

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра графики и композиции

Подписано цифровой подписью: Любавин Анатолий Александрович
DN: c=RU, st=Moscow, ou=Министерство культуры Российской Федерации, ou=Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств», 1.2.643.1.100.3-1208303339335323630333536,
1.2.643.3.131.1.1-120C35303363039313038313833, email=igor_aa@mail.ru, givenName=Анатолий
Александрович, sn=Любавин, cn=Любавин Анатолий Александрович
Дата: 2023.10.17 13:34:31 +03'00'

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры графики и композиции
протокол № 1
от « 27 » сентября 2022 г.
заведующий кафедрой

_____/М.Б. Шабаетв/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Учебная практика
ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА**

**Специальность:
54.05.03 Графика**

**Специализация:
художник—график (станковая графика)**

**Квалификация:
художник—график (станковая графика)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

Составитель:
Шабаетв Матвей Брониславович
Заслуженный художник РФ, доцент;
Эмке Алиса Александровна, ст. преподаватель

Москва 2022

Рабочая программа дисциплины «Творческая практика» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика, утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. № 59562. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06. 04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И.Сурикова
© Шабает Матвей Брониславович
©Эмке Алиса Александровна

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Учебная (творческая) практика»

I. Цель изучения дисциплины

Цель практики: учебная практика – важная и обязательная часть учебного процесса, продолжение его, позволяющее снабдить будущего художника необходимыми знаниями и навыками, получение которых в условиях исключительно работы в помещении невозможно. Основной целью учебной практики является обучение студентов работе на пленэре, то есть в условиях, значительно отличающихся от условий мастерской. Умение работать на пленэре, знание его законов – неперенное условие профессионализма художника, столь же важное, как умение рисовать, писать, как владение законами композиции.

Задача практики: основная задача пленэра – изучение законов освещения и следующих из них закономерностей цветовых и тональных отношений, знание которых позволяет художнику решать любые задачи, как в условиях открытого пространства, так и в помещении.

Параллельно одна из важных задач учебного пленэра – освободить студента от неизбежно возникающей в условиях длительной работы в мастерской заученности красочных смесей, влекущей за собой ограниченность, неуверенность, неумение ориентироваться в иных условиях.

Распространенной ошибкой студентов в работах, выполненных на пленэре, является непонятность состояния, невозможность определить, при какой погоде, при каком освещении написан пейзаж. Сами студенты затрудняются по прошествии небольшого времени определить состояние. Работы одинаковы по общему тону, путаются небо и земля, трудно понять, в тени или на солнце сидит модель. При наличии этих ошибок можно смело говорить о неудаче летней практики, невыполнении ее задач.

Для исключения подобных ошибок, являющихся следствием непонимания особенностей пленэра и неумения решать его задачи, нужно снабдить студента большим количеством систематизированных теоретических знаний. Условием успешного выполнения заданий летней практики является усвоение, твердое понимание и умение применять теоретические основы пленэра, знание закономерностей освещения и законов световоздушной перспективы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

знать: как использовать основные техники и материалы рисунка и живописи; законы линейной и воздушно-пространственной перспективы; овладевать навыками профессионального изображения натуры (живая модель); как логически обосновать построение формы и натуры в пространстве, размещение предметов на плоскости; выполнение зарисовок с натуры по памяти, наблюдению и представлению;

уметь: свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства в области рисунка и живописи; создать авторское произведение на высоком профессиональном уровне; наблюдать, анализировать, обобщать явления окружающей действительности через художественные образы; применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, пластической анатомии; использовать знания основных произведений мирового и отечественного искусства и культуры; работать с движущейся моделью, передавать движение, развивать наблюдательность и зрительную память, быстро ориентироваться в решении композиционных задач при работе с натуры; пользоваться архивными материалами; в соответствии с замыслом произведения собрать натуральный материал;

владеть: практическими навыками работы над этюдом; методами общения с окружающими для поиска модели; различными техниками рисунка, наброска, живописи; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства; опытом работы над натурными постановками, в том числе длительными.

Специфика курса предполагает

Студенты должны уметь отображать в работах целостное восприятие природы с учетом общего тонового и цветового состояния освещённости, применять в этюдах метод работы отношениями, сравнивать цвета природы по цветовому тону, светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб. Творческое воображение студентов должно проявляться в процессе разработки выразительных композиционно-цветовых решений композиций, выполненных в результате предварительных зарисовок. Изучение природы и рост профессионального мастерства являются глубоко взаимосвязанными процессами в формировании личности студента. В результате общения с природой может появиться вдохновение, созреть замысел новой творческой работы. Практику рекомендуется проводить в местах, интересных по своим природным условиям, богатых архитектурными памятниками.

Основная цель практики состоит в закреплении и углублении теоретических знаний, практических умений и навыков, приобретенных в процессе обучения по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, развитии творческого мышления, получении опыта практической работы на пленэре.

Обучающийся после прохождения курса должен владеть

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.1. Знать: – выразительные средства композиции; законы формообразования и организации пространства изображения средствами рисунка; – культурно-исторические типологии изобразительного искусства; ОПК-1.2. Уметь: – пользоваться композиционными выразительными средствами для анализа и интерпретации явлений окружающей действительности; – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; – использовать законы формообразования для претворения зрительно воспринимаемой	2, 4, 6, 8, 10 семестр	Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – зачет с оценкой. Экзаменационный просмотр

ПК-1.Способен владеть профессиональными навыками, умением, технологическими возможностями, позволяющими решать задачу создания на высоком профессиональном уровне самостоятельных уникальных авторских произведений станковой графики	действительности в аналитическую изобразительность; – структурировать пространство формата и пространство изображения, связывая их в осмысленное единство. ОПК-1.3. Владеть: – навыками создания авторских произведений изобразительного искусства с использованием композиционных выразительных средств; – разнообразными техниками рисунка, графическими возможностями рисунка для свободного разрешения формальных, образных задач, необходимых для создания творческой композиции. ПК-1.1. Знать: основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости; основы теории перспективы и пластической анатомии; знать виды и свойства графических материалов, возможности их применения; знать технологии графики и технические возможности их применения в изобразительном искусстве; ПК-1.2. Уметь: выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; ПК-1.3. Владеть: техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, этюдов;		
--	---	--	--

ПК-2. Способен использовать различные виды станковой графики: серия станковых листов с одной или несколькими фигурами человека в интерьере, пейзаже или в сложно-сочиненном пространстве, серия станковых пейзажей (городских, индустриальных, ландшафтных); серия станковых натюрмортов (композиционных, тематических, сложно-сочиненных); серия станковых портретов в интерьере, экстерьере или в сложно-сочиненном пространстве, а также совмещение этих видов, и во всех других возможных жанрах и видах станковой графики ПК-3.Способен применять в процессе создания произведений	методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; ПК-2.1. Знать: основы пластической анатомии человека и методов анатомических зарисовок; методы ведения рисунка; основные законы линейной перспективы; основные законы зрительного восприятия произведения искусства; академические традиции станковой графики, выразительные средства и способы решений композиционных задач. ПК-2.2. Уметь: понимать возможности изобразительных средств, необходимых для разрешения композиционных задач через систему специальных заданий – смысловых, образных и натуральных впечатлений; создавать из отдельных компонентов пластически цельное произведение; использовать традиции классического наследия. ПК-2.3. Владеть: навыками академического рисунка во всех его формах; разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками. ПК-3.1. Знать: основные теоретические и		
---	---	--	--

станковой графики знания, умения и профессиональные качества рисунка, живописи и композиционных поисков и решений	методологические положения рисунка, необходимые в творческой работе художника; основные приемы и средства рисунка; технологию проведения подготовительного процесса при создании живописного произведения; технологические особенности материалов; ПК-3.2. Уметь: осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, изображать человека и предметно-окружающую среду; трактовать объемные формы средствами линии, светотени, тона; соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописной работы; ПК-3.3. Владеть: навыком и опытом работы над натурными постановками; различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства;		
ПК-7. Способен применять в своей творческой работе полученные практические и теоретические знания и умения в области перспективы, пластической анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры	ПК-7.1. Знать: основы теории перспективы и пластической анатомии; способы построения и изображения различных объектов согласно творческим задачам конкретного вида искусства; основы пластической анатомии в строении человека, систему канонов и пропорций; основные художественные течения в мировом, русском и современном искусстве; тенденции развития современного искусства и культуры в современном		

	обществе; ПК-7.2. Уметь:применять теорию построения перспективных изображений при выполнении творческих работ; применять полученные знания в практическом рисовании, определять связь увиденной формы с теоретическими знаниями; анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном искусстве; ПК-7.3. Владеть: способами построения и изображения различных объектов согласно творческим задачам конкретного вида искусства; навыками анализа художественного произведения; навыками работы в музеях и на выставках.		
--	---	--	--

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Творческая практика» проводится с 2 по 10 семестр. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Творческая практика»: композиция, живопись.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы		Всего з.ед./ (ак. ч.)	1 курс		2 курс		3 курс		4 курс		5 курс	
			з.ед (ак.ч.)		з.ед (ак.ч.)		з.ед (ак.ч.)		з.ед (ак.ч.)		з.ед (ак.ч.)	
			Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общая	з.ед	45	9		9		9		9		9	
трудоёмкость дисциплины	ак.ч	1620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

преподавателем), из них:												
- лекции (Л)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- семинарские занятия (СЗ)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- индивидуальные занятия (ИЗ)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
самостоятельная работа			-	324	-	324	-	324	-	324		324
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- курсовая работа (проект)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- экзамен (экзаменационный просмотр)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговый контроль				30		30		30		30		30

*- включая подготовку и сдачу экзамена

Р – реферат; **КР** – курсовая работа; **З** – зачет; **ЗО** – зачет с оценкой; **Э** – экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

В практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «Творческая практика» должно увязываться с преподаванием живописи, рисунка, композиции.

Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению живой конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Весь процесс обучения по дисциплине традиционно основан на работе с натуры, в соответствии с программой по этой дисциплине. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования профессиональных навыков обучающихся (быстрый набросок, этюд по памяти, этюд по представлению, этюды с натуры, обработка тематического материала, композиционное соотношение масс и объемов, разработка композиционной схемы, копирование).

Работа преподавателя со студентами в обязательном порядке сопровождается показом классических художественных произведений.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

№ №	Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента				
			(в ак.ч.), в том числе				
			Л	ПЗ Ауд. работа под рук. препод	СЗ	ИЗ	СР

	1 курс						
1	Голова с плечевым поясом	324					60
2	Фигура, одетая, в пейзаже						40
3	Пейзаж						75
4	Архитектурный мотив						50
5	Многоплановый пейзаж						24
6	Портрет с руками						75
	2 курс						
1	Человек в пейзаже	324					56
2	Две фигуры (в разных планах и в разном освещении) в пейзаже						56
3	Портрет с руками						56
4	Пейзаж						56
5	Группа людей в рабочей или бытовой обстановке						50
6	Человек в сочетании с орудиями труда						50
	3 курс						
1	Выполнение заданий по индивидуальному плану	324					324
	4 курс						
1	Выполнение заданий по индивидуальному плану	324					324
	5 курс						
1	Сбор материала к дипломному произведению	324					324
	Итого (ак. часах)	1620					

Содержание дисциплины

Требования к организации практики

Для реализации основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по специальности 54.05. Творческая практика; может проводиться в групповой форме и форме индивидуальных заданий, утвержденных кафедрами для каждого конкретного студента.

Программы учебных практик разрабатываются в соответствии с особенностями подготовки выпускников для получения квалификаций.

Формой контроля результатов проведения групповых и индивидуальных учебных практик являются экзаменационные просмотры выполненных заданий.

Требования к результатам проведения творческой практики

Содержание заданий

1 курс

1. Голова с плечевым поясом
2. Фигура, одетая, в пейзаже
3. Пейзаж
4. Архитектурный мотив
5. Многоплановый пейзаж

6. Портрет с руками

2 курс

1. Человек в пейзаже
2. Две фигуры (в разных планах и в разном освещении) в пейзаже
3. Портрет с руками
4. Пейзаж
5. Группа людей в рабочей или бытовой обстановке
6. Человек в сочетании с орудиями труда

Все задания должны быть решены с образно-поэтическим началом, детально проработаны и закончены.

Перечень минимального количества заданий по рисунку

1 курс

- Четыре рисунка головы – задание рассчитано на закрепление профессиональных качеств, приобретенных в мастерской

Размер рисунков и степень проработки должны соответствовать аналогичным рисункам, выполненным в мастерской

Материал: 3 рисунка карандашом, 1 рисунок – мягким материалом (уголь, соус, черная акварель)

- Два рисунка натюрморта из бытовых предметов, освещенных бытовым светом, выявляющим светотень

В рисунках должны быть переданы объемно-пространственные расположения предметов, их форма, материальность, цвет и фактура поверхности.

Размер – 1/2 листа.

Материал – карандаш

- Четыре пейзажных рисунка (2 городских пейзажа или пейзажи с элементами архитектуры и 2 частных пейзажа.)

Материал – различные рисовальные техники, но преимущественно карандаш. **Размер** – 1/2 листа

2 курс

- Шесть рисунков одетой фигуры, из них 2 рисунка, проработанных в течение нескольких сеансов.

Размер – не менее 0,5 листа

Материал – карандаш

- быстрые зарисовки людей и групп людей в интерьере и под открытым небом.

Студент должен предоставить не менее тридцати рисунков по заданию различного формата.

3 курс

Студенты 3 курса проходят практику самостоятельно, по индивидуальному плану и готовят материал к итоговой работе.

4 курс

Студенты 4 курса проходят практику самостоятельно, по индивидуальному плану и готовят материал к итоговой работе.

5 курс

На пятом курсе студенты все внимание сосредотачивают на сборе материала в рисунке, живописи и композиции к дипломному произведению.

Методика проведения учебных заданий, указанных в рабочем плане

Порядок исполнения очередного задания устанавливается руководителем практики.

На протяжении всей практики студент делает альбомные зарисовки, которые могут служить материалом для будущих композиций.

Утвержденные руководителем мотивы пейзажей должны быть хорошо композиционно решены и выполнены с высокой степенью законченности.

Особое внимание педагога сосредотачивается на выполнении студентами композиционного задания, т.к. именно оно развивает наблюдательность и возможность каждого студента осмыслить явление жизни.

Из найденных тем и их сюжетных вариантов, педагогом утверждается к выполнению наиболее содержательное решение, которое подлежит исполнению в рисунке. Сопровождающий композиционное решение материал: рабочие рисунки, альбомные зарисовки студент представляет на просмотре вместе с композицией.

Студенты 3 курса графического факультета кроме рекомендуемого общего плана заданий по рисунку работают над композицией, которую намерены выполнить графическими материалами, с целью их дальнейшего воплощения в форме печатных техник.

РИСУНОК

Голова с плечевым поясом

Цель: изучить конструкцию головы с плечевым поясом в условиях открытого воздуха и глубокого пространства.

Задача: тональным способом выражения выявить конструктивную особенность изображаемого образа в пространстве с учетом рефлексов воздушной среды.

Задание сопровождается набросками с различных точек зрения с целью выявления характера натуры.

В этом задании наряду с продолжением изучения конструкции и характера человека ставится задача решения объема в освещенной солнцем фигуре и силуэте, их сочетание.

Задания должны носить образный, поэтический замысел, выраженный композиционным строем, линией, тоном, светотенью и другими средствами рисования.

Силуэт, как одно из выражений формы, полнее раскрывает понимание пластики. Это понятие тесно связано со световой или светотеневой средой. Силуэт, вызванный только освещением, а не темной краской, позволяет видеть его как составную часть объема в пространстве, тем самым, обогащая реальную форму.

Фигура, одетая, в пейзаже

Цель: Найти оптимальное пластическое сочетание движения фигуры на фоне пейзажа, или архитектурного фона.

Задача: Тональным решением найти пластическую связь фигуры и пространственного окружения с учетом воздушной среды.

Оптимальным размером для длительного рисунка является половина или чуть больше.

Основными средствами изображения, как обычно:

- линия
- пятно
- тон в различных сочетаниях.

Метод изображения: от общего к частному и от частного – к общему.

Композиционное решение линий складок на одежде. Передать взаимодействие окружающей среды и пространственного решения.

Фигура человека в сочетании с деталями пейзажа (берег моря, озера, реки, группа деревьев и т.д.). В этом задании надо решить композиционную связь человека и окружающего пространства.

Понятие рефлекса, плотности среды, ее материальности, то, что составляет основу воздушной перспективы и, наконец, понимание световой среды – все это должно стать неотъемлемой частью изобразительной грамоты в работе с натуры.

Пейзаж

Цель: Выявить в листе глубокое воздушное пространство и тех объектов, которые в нем расположены.

Задача: Различными художественными средствами изобразить глубокое воздушное пространство.

Мотивами данного задания могут быть поля, луга с пастбищами, горные и лесные массивы, водные пространства рек и озер в сочетании с деревьями и прибрежными скалами, причалы с лодками и т.д. В этом задании решается задача глубокого пространства, остро выраженной характеристики пейзажа и его состояния, а также материальная и пластическая основа изображаемых форм.

При выполнении данного пейзажа можно пользоваться различными графическими материалами: свинцовый карандаш, кисть в сочетании с пером, уголь, итальянский карандаш темных тонов, сангина.

Архитектурный мотив

Цель: Выявить самые характерные особенности архитектурной постройки

Задача: выбрать наиболее соответствующую технику выполнения поставленной задачи.

Выполняя рисунок архитектурного мотива, студент должен глубже вникнуть в тот или иной стиль. Архитектура дает великолепное разнообразие живописных частных.

Студенты увлеченно рисуют церкви, часовни, стены дореволюционных деревянных домов, улочки деревень.

Данное задание продолжает развивать вопросы понимания большого пространства, сочетания объемно-пластических масс архитектуры с деревьями, мотивы, передающие особенности уголка города, селения и его бытовые стороны, характерные особенности жителей.

Выполнение рисунка сопровождается набросками, выявляющими особенности данного мотива.

Рисование архитектуры – прежде всего закрепление рисовальных навыков, полученных в условиях мастерской, углубляющих постановку глаза художника.

Многоплановый пейзаж

Цель: найти тональные решения в зависимости от глубины пространственного пейзажа, подчеркнув разницу между передним планом и тональным пространством

Задача: помимо правильных соотношений различных предметов в пространстве найти способ выявить лирический либо драматический характер пейзажа

В этом задании дается понятие о воздушной среде, прозрачности и плотности среды, окутывающей поверхность предметов. Осознание цельной пластической основы для изображения многопланового пейзажа. Мотивами этого задания могут быть сочетание скал, лесного массива, равнины и водного пространства.

Первый план – тональное решение, контрастность

Второй план – переходные цветовые оттенки

Третий план – воздушность дали

Портрет с руками

Цель: Найти для постановки выгодное стабильное освещение при выразительной позе модели

Задача: Выявить характерные особенности модели в сочетании с окружающей средой.

Для выразительности портрета может быть использовано и контурное освещение, когда модель расположена против света.

Прежде чем приступить к рисованию, рекомендуется сделать несколько коротких зарисовок с разных точек, чтобы лучше понять модель.

Постановка должна быть жизненной, ясной по цвету и по форме.

ЖИВОПИСЬ

В пленэрных заданиях по живописи допустимы применение различных техник (масло, акварель, пастель, гуашь) на холсте, картоне или бумаге.

Натюрморт

Цель: Поставить натюрморт из нескольких предметов на открытом воздухе – в тени или на солнце

Задача: обязательное выявление в живописной работе влияния неба и рефлексов в изображенных предметах

Ставится натюрморт из нескольких простых предметов с драпировками, желательно с местным колоритом из старых вещей, предметов.

Задача на построение и цветовое решение

Материал: холст, масло

Голова с плечевым поясом

Цель: выявить характеристику моделей при определенном освещении (прямое солнечное освещение, контражур, рассеянный пасмурный свет)

Задача: скомпоновать и решить цветовые отношения

Материал: холст, масло

Портрет с руками

Цель: найти такое движение модели, чтобы акценты лица и рук оказались центром картинной плоскости.

Задача: решить цветовые отношения больших масс, передать характеристику натуры.

Материал: холст, масло

Фигура человека в экстерьере

Цель: выявить органическую связь человека с природой живописными средствами

Задача: Понятие рефлекса, плотности среды, ее материальности, то, что составляет основу воздушной перспективы и, наконец, понимание световой среды – все это должно стать неотъемлемой частью изобразительной грамоты в работе с натурой.

Два длительных пейзажа при различных стояниях природы

Цель: Для выполнения обоих заданий предполагается предварительная работа по выбору мотива путем выполнения коротких этюдов небольшого размера и зарисовок

Задача: при выполнении заданий в обязательной мере найти различия пластических и цветовых решений в зависимости от характера пейзажей и погодных условий

3 курс

Студенты 3 курса проходят практику самостоятельно, по индивидуальному плану и готовят материал к итоговой работе.

4 курс

Студенты 4 курса проходят практику самостоятельно, по индивидуальному плану и готовят материал к итоговой работе.

5 курс

На пятом курсе студенты все внимание сосредотачивают на сборе материала к дипломному произведению.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа направлена на расширение творческой деятельности студента, на формирование профессионально необходимых навыков, на проведение собственных взглядов, ориентирует студента на овладение знаниями и умениями профессиональной деятельности, использование теоретических данных в профессиональных ситуациях, отстаивание своих взглядов.

Самостоятельная работа помогает превратить процесс самостоятельной работы в творческий, помогает познать сущность изучаемого предмета

Цель самостоятельной работы научить студента непрерывно повышать свою квалификацию.

Самостоятельная работа – основной эффективный способ подготовки квалифицированных специалистов.

Правильно организованная самостоятельная работа студентов способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений, формированию интереса к познавательным действиям, повышению культуры самостоятельной работы, создает условия для их творческой деятельности.

Самостоятельная работа студента имеет воспитательный характер, способствует развитию у студентов таких качеств как целеустремленность, заинтересованность, помогает студенту связать теорию с практикой.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия.
- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.1. Знать: – выразительные средства композиции; законы формообразования и организации пространства изображения средствами рисунка; – культурно-исторические типологии изобразительного искусства; ОПК-1.2. Уметь: – пользоваться композиционными выразительными средствами для анализа и интерпретации явлений окружающей действительности; – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; – использовать законы формообразования для претворения зрительно воспринимаемой действительности в аналитическую	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления.

ПК-1.Способен владеть профессиональными навыками, умением, технологическими возможностями, позволяющими решать задачу создания на высоком профессиональном уровне самостоятельных уникальных авторских	изобразительность; – структурировать пространство формата и пространство изображения, связывая их в осмысленное единство. ОПК-1.3. Владеть: – навыками создания авторских произведений изобразительного искусства с использованием композиционных выразительных средств; – разнообразными техниками рисунка, графическими возможностями рисунка для свободного разрешения формальных, образных задач, необходимых для создания творческой композиции.	4 «хорошо»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к творческому развитию. Однако при этом студент не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
	ПК-1.1. Знать: основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости; основы теории перспективы и пластической анатомии; знать виды и свойства графических материалов, возможности их применения; знать	3 «удовлетворительно»	Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода.

произведений станковой графики ПК-2. Способен использовать различные виды станковой графики: серия станковых листов с одной или несколькими фигурами человека в интерьере, пейзаже или в	технологии графики и технические возможности их применения в изобразительном искусстве; ПК-1.2. Уметь: выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; ПК-1.3. Владеть: техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; ПК-2.1. Знать: основы пластической анатомии человека и методов анатомических зарисовок; методы ведения рисунка; основные законы линейной перспективы; основные законы зрительного восприятия	2 «неудовлетворительно»	Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию.
--	---	---------------------------------------	--

сложно-сочиненном пространстве, серия станковых пейзажей (городских, индустриальных, ландшафтных); серия станковых натюрмортов (композиционных, тематических, сложно-сочиненных); серия станковых портретов в интерьере, экстерьере или в сложно-сочиненном пространстве, а также совмещение этих видов, и во всех других возможных жанрах и видах станковой графики	произведения искусства; академические традиции станковой графики, выразительные средства и способы решений композиционных задач. ПК-2.2. Уметь: понимать возможности изобразительных средств, необходимых для разрешения композиционных задач через систему специальных заданий – смысловых, образных и натуральных впечатлений; создавать из отдельных компонентов пластически цельное произведение; использовать традиции классического наследия. ПК-2.3. Владеть: навыками академического рисунка во всех его формах; разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками.		
---	---	--	--

ПК-3.Способен применять в процессе создания произведений станковой графики знания, умения и профессиональные качества рисунка, живописи и композиционных поисков и решений	ПК-3.1. Знать: основные теоретические и методологические положения рисунка, необходимые в творческой работе художника; основные приемы и средства рисунка; технологию проведения подготовительного процесса при создании живописного произведения; технологические особенности материалов; ПК-3.2. Уметь: осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, изображать человека и предметно-окружающую среду; трактовать объемные формы средствами линии, светотени, тона; соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописной работы; ПК-3.3. Владеть: навыком и опытом работы над натурными постановками; различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и		
---	--	--	--

ПК-7. Способен применять в своей творческой работе полученные практические и теоретические знания и умения в области перспективы, пластической анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры	текстовым материалом; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства; ПК-7.1. Знать: основы теории перспективы и пластической анатомии; способы построения и изображения различных объектов согласно творческим задачам конкретного вида искусства; основы пластической анатомии в строении человека, систему канонов и пропорций; основные художественные течения в мировом, русском и современном искусстве; тенденции развития современного искусства и культуры в современном обществе; ПК-7.2. Уметь: применять теорию построения перспективных изображений при выполнении творческих работ; применять полученные знания в практическом рисовании, определять связь увиденной формы с теоретическими знаниями; анализировать и давать аргументированную оценку		
---	---	--	--

	процессам, происходящим в современном искусстве; ПК-7.3. Владеть: способами построения и изображения различных объектов согласно творческим задачам конкретного вида искусства; навыками анализа художественного произведения; навыками работы в музеях и на выставках		
--	---	--	--

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.

УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания формирования дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения творческих дисциплин проводится кафедрой по итогам творческой практики в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ с выставлением зачета с оценкой.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет с оценкой	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине по результатам рубежного контроля или с проведением аттестационного испытания (в форме просмотра-выставки творческих работ), в котором заявлены задания, количественные и качественные показатели, контролирующие уровень сформированности заявленных дисциплинарных компетенций.	Экзаменационный просмотр

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8. 1 Основная литература:

1. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие Паранюшкин Р. В. Издательство "Лань", "Планета музыки", Издание 6-е, стер 2020.- 100 с. ЭБС «Лань»
2. Техника живописи: учебное пособие Киплик Д.И., Издательство "Лань", "Планета музыки", Издание 5-е изд., стер. 2019.- 592 с. ЭБС «Лань»
3. Зотов Сергей. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии / Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. - М. : АСТ, 2019. - 414 с

8.2 Дополнительная литература

1. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Издательство "Лань", "Планета музыки", Издание 5-е изд., стер., 2020.- 368 с. ЭБС «Лань»
2. Композиция: учебно-методическое пособие Ушакова С.Г. Издательство "ФЛИНТА", Издание 3-е изд., стер., 2019.- 110 с. ЭБС «Лань»

3. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей Гильдебранд А. Издательство "Логос", 2019. - 144 с. ЭБС «Лань»
4. Художественные краски и материалы: Справочник Никитин А.М. Издательство "Инфра-Инженерия", 2018. - 412 с. ЭБС «Лань»

8.3 Рекомендованная литература

1. Сферическое искусство. Наука видеть Петров-Водкин К., Издательство «Академический Проект», 2019. - 480 с. ЭБС «Лань»
2. Библия Пискатора - настольная книга русских иконописцев : кат. выст. / Гос. Третьяковская галерея; отв. ред. Т.Л. Карпова; авт. ст. Ю.Н. Бузыкина, А.В. Гамлицкиц, Г.В. Сидоренко; сост. Е.В. Буренкова, Г.В. Сидоренко. - М. : ГТГ, 2019. - 232 с. ЭБС «Лань»
3. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи: Учебное пособие Гренберг Ю.И., Писарева С.А. Издательство "Лань", "Планета музыки", Издание 3-е изд., стер., 2018. - 192 с. ЭБС «Лань»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
- <http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
- <http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
- <http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
- <http://www.gif.ru> - Информагентство «Культура».
- <http://www.adit.ru/> - Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
- <http://www.eva-conferences.com/> - EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
- <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20> - страничка сайта «Фонд Русская классика»
- www.iskusstvo.ru
- www.paintingart.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

С позиций компетентного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Во время занятий студенты должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает

поочередно с каждым студентом, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки могут быть общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, это хороший способ проверить свои ошибки. На занятии недопустимо громко разговаривать, отвлекать и мешать другим студентам, включать громкую музыку.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

<https://c1296.c3072.ru/> (moodle) - Электронный образовательный ресурс (вход по паролю), используемый при реализации образовательного процесса по дисциплине в дистанционном формате.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Расходные художественные материалы:

Картон, бумага, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, кнопки, ластики, Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по дисциплине «Творческая практика» проводятся на учебно-творческих базах, соответствующих санитарным нормам для учебных заведений.