,2,3]

Лабораторная работа № 5

Живописное изображение головы натурщика с плечевым поясом.

Материалы: корпусная краска по выбору (гуашь, масло, акрил), холст на картоне, картон или акварельная бумага, формат 50/60, 50/70 кисти щетина или синтетика.

Постановка: натурщик (женская модель), направленное освещение софитом.

Цель:

Приобретение умений и навыков изображения объемной формы головы и ее частей.

Развитие навыков работы корпусными красками.

Создание цветовой гармонии и передача эмоционального состояния постановки.

Задачи:

грамотное композиционное решение формата;

определить и передать тональные, цветовые и пространственные отношения в постановке;

передать цветом и тоном объем и форму головы и ее частей;

передать тональные отношения в постановке в соответствии с характером источника освещения;

передать фактурные характеристики изображаемых объектов;

План:

1. Анализ постановки. Определение тональных отношений, характера и расположения источника освещения;

2. Композиционный поиск решения формата;

3. Построение формы головы на формате;

4. Работа в материале. Передача объемной формы средствами светотени с применением особенностей корпусной живописи;

5. Передача цветового и эмоционального состояния постановки;

6. Передача фактурных характеристик в портрете, обобщение;

7. Анализ выполненной работы;

Задание для самостоятельной работы:

выполнить этюда головы натурщика корпусной краской на формате А3 используя приемы работы корпусной краской;

Литература: [1,2,3,5]

Лабораторная работа № 6

Живописное изображение одетого натурщика в несложном ракурсе.

Материалы: корпусная краска по выбору (гуашь, масло, акрил), холст на картоне, картон или акварельная бумага, формат 50/70, 60/80 кисти щетина или синтетика.

Постановка: натурщик (женская модель), направленное освещение софитом.

Цель:

Приобретение умений и навыков изображения объемной формы (фигура человека).

Развитие навыков работы корпусными красками.

Создание цветовой гармонии и передача эмоционального состояния постановки.

Задачи:

грамотное композиционное решение формата;

определить и передать тональные, цветовые и пространственные отношения в постановке;

передать цветом и тоном объем и форму фигуры человека в целом и ее частей;

передать тональные и цветовые отношения в постановке в соответствии с характером источника освещения;

передать фактурные характеристики изображаемых поверхностей;

создать цветовую гармонию и эмоциональное состояние в работе;

План:

1. Анализ постановки. Определение тональных отношений, характера и расположения источника освещения;
2. Композиционный поиск решения формата;
3. Построение объемной формы на формате;
4. Работа в материале. Передача объемной формы средствами светотени с применением особенностей корпусной живописи;
5. Передача цветового и эмоционального состояния постановки;
6. Передача фактурных характеристик, обобщение;
7. Анализ выполненной работы;

Задание для самостоятельной работы:

выполнить этюда фигуры натурщика корпусной краской на формате А3 используя приемы работы корпусной краской;

Литература: [1,2,3, 4]