

ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
по дисциплине

ОП.02 ЖИВОПИСЬ

по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальности

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

по программе базовой подготовки

со сроком обучения 2 года 10 месяцев
на 2016 – 2019 учебный год

2016 год

РАССМОТРЕНО

на методическом заседании

обще профессионального цикла

протокол

№ _____ от _____ 2016г.

Методист _____

Составитель:

Кашапова Гузель Мунировна – преподаватель дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения

ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
2. Виды самостоятельной работы студентов.....	5
3. Перечень самостоятельных работ по дисциплине.....	6
4. Педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов.	
4.1 Методические рекомендации по выполнению практической работы.....	11
5. Заключение.....	14
6. Список использованной литературы.....	15

1. Пояснительная записка

Задача курса живописи для специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)– дать общую профессионально-художественную грамоту, которая могла бы стать прочной основой для самостоятельной практической работы, развить у них способность видеть и изображать форму во всем её многообразии.

Цель курса живописи состоит в раскрытии законов изображения реального мира, а также в развитии художественного вкуса, понимания цветовой гармонии.

Преподавание курса живописи должно проходить в тесной связи с другими дисциплинами специального цикла.

Обучая основам рисунка, живописи, композиции, преподаватель прежде всего должен воспитывать в обучающемся художника-реалиста, использовать опыт реалистического искусства прошлого и настоящего.

Специфика среднего художественного учебного заведения требует особого внимания к рисунку в живописной работе – основополагающему моменту в процессе обучения специальным дисциплинам.

Ставя задачей научить студентов правдивому изображению действительности, художественный колледж основывает метод обучения изобразительной грамоте на всестороннем изучении природы, поэтому основным видом учебной работы по живописи является этюд с натуры, в процессе выполнения которого студент получает комплекс профессиональных навыков. Здесь не только приобретаются основы живописной грамоты, но и развивается живописное видение, художественный вкус, повышается общая профессиональная культура студента. В этом большое воспитательное значение этюда.

Успех выполнения этюда во многом зависит от того, каким образом организован натюрморт или поставлена модель, насколько удачно задумана постановка. Нельзя методически усложнять задания, ставить перед обучающимися в учебных постановках непосильные задачи, дублировать высшую школу.

Постановки должны быть жизненными и органичными, пробуждать живой интерес учащихся, соответствовать методическим задачам курса и данного задания.

Нужно добиваться ясности и четкости в характеристике учебных постановок. Добиваясь цветовой гармонии и психологической выразительности, нельзя забывать о единстве образной и цветовой характеристики.

Следует всегда иметь в виду, что тщательно продуманная, содержательная постановка, удачный натюрморт или модель, её одежда, фон, интерьер, освещение – всё это способствует активной и успешной работе обучающихся над заданием.

В процессе обучения преподавателю необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого студента, понять природные дарования его, бережно сохраняя и развивая положительные стороны способностей к изобразительной деятельности.

Преподаватель внимательно следит за тем, чтобы студенты полностью использовали все отведенные программой часы работы над каждым заданием. Не следует разрешать учащимся заменять длительную работу несколькими короткими этюдами или при неудаче бросать начатую работу.

Задача преподавателя в процессе работы – уметь вовремя обнаруживать ошибку, поправить студента и убедить в нецелесообразности тех или иных исправлений, давать правильное направление в работе. И в то же время нужно помнить, что начинающему художнику нужен успех – он возбуждает и укрепляет желание трудиться дальше, искать, исправляться и добиваться лучшего результата. Поэтому, не подчеркивая некоторое время недостатки самостоятельных работ учащегося, преподавателю необходимо чаще отмечать отдельные положительные моменты – остро подмеченные особенности натуры, правильность пропорций, удачную композицию и другие успехи ученика. Здесь необходимо отметить, что педагогу требуется большое умение, настойчивость и время, чтобы увидеть по-настоящему положительные результаты работы обучающихся. Необходимо как можно скорее и настойчиво убедить обучающихся, что добиться настоящего мастерства художнику невозможно без умения остро наблюдать и быстро фиксировать результаты наблюдения.

В домашних работах учащиеся закрепляют учебный материал, пройденный на уроках, а также выполняют задания по пластическому обобщению изученной в классе натуры.

Все задания (аудиторные и внеаудиторные) должны регулярно просматриваться и оцениваться предварительной текущей оценкой преподавателем коллегиально с преподавателями параллельных групп, а затем анализируется в присутствии студентов для выявления ошибок и достижений. При коллективном обучении это важный момент в учебном процессе и познании при сравнительной характеристике результатов работы группы над учебным заданием.

2. Виды самостоятельной работы студентов

В образовательном процессе среднего профессионального образовательного учреждения 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 учебной 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:

1. Выполнение практических работ

Формы и методы контроля самостоятельной работы:

- Экспертная оценка во время просмотра

3. Перечень самостоятельных работ по дисциплине «Живопись»

№ и название темы	Наименование самостоятельной работы	Рекомендуемая литература	Час	Формы выполнения
Раздел 1. Основы изобразительной грамоты Тема 1. 1. Различные виды и техники живописи	1 Выполнение акварельной отмычки	1. У. Ф. Пауэль «Цвет и как его использовать», М.: Астрель, 2009 2. И. Варзилова «Цветоведение: знакомство с основными цветами» // Художественная школа, 2009 3. С. Е. Беляева «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования», М.: Академия, 2011 3. Интернет-ресурсы http://art-veranda.ru/paintings-and-drawings/akvarel-zhivopis-risunki-akverelyu/	6	Выполнение упражнений
Раздел 2. Живопись натюрморта Тема 2. 1. Передача объема предметов и перспективы средствами живописи	1 Зарисовка предметов быта	1. Н. М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск.: Титул, 2001 2. Ю. М. Кирцер «Рисунок и живопись», М.: Академия, 2006 3. Интернет-ресурсы http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/166/19166/1522 http://myrisunok.ru/stati-orisovanii/natyurmort-zhanr-zhivopisi.html	16	Выполнение зарисовки
Тема 2.2. Натюрморт в технике «гризайль»	1 Выполнение этюда натюрморта в монохромной	1. У. Ф. Пауэль «Цвет и как его использовать», М.: Астрель, 2009 Интернет-ресурсы http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-	14	Выполнение этюда

	цветовой гамме	anatolevna-jakovleva/risovanie-osenii-peizazh-s-primeneniem-pechaty-gazetnoi-bumagai-poshagovo-s-foto.html http://ency.info/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/zhanry-zhivopisi/519-natyurmort		
Тема 2. 3. Натюрморт из предметов быта различных по цвету и форме	1 Живописное изображение предметов быта	С. Е. Беляева «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования», М.: Академия, 2011 http://artstudying.com/statiy/26-risunoknaturmort https://infourok.ru/razrabotka-risunok-natyurmorta-iz-bitovih-predmetov-306200.html http://ebooks.grsu.by/bogustov/3-etyudy-natyurmorta.htm	14	Выполнение этюда
Раздел 3. Живописное изображение птиц, рыб, насекомых Тема 3. 1. Этюды птиц, рыб, насекомых	1 Выполнение этюдов домашних животных 2 Выполнение этюдов диких животных	Ю. М. Кирцер «Рисунок и живопись», М.: Академия, 2006 У. Ф. Пауэль «Цвет и как его использовать», М.: Астрель, 2009 К.Аккизов Учимся рисовать растения и животных, Харьков, 2010 http://juicер.ru/?cat=3 http://www.lookmi.ru/animals.html	28	Выполнение этюдов
Раздел 4. Живописное изображение пейзажа Тема 4. 1. Этюд пейзажа	1 Живописное изображение панорамного индустриального пейзажа	С. Е. Беляева «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования», М.: Академия, 2011 А.Гууткнехт Пейзажи, Москва Астрель, 2003 http://www.muzzeum.net/zhivopis-peyzazh-pravila-kompozitsii-peyzazha/	14	Выполнение этюда пейзажа
Раздел 5. Живописное изображение головы человека Тема 5. 1. Сложный натюрморт с гипсовой античной маской	1 Выполнение этюдов натюрморта из бытовых предметов	У. Ф. Пауэль «Цвет и как его использовать», М.: Астрель, 2009 Н. М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск.: Титул, 2001 http://ebooks.grsu.by/bogustov/5-etyud-golovy-naturshchika.htm	14	Выполнение этюдов
Тема 5. 2. Этюд головы человека	1 Этюд головы человека в теплом колорите 2 Этюд головы человека в холодном колорите	Н. М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск.: Титул, 2001 http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-anatolevna-jakovleva/risovanie-osenii-peizazh-s-primeneniem-pechaty-gazetnoi-bumagai-poshagovo-s-foto.html http://ency.info/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/zhanry-zhivopisi/519-natyurmort	28	Выполнение этюдов

Тема 5. 3. Этюд торса и головы в определенной цветовой гамме	1 Живописное изображение обнаженного женского торса	С. Е. Беляева «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования», М.: Академия, 2011 http://ebooks.grsu.by/bogustov/7-etyud-obnazhennogo-torsa-s-rukami.htm	14	Выполнение этюдов
Тема 5. 4. Тематический портрет с руками	1 Живописное изображение тематического поясного портрета	Ю. М. Кирцер «Рисунок и живопись», М.: Академия, 2006 http://artstudying.com/stati-po-risunku/31-risunokmuzhfigury	14	Выполнение этюдов
Тема 5. 5. Геометрический стиль в живописном изображении	1 Геометрическая стилизация живописного изображения натюрморта из бытовых предметов 2 Геометрическая стилизация живописного изображения пейзажа 3 Геометрическая стилизация живописного изображения головы человека	И. Варзилова «Цветоведение: знакомство с основными цветами» // Художественная школа, 2009 К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова «Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному», Ростов н/ Д.: Феникс, 2009 Интернет –ресурсы: http://skillsup.ru/blog/review/osnovnyie-napravleniya-izobrazitelnogo-iskusstva-xx-veka.html	42	Выполнение работ

4. Педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов.

Основной принцип обучения живописи – неразрывность процесса работы над цветом и формой.

Решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы, тона, материальности. Во всех заданиях по живописи обязательное строгое соблюдение рисунка – основы реалистического изображения.

Основная цель первого курса – студенты должны знать - как брать цветовые отношения в сравнении, лепить форму цветом, передавать материальность предметов, последовательно вести этюд.

Знакомство с акварельной живописью дает определенный комплекс профессиональных навыков. За это время студенты должны знать элементарные сведения по цветоведению (цвета основные и дополнительные, теплые и холодные, контрастные и сближенные, понятие о локальном цвете предмета и его изменениях под воздействием освещения на объемной форме).

Необходимо помнить постоянно об огромной роли рисунка в акварельной живописи и требовать это от студентов. Большое внимание следует уделять собственно акварельной технике, работе цветом без применения белил.

При организации постановки натюрмортов преподавателю нужно учитывать их целевую и методическую направленность, студенты должны уметь -выбирать простые и понятные по объему, не пестрые по окраске (с ясным локальным цветовым тоном) предметы с ярко выраженной материальностью.

В качестве предметов для натюрмортов используются ветки растений, фрукты, овощи, различные предметы быта, гипсовые орнаменты, драпировки, муляжи, чучела птиц и т.д.

Размер учебной работы 1-2 семестра – формат А3.

В 3 семестре студенты переходят к изучению техники гуаши.

При работе в цвете особое значение имеет организация палитры, целесообразный подбор красок и их расположение, грамотное смешивание красок, а также умение писать этюд, не допуская жухлости и черноты в живописи.

Необходимо уделять внимание характеру постановок. Каждый натюрморт должен нести определенные учебные задачи. Усложнение задач заключается не в увеличении количества предметов, а в усложнении целевой методической установки. Между предметами натюрморта должна быть организована живописно-пластическая и смысловая связь.

Преподаватель постоянно следит за правильной методической последовательностью ведения этюда и грамотностью рисунка и живописи. Ставятся задачи по передаче пространства – воздушной перспективы и по лепке сложной формы.

В 4-5 семестре обучающиеся должны уметь:

Наряду с передачей большой формы и больших отношений, учащиеся должны внимательно отнестись к работе над деталями (глаза, нос, рот).

Активное рисование кистью (живая лепка формы) должно быть противопоставлено бездумности и пассивному срисовыванию.

При подборе модели необходимо следить, чтобы студенты имели возможность писать разные по характеру головы. Для постановки нужно подбирать модель с четкими, ясными по форме чертами лица, выразительными по характеристике.

Как правило, следует ставить натурщиков без головных уборов. Задачи учебного этюда должны отличаться от задач портрета. Размер головы нужно брать несколько меньше натуры. Подмалевок нужно вести как можно активнее, в цвете основные усилия направлять на поиски отношений и большой формы. По окончании подмалевка продолжается работа над цветом и формой.

Не следует забывать, что работа ведется сначала от общего к частному, а затем от частного к общему.

В дополнение к работе в аудитории обучающиеся выполняют домашние работы этюды голов, различных по характеру, в разных условиях освещения.

В последующих заданиях закрепляются знания, полученные студентами в работе над этюдами головы. Затем приступают к живописи одетой и обнаженной полуфигуры. В эти задания входят самые сложные в анатомическом отношении части фигуры: голова, руки, плечевой пояс, грудная клетка, живот, таз. Основные цели – изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи его отдельных частей.

Первое, с чего начинается работа, - это подбор модели, отвечающей задуманному плану постановки. Если в группе ставятся две модели, то лучше, чтобы эти постановки не были похожи друг на друга. Сделав постановку, преподаватель разъясняет основные задачи: 1. Композиционное решение. 2. Колористический строй (живописное решение). Выполнив несколько композиционных набросков и найдя лучший, студенты приступают к работе. Можно также сделать предварительный этюд на цветовое решение. Наиболее ответственным моментом работы над этюдом является подмалевок – основа окончательного цветового решения. Не следует допускать, чтобы студенты небрежно и непродуманно замазывали холст. Переход к разработке отдельных форм можно разрешать лишь после того, как будут верно определены цветовые отношения в подмалевке.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия

самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Критерии и система оценки творческой работы по «Живописи»

Оценки в баллах

Оцениваемые навыки

	5 (отлично)	4 (хорошо)	3 (удовл.)	2 (неудовл.)
I. Композиционное решение	<ul style="list-style-type: none"> -гармонично найдены пропорции изображения и поля листа -наблюдается единство и взаимосвязь между частями изображения -размещение цветowych пятен и оттенков поддерживает композиционное построение рисунка 	<ul style="list-style-type: none"> -размещение цветowych пятен и оттенков в целом равномерно по композиции -изображение размещено не пропорционально размеру листа: слишком близко или далеко от края листа -цветовое равновесие найдено в изображении предметов 	<ul style="list-style-type: none"> -изображение сдвинуто в сторону или вниз -намечено преобладание одного цвета по всему полю рисунка -пустое пространство не задействовано в изображении -нет равновесия в использовании цветowych пятен: броские яркие цвета сгруппированы в одном-двух местах рисунка 	<ul style="list-style-type: none"> -изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое -нет равновесия в использовании цветowych пятен
2. Соблюдение пропорциональных цветowych отношений	<ul style="list-style-type: none"> - пропорциональные соотношения изображения предметов соответствуют реальным -пропорции 	<ul style="list-style-type: none"> -пропорции использованы в рисунке цветowych объединены по двум или более признакам цвета (тон, цветовой тон, насыщенность, яркость) 	<ul style="list-style-type: none"> -пропорции использованных в рисунке цветowych объединены по одному из признаков цвета (тон, цветовой тон, насыщенность, яркость) 	<ul style="list-style-type: none"> -пропорции использованных в рисунке цветowych не определены по тепло-холодности по яркости по насыщенности

3. Передача формы предметов цветом	<p>-объем лепится живописным мазком и изменением цвета и тона в соответствие с освещением</p> <p>-соблюдено сочетание</p>	<p>-переходы от света к тени выражены активно и вызывают ощущение глубины изображенных деталей</p>	<p>-объем в некоторых местах намечен тоновыми сочетаниями</p> <p>-наблюдается сочетание холодного и теплого цветов, но их распределение</p>	<p>-рисунок выглядит раскрашенным, цвета либо слишком яркие, «открытые», либо слишком сложные и «грязные» без тоновых изменений</p> <p>-нет сочетания</p>
4. Живописно-пространственное решение	<p>-в рисунке хорошо выражено пространство с помощью использования правил световоздушной перспективы:</p> <p>а) для передачи переднего плана использованы тоновые контрасты</p> <p>б) для передачи переднего плана использованы цветовые контрасты</p> <p>в) отчетливо выражены три пространственных плана с помощью тоновой и цветовой характеристики</p> <p>-наблюдается распределение тепло-</p>	<p>-в рисунке хорошо выражено пространство с помощью использования правил световоздушной перспективы:</p> <p>а) для передачи переднего плана использованы тоновые контрасты</p> <p>б) с помощью тоновой характеристик и отчетливо выражены три пространственных плана</p> <p>-цветовое решение дальнего, среднего и переднего плана слабо различается</p>	<p>-наблюдается попытка передачи пространства в рисунке</p> <p>-контрасты цвета и тона использованы неуместно:</p> <p>наблюдается эффект приближения дальнего плана и удаления переднего</p> <p>-все части и детали в изображении решены однообразно по цвету и тону</p> <p>-цветовые и тоновые контрасты не использованы</p>	<p>-в рисунке не соблюдены правила воздушной перспективы: нет изменения тона и цвета по степени удаления или приближения, цвет набран однородный без живописных переходов</p> <p>-в работе не используются тоновые контрасты для выражения пространства, в результате чего в рисунке отсутствует ощущение плановости и пространства</p>

5. Владение живописной техникой

-использованы цвета частей и деталей соответствующие наблюдаемым в рисунке	-использованы цвета частей и деталей соответствующие наблюдаемым в рисунке	-переданы локальные цвета частей и деталей, не соответствующие наблюдаемым в рисунке	-использованы локальные цвета каждой части и детали, не соответствующие наблюдаемым в рисунке
-краски нанесено послойными слоями	-использованы повторные записи – лессировки, для моделировки формы	-краски нанесено одинаковым слоем	-краски нанесено равным слоем, не просвечивающим бумагу
-использованы сочетание живописных приемов и техник: «лессировка», «алла прима», «по-сырому», «проскабливания», «тонкий слой», «письмо объемным слоем»	-использованы животные мазки, подчеркивающие форму предметов	однообразными мазками по всем предметам и драпировкам	-рисунок обведен черной краской
а) повторные записи лессировки создают ощущение формы и сохраняют красочность	-наблюдается некоторая перегрузка листа красками, в некоторых местах дающая ощущение грязного цвета	-наблюдается перегрузка красками, и цвета в рисунке выглядит грязными	
б) использованы живописные мазки, подчеркивающие форму предметов на свету и на переднем плане		или обратное:	
в) в теневых частях		-живопись слишком прозрачная и светлая, вялая или густая темная, наблюдается боязнь цвета	

5. Заключение

Самостоятельная работа выступает в формах анализа и обобщения студентом выполненных на занятиях учебных работ, подготовки к практическим занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для самостоятельного изучения, выполнения практических заданий. Самостоятельная работа проводится студентом в свободное от теоретических и практических занятий время. В процессе самостоятельной работы закрепляются и совершенствуются умения и навыки студентов, полученные на аудиторных занятиях, более глубоко прорабатываются полученные умения и навыки, осмысливаются полученные знания. Поэтому самостоятельная работа является важным составным элементом подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Практические советы по организации образовательного процесса в СПО в соответствии с требованиями ФГОС. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2015
2. У. Ф. Пауэль «Цвет и как его использовать», М.: Астрель, 2009
3. И. Варзилова «Цветоведение: знакомство с основными цветами» // Художественная школа, 2009
4. С. Е. Беляева «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования», М.: Академия, 2011
5. Ю. О. Полежаев «Художник росписи по дереву», М.: Академия, 2008
6. Н. Г. Ли «Основы учебного академического рисунка», М.: Эксмо, 2010
7. К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова «Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному», Ростов н/ Д.: Феникс, 2009
8. В. И. Жабинский, А. В. Винтова «Рисунок», М.: ИНФРА-М, 2006
9. А. А. Лагутин «Рисунок: технологические приемы выполнения», Волгоград.: «Учитель», 2010
10. Ю. М. Кирцер «Рисунок и живопись», М.: Академия, 2006
11. Н. М. Сокольникова «Основы рисунка», Обнинск.: Титул, 2001
12. М. Т. Ломоносова «Графика и живопись», М.: Астрель, 2002
13. Д. Чиварди «Рисунок. Художественный портрет», М.: Эксмо, 2009
14. И. Варзилова «Цветоведение: знакомство с основными цветами» // Художественная школа, 2009
15. У. Ф. Пауэль «Цвет и как его использовать», М.: Астрель, 2009
16. А. Гуткнехт Пейзажи, М: АСТ - Астрель, 2003
17. Н. М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск.: Титул, 2001