Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Институт политехнический

Кафедра дизайн

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИПТ
_____ А.Н. Чадин
31.05. 2017 г.

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1:
ОСНОВЫ И ЯЗЫК ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Учебный модуль по направлению подготовки 07.03.03– «Дизайн архитектурной среды»

Профиль подготовки – проектирование городской среды
Профиль подготовки – проектирование интерьера

Рабочая программа

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебного отдела
_____ О.Б. Широколобова
31.05. 2017г.

Разработал
Доцент кафедры дизайна
_____ Я.В. Новикова
18.05 2017 г.

Принято на заседании кафедры
Протокол № **9** от 18.05.2017 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.М. Гаврилов
18.05. 2017 г.

1 Цели и задачи учебного модуля

Цель модуля «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры» в высшей школе – формирование ряда общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для становления профессионала в сфере архитектурно-дизайнерского проектирования. Процесс обучения в рамках модуля носит преимущественно практический характер и направлен на формирование творческой свободы, выработку способов и приемов графического представления художественной формы, развитие способностей осмысленного восприятия многообразия форм, развитие чувства композиции и структуры материалов.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- формирование у студентов творческой свободы;
- выработка индивидуального «авторского» стиля работы;
- выработка навыков создания художественной формы;
- развитие способностей осмысленного восприятия многообразия форм;
- развитие чувства композиции;
- развитие чувства материалов и навыка работы с ними.

Предполагаемые результаты обучения в рамках модуля «Визуальная культура: Основы и язык визуальной культуры»**:**

Знать:

- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;
- методы наглядного изображения трехмерной формы и пространства (основные элементы, используемые в художественно-пластическом языке, принципы композиционного построения художественной работы, основы колористики и формообразования, закономерности построения и принципы композиционной организации художественной формы, особенности ее восприятия и т.д.);
- актуальные средства развития и выражения архитектурного замысла (художественные материалы, основные живописные и графические приемы и техники изображения, их формообразующие особенности и выразительные возможности);
- традиции и современные стандарты проектной коммуникации (направления и течения пластических искусств, имена отдельных Мастеров, создавших и определивших современную пластическую культуру и т.д.).

Уметь:

- выбирать формы и методы изображения архитектурной среды (использовать зависимость между качеством пластического элемента и используемым художественным материалом, эмоционально переживать художественные качества элементов композиции и художественно-проектного замысла);
- изображать объекты с натуры, по памяти и представлению с использованием художественных средств, находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- изображать объекты с натуры, используя творческие методы, художественные технологии и композиционные принципы мастеров современной пластической культуры.

Владеть:

- композиционной культурой и методом аналитического изучения объектов;

- приемами синтеза художественно-пластических и проектных модулей в архитектурно-дизайнерском проектировании (методом проектно-синтетического моделирования и воспроизведения объемно-пространственных форм);
- разнообразными техническими приемами и средствами современных профессиональных, публичных коммуникаций.

Основными целями освоения **УМ** являются овладение разнообразными художественными материалами, знакомство с элементами пластического языка – линией, пятном, фактурой, структурой, плоскостью, объемом, пространством, а также освоение композиционной культуры.

Процесс обучения в рамках **УМ** основан на ознакомлении с элементами пластического языка (линия, пятно, фактура, структура, плоскость, объем, пространство) и применении их при изображении предметно-пространственной среды, являющимися основой для развития чувства композиции, цветового видения, чувства цветовой гармонии.

Освоение **УМ** происходит путем последовательного выполнения практических заданий, сопровождаемых теоретическими пояснениями преподавателя с демонстрацией визуального ряда (аналоги живописи или работы из методического фонда).

Художественная подготовка в рамках **УМ** позволяет сформировать у студентов «визуальный словарь» профессионала, профессиональные методы работы, освоить живописные приемы и техники изображения пространственной среды и человека, развить способность их применения в личной и учебной художественно-проектной деятельности, способствует выработке авторского стиля творческой деятельности.

2 Место учебного модуля в структуре ООП направления подготовки

УЭМ «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры», преподаваемые для профилей «Проектирование городской среды» и «Проектирование интерьера» являются частью блока 1 базовой части и входят в модуль «Визуальная культура». Содержательно и методически УМ связан с дисциплинами модулей Архитектурное-дизайнерское проектирование, История и теория, Рисунок, Живопись 1, 2, Архитектурная колористика.

Для успешного освоения **УМ** «Визуальная культура: Основы и язык визуальной культуры» студент должен соответствовать следующим требованиям (и/или уровню «входных» знаний, умений, способностей и готовностей):

- имеет представление об исторически сложившихся художественных стилях в искусстве на уровне школьных дисциплин;
- способен адекватно воспринимать и различать несложные цветовые сочетания и отображать их в практических работах;
- имеет представление о графических и живописных приемах и техниках изображения и умеет применять данные навыки в дальнейшем обучении и самостоятельном творчестве.

Для успешного освоения УЭМ «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры» студент должен освоить УЭМ «Основы и язык визуальной культуры».

3 Требования к результатам освоения учебного модуля

По итогам изучения УМ студент должен обладать следующими компетенциями:

- **ОК-5 -** готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умение ориентироваться в быстроменяющихся условиях;

- **ОК-7** - пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции

В результате освоения УМ «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры» студент должен:

Код компетенции	Уровень освоения компетенции	Знать	Уметь	Владеть
ОК-5	базовый	положительные образцы живописных и графических работ, образцы художественно-графического творчества ведущих мировых мастеров	отличать художественно-графические работы, исполненные на высоком художественном уровне от работ низкого уровня	способами приведения учебных работ в соответствие с требованиями, предъявляемыми к ним
ОК-7	базовый	- роль и место художественно-графической деятельности в сфере дизайна; - традиции и современные стандарты проектной коммуникации	применять приемы синтеза художественно-пластических и проектных знаний в архитектурно-дизайнерском проектировании	положительной мотивацией к художественно-графической деятельности

4 Структура и содержание учебного модуля

4.1 Трудоемкость учебного модуля «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры»

Учебный план по направлению подготовки 07.03.03. – Дизайн архитектурной среды профили проектирование городской среды, проектирование интерьера задает следующий объём учебного модуля «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры» в часах, виды учебной работы и формы текущего семестрового и итогового контроля для дневной формы обучения.

Учебная работа (УР)	Всего	Распределение по семестрам		Коды формируемых компетенций
		1	**2**	
Трудоемкость модуля в зачетных единицах (ЗЕТ)	12	6	6	
Распределение трудоемкости по видам УР в часах 1) **УЭМ 2.1 «Освоение элементов пластического языка и аналитическое рисование объектов предметной среды»:** **-** лекции - практические занятия - аудиторная СРС - внеаудиторная СРС	 9 81 18 90	 9 81 18 90		ОК-5, ОК-7

2) **УЭМ 2.2 «Аналитическое рисование предметно-пространственной среды»:** - лекции - практические занятия - аудиторная СРС - внеаудиторная СРС	 18 126 36 36		 18 126 36 36	ОК-5, ОК-7
Аттестация: - экзамены	72	36	36	ОК-5, ОК-7

4.2 Содержание и структура разделов учебного модуля

УЭМ 2.1 «Освоение элементов пластического языка и аналитическое рисование объектов предметной среды»

Тема 1.1 Рисование линий и пятен различными графическими материалами
Тема 1.2 Рисование линий и пятен в цвете
Тема 1.3 Изображение фактур материалов в графике и в технике отпечатков
Тема 1.4 Работа в технике коллажа
Тема 1.5 Построение геометрических тел в перспективе
Тема 1.6 Построение композиций из геометрических тел
Тема 1.7 Рисование группы геометрических тел
Тема 1.8 Графический рисунок и структура предметов
Тема 1.9 Структура органических и бытовых предметов
Тема 1.10 Живопись постановки из геометрических и бытовых предметов
Тема 1.11 Трансформация объектов натюрморта

УЭМ 2.2 «Аналитическое рисование предметно-пространственной среды»

Тема 2.1 Рисование группы предметов в неглубоком пространстве
Тема 2.2. Живопись в технике гризайль
Тема 2.3 Применение теплохолодности в живописных работах
Тема 2.4 Рисование пространственной постановки
Тема 2.5 Монохромная живопись натюрморта
Тема 2.6 Живопись в авторском стиле

Календарный план, наименование разделов учебного модуля с указанием трудоемкости по видам учебной работы представлены в технологической карте учебного модуля (приложение Б).

4.3 Организация изучения учебного модуля

Модель образовательного процесса по модулю сформирована на основе синтеза традиционных и инновационных педагогических технологий: модульно-рейтингового, личностно- и имитационно-деятельностного, развивающего, контекстного, интерактивного обучения; поэтапного формирования умственных действий, развития критического мышления и активизации творческой деятельности. Сочетание данных технологий и их элементов в учебном процессе позволяет: использовать различные организационные формы обучения; осуществлять контроль и своевременную корректировку учебного процесса и результатов; актуализировать и активизировать исследовательскую и самостоятельную творческую деятельность студентов; формировать знания, умения, владения и необходимые общекультурные и профессиональные компетенции студентов.

Методические рекомендации по организации изучения УМ с учетом использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий даются в Приложении А.

5 Контроль и оценка качества освоения учебного модуля

Оценка художественно-графической подготовки носит интегративный характер, учитывающий все составляющие процесса учебной творческой деятельности: знания, умения, способности, личностные качества, соответствие творческого результата заданию, авторский вклад в работу, самостоятельность, методичность исполнения и т.д.

Оценка результатов художественно-графической подготовки проводиться коллегиально в форме выставки (презентации) студенческих творческих работ с последующим их обсуждением.

Контроль качества освоения студентами УМ и его составляющих осуществляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС).

Рейтинговые баллы выставляются в течение семестра за выполнение блока коротких заданий, относящихся к определенному разделу учебного модуля. Оценки по итогам освоения определенного раздела являются опорными при выставлении семестровой зачетной оценки. Работы оформляются и представляются для оценки в конце каждого учебного семестра, а также при выставлении итоговой годовой оценки.

Для оценки качества усвоения курса используются следующие формы контроля:

- **текущий:** контроль выполнения творческих аудиторных и домашних заданий в течение семестра;
- **рубежный:** предполагает оценку текущих творческих работ и учет суммарных результатов по итогам текущего контроля, а также систематичность работы и творческий рейтинг (участие в творческих, дискуссионных видах работы) на девятой неделе семестра.
- **семестровый:** осуществляется в конце семестра (по окончании изучения УМ) по суммарным результатам текущего контроля успеваемости и итогам экзаменационной работы. Форма предоставления работ – выставка.

Оценка качества освоения модуля осуществляется с использованием фонда оценочных средств, разработанного для данного модуля, по всем формам контроля в соответствии с положением от 25.06.2013 № 9 «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников».

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической карте учебного модуля (Приложение Б).

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля представлено Картой учебно-методического обеспечения (Приложение В)

7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля

№ пп	Наименование учебного помещения	№ учебного помещения	Перечень основного оборудования	Кол-во
1	2	3	4	5
Специализированные аудитории				
1	Аудитория для творческих занятий	4424; 4422; 5509		
Кабинеты				
2	Методический кабинет	5508	Методические материалы: литература, фильмы, материалы на электронных носителях	

Для осуществления образовательного процесса по модулю также рекомендуется использовать мультимелийные средства для демонстрации мультимедийных методических пособий (визуальный ряд), работы методического фонда (ауд. 5509)

При организации коммуникации со студентами рекомендуется использование информационных технологий для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (корпоративная социальная сеть НовГУ: http://people.novsu.ru/profiles/html/profileView.do?userid=nyv&lang=ru, электронная почта).

Приложения (обязательные):

А – Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля

Б – Технологическая карта

В - Карта учебно-методического обеспечения УМ

Приложение А
(обязательное)

Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры»

Методические рекомендации преподавателю

1. **Основные требования к проведению аудиторных занятий.** Освоение УМ и его элементов строится преимущественно на практической работе в аудитории и ведется завершенными циклами: знакомство с художественным явлением или навыком, его освоение и затем использование в композиционном упражнении.

Каждое отдельное задание предваряется лекцией (беседой), которая проводиться в начале занятия с целью: ознакомить студентов с теоретическими вопросами художественной подготовки, связанными с выполнением того или иного практического задания; обозначить тему, цели и основные задачи практического задания, методологические требования к его выполнению и ходу работы в целом (материал, технологический прием и т.п.), а также сроки его исполнения.

Пояснения преподавателя сопровождаются демонстрацией соответствующих работ из методического фонда или иных источников.

Анализ результатов и промежуточных стадий работы рекомендуется проводить в форме коллективных обсуждений и индивидуальных консультаций (диалог по схеме «студент-педагог»). Это дает возможность сравнивать себя с другими, корректировать самооценку, развивать коммуникативные способности в профессиональной сфере, повышать творческий потенциал.

Основные рекомендуемые организационные формы художественно-графической подготовки в рамках УМ:

- индивидуальные и групповые консультации и творческая дискуссия (обсуждение творческих результатов, рефлексия);
- практические занятия, моделирующие профессиональные ситуации (творческие занятия по художественно-графической подготовке индивидуально или совместно в малых группах);
- исследовательские (самостоятельные творческие занятия аналитического характера с последующей презентацией творческих результатов).

2. **Методические рекомендации по организации и проведению лекций, бесед (лекций-бесед).** Перед началом каждого учебного задания необходимо проводить лекцию, беседу (и/или лекцию-беседу). Длительность таких бесед зависит от сложности учебного задания, от его темы, от количества визуального материала и, как правило, составляет 10 – 15 минут (время может варьироваться ведущим преподавателем).

В ходе беседы преподаватель знакомит студентов:

- с теоретическими вопросами художественной подготовки, связанными с выполнением того или иного практического задания;
- обозначает тему, цели (при необходимости студентам разъясняется, для чего выполняется конкретное задание) и основные задачи практического задания, методологические требования к его выполнению и ходу работы в целом (материал, технологический прием и т.п.), а также сроки его исполнения;
- отвечает на вопросы студентов, связанные с разъяснением темы задания или методики его выполнения.

Отдельные блоки заданий предваряются лекцией-беседой с просмотром иллюстраций или репродукций, соответствующей профессиональной литературы, слайд-фильма или работ из методического фонда.

3. **Методические рекомендации по организации и проведению индивидуальных и групповых консультаций (групповое обсуждение итогов, творческая дискуссия).** В ходе занятия преподаватель оказывает индивидуальные и групповые консультации, что позволяет контролировать учебный процесс и своевременно корректировать ход работы и выполнение задания. В свою очередь студенты получат возможность проанализировать и сравнить работы (самооценка) и в дальнейшем реализовывать свои творческие учебные результаты на основе использования модели поведения «стремление к лидеру».

Индивидуальные консультации проводятся ведущим преподавателем в форме беседы и позволяют учитывать личностные и профессиональные особенности конкретного студента, корректировать правильность выполнения задания. Замечания носят характер рекомендаций, направляют студента на самостоятельное отыскание и исправление ошибочных решений, образности, художественности в зависимости от поставленных задач.

Групповые консультации или групповое обсуждение итогов проходит форме творческой дискуссии во время практических занятий. Преподаватель организует выставку художественно-графических работ или проектов с последующим обсуждением отдельных этапов учебной работы. Как правило, такие обсуждения длятся 10 – 15 минут. Студенты совместно с преподавателем сравнивают полученные в ходе работы художественно-графические результаты, анализируют их и ищут пути разрешения сложившихся проблемных моментов. Замечания должны носить характер рекомендаций и направлять студента на самостоятельный поиск и исправление ошибочных решений. Такая форма организации занятия способствует рефлексии на основе конструктивного диалога и позволяет установить связь педагога с учениками, между студентами в группе (профессиональный коммуникативный аспект). Преподаватель получает возможность контроля, оценки и коррекции результатов.

4. **Методические рекомендации по организации и проведению занятий связанных с работой в малых группах.** Особенность художественной подготовки заключается в том, что при организации учебных занятий оправдано использование интерактивно-имитационные технологии, позволяющих реализовывать такие учебные ситуации как «в мастерской художника» и «художественный совет». Такого рода занятия являются основным коммуникативно-деятельностным средством художественно-графической подготовки бакалавров и позволяют реализовать исследовательский, проблемно-поисковый, проектно-деятельностный, рефлексивно-оценочный, коммуникативный и проектно-сценарный методы профессиональной подготовки. Студенты получают задание и выполняют его в аудитории под руководством преподавателей в течение отведенных часов. Таким образом, студенты приобретают коммуникативный и профессиональный опыт посредством взаимодействия с преподавателем и группой, получают возможность расширить визуальное представление о модуле, опыт рефлексии в процессе сравнения хода работы и личностных результатов с результатами других студентов.

После вводной беседы и ознакомления с темой учебного задания преподаватель делит студентов на группы (3 – 4 человека). Деление производиться с учетом уровня теоретических знаний и художественно-графической подготовки. Необходимо чтобы в образовавшейся группе были студенты с различным уровнем знаний и подготовки. Таким образом, при выполнении задания будет реализована схема взаимодействия «мастер – ученик», где

мастером будет выступать студент с более высоким уровнем подготовки, а у студенты с более низким уровнем подготовки смогут реализовывать свои творческие учебные результаты на основе использования модели поведения «стремление к лидеру». Преподаватель может консультировать творческую группу в течении выполнения задания. Результаты творческой группы обсуждаются в ходе творческой дискуссии в конце занятия (10 – 15 минут).

Во время выполнения задания студентам разрешается свободно перемещаться по аудитории, анализировать работы других студентов, общаться и обмениваться мнениями друг с другом.

5. **Методические рекомендации к учебному заданию «Мой мир».** Методология задания «Мой мир» основана на научных разработках А.А. Мелик-Пашаева. Цель – сформировать у студентов личностные способы и методы ведения самостоятельной творческой работы. Задачи – научиться применять в учебно-творческой деятельности общепрофессиональные теоретические знания, посредством построения и изображения абстрактной композиции в цвете с применением рисованных фактур.

На первом этапе присутствующим предлагается разделиться на творческие группы и придумать девиз для будущей постановки в соответствии с существующим на данный момент настроением, художественными пристрастиями или другими предпочтениями (например «круглое и полосатое», «грусть», «морской мир», «отдых у дороги» и т.д.). Далее каждой группе необходимо самостоятельно отобрать из большого числа предложенных предметов и драпировок те, которые соответствуют девизу будущей постановки (5-7 предметов и 2-3 драпировки).

На втором этапе группами студентов самостоятельно составляется реалистичный натюрморт из выбранных предметов и драпировок и фиксируется в виде эскиза в цвете (графике) в любой технике на листе ватмана форматом А2.

На следующем этапе студентам необходимо в соответствии с индивидуальной задумкой разработать свободную композицию из выбранной ими группы предметов, соблюдая при этом закономерности и особенности построения художественной композиции (ритм, симметрия, центр, цветовые отношения и т.п.). Поисковые варианты авторской композиции выполняются в виде эскизов на листе ватмана форматом А3. После чего окончательный вариант композиции утверждается совместно с ведущим преподавателем и фиксируется на листе ватмана формата А2, в цвете (графике), в любой известной технике исполнения. Все предметы, драпировки, фактурное наполнение предметов сохраняются без изменений по форме и цвету (приложение 2).

При оценке учитывается соответствие выполненной учебной работы основному заданию; умение применить теоретические познания основ композиции и цветоведения в творческой работе; оригинальность композиции и ее соответствие авторской теме; индивидуальные творческие художественно-графические находки автора; предметное и фактурное наполнение; усвоение методов и приемов работы.

6. **Методические рекомендации к учебному заданию «Орнаментальная композиция».** Цель задания – выявить художественно-графические и аналитические способности студентов и сформировать определенный метод решения художественно-проектной задачи. Задачи – научится создавать абстрактную композицию на основе локального проецирования форм (в данном случае предметов натюрморта) в плоскостную композицию.

На первом этапе необходимо выполнить в гуашевой технике натюрморт из бытовых предметов и нескольких драпировок с передачей цвето-тоновых характеристик, пространства и фактуры представленных предметов.

На втором этапе на основе натурного натюрморта выполняется аналитическая композиция, где необходимо обобщить цветовые пятна, тщательно проработать и выявить

характерную форму, имеющуюся фактуру предметов и драпировок. При выполнении данной работы цвет, тоновые характеристики, фактуры, размеры и формы предложенных предметов сохраняются. Результатом обобщения становится живописная композиция с передачей характерных форм, фактур и объемов.

Далее из полученной аналитической живописной композиции автором вычленяются понравившиеся или наиболее удачные по форме и конфигурации составные элементы, которые фиксируются в графике на отдельном поисковом листе. На этом же листе выполняются клаузуры с целью поиска абстрактной авторской композиции в соответствии с заданной темой и предъявляемыми требованиями. Например, создать эскиз рисунка для платка, отвечающего следующим условиям: плоскостная орнаментально-декоративная композиция, без передачи пространства, выполненная в цвете, композиция должна быть вписана в квадрат, ось симметрии – по диагонали, горизонтали, вертикали или их сочетание, наличие центра по желанию, наличие орнаментального края по периметру квадратной композиции.

При оценке учитывается соответствие выполненной учебной работы основному заданию; умение применить теоретические познания основ композиции и цветоведения в творческой работе; оригинальность композиции и ее соответствие авторской теме; идея и индивидуальные творческие художественно-графические находки автора для ее выражения; качество предметного и фактурного наполнения; усвоение методов и приемов работы.

7. Основные требования к проведению самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов является логическим продолжением работы под руководством ведущего преподавателя и направлена на отработку учебных практических заданий. После консультации с преподавателем или коллективного обсуждения совместно с учебной группой студент самостоятельно корректирует допущенные в ходе работы ошибки.

Методические рекомендации студентам

1. Методические рекомендации (указания) по практическим занятиям. Практические задания в рамках данного модуля выполняются в виде графических работ на листах ватмана определенного формата. Выполняются графические (практические) работы, как в аудитории, так и самостоятельно (вне аудитории) в соответствии с учебным графиком. Выполнение многих практических заданий начинается в аудитории (обсуждаются условия выполнения работы, определяются критерии оценки, выполняются эскизы, утверждаемые преподавателем), а завершается работа дома.

Общие рекомендации по практическим занятиям:

- На занятие необходимо приходить своевременно, поскольку в начале каждого практического задания преподаватель обозначает учебную задачу, условия и методику задания в соответствии с которой и будет проходить работа;
- Необходимо быть готовым к занятию, т.е. иметь при себе необходимые инструменты и материалы: кисти (разной мягкости, толщины и формы), краски (акварель, гуашь) или пастель, палитра, банка для воды, бумага. Формат бумаги и необходимые материалы оговариваются заранее с преподавателем;
- Приступая к работе с натурной постановкой в соответствии определенной учебной задачей необходимо выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта (ракурс);
- Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы лист на мольберте располагался прямо перед собой, а справой стороны (если студент не левша) на соответствую-

щей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, акварель (гуашь, пастель), кисти, вода, палитра и другие необходимые материалы;

- В соответствии с учебной задачей или если есть необходимость, то на первом этапе выполняется эскиз будущей работы (цветной или карандашный, что оговаривается с преподавателем). Эскиз выполняется для поиска композиции, основных цветовых и тональных отношений;
- Следующий этап – компоновка предметов (или объектов) на листе с учетом натуры или замысла композиции. При работе с натурной постановкой при невыгодной точки зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.) допускается перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению;
- Если композиционный поиск уже был решен в эскизах, то наиболее удачная найденная композиция может быть повторена и перенесена на выбранный формат листа. Если же такого поиска не было, то изображение компонуют прямо на плоскости листа, при этом определяют наибольшую ширину и высоту все изображаемой постановки (объекта), а также приблизительную глубину, т.е. заход предметов одного за другой. Затем определяют большие пропорциональные соотношения между предметами, найдя каждому их место на плоскости стола и одновременно наметив их общую форму;
- Все построения или вносимые коррективы ведут линиями без нажима. Предметы (объекты) рисуют «сквозными» (прозрачными) линиями уточняя их конструктивные особенности;
- Далее приступают к работе с цветом. На данном этапе находят отношения основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (её силы и спектрального состава). Сначала находят цвет горизонтальной поверхности, фона и основного предмета (объекта), а затем уже и остальных предметов (объектов). При этом всю поверхность цветом не покрывают, а лишь пробуют для начала на отдельных небольших участках, граничащих между собой;
- Цвет необходимо подбирать предельно близко к натуре. Замеченные недостатки необходимо своевременно корректировать. Все пространство картинной плоскости заполняется постепенно.
- В пределах найденных основных отношений приступают к поиску цветотоновых «растяжек» и к цветовой лепки объемной формы отдельных предметов (объектов). При этом необходимо помнить, если вы работаете в помещении, то падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый.
- Далее следует стадия обобщения – смягчение резких контуров предметов, приглушение или усиление тона или цвета отдельных предметов, выделение главного, подчинение ему второстепенного. В итоге все живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр. Обобщить изображение натюрморта в технике акварели можно, проведя сырой кистью по нему, где необходимо смягчая, либо усиливая цветовые контрасты;
- При работе также следует обратить внимание на направление и величину мазка. Они должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности;
- Выбор необходимых для выполнения учебных заданий (копии работ мастеров живописи) репродукций (фото, открытки и т.п.) картин великих мастеров обсуждается совместно с преподавателем;

- При работе над копиями необходимо обратить внимание на точность переноса оригинала на лист (пропорции, размер исходной копии и т.п.), адекватный подбор средств исполнения копии, цветотоновые характеристики оригинала;
- При работе над композиционными заданиями необходимо выполнять поисковые эскизы (не менее 3 – 4 штук) и утверждать их у преподавателя. Кроме того, необходимо утверждать и все промежуточные стадии работы.

Выполнение многих практических заданий начинается в аудитории (обсуждаются условия выполнения работы, определяются критерии оценки, выполняются эскизы, утверждаемые преподавателем), а завершается работа дома.

Формат листа, инструменты и материалы, необходимые для следующего задания обговариваются с преподавателем в конце занятия.

2. Методические рекомендации по изучению материала, выносимого на самостоятельную работу студентов (домашняя работа). Особое значение в учебной художественно-проектной деятельности приобретает внеаудиторная самостоятельная работа, а также творческая деятельность и профессионально-творческая самореализация студентов. В процессе самостоятельной работы в рамках модуля происходит наиболее качественная переработка и преобразование информации, полученной в ходе лекционного курса общепрофессиональных и специальных теоретических дисциплин. Самостоятельная работа обеспечивает непрерывность и системный характер познавательной деятельности, развивает творческую активность будущих специалистов, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует навыки исследовательской работы в области искусства и проектирования, ориентирует студента на умение транслировать полученные теоретические знания и практические умения на специальные проектные модули.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает выполнение, как домашних творческих заданий, так и аудиторных, требующих самостоятельной доработки дома.

Темы внеаудиторных заданий соотносятся с аудиторными заданиями и могут быть: поиском и анализом информации, связанной с темой задания; изучением аналогов (иллюстрации, репродукции картин и т.п.); продолжением аудиторного задания.

Ряд творческих заданий, включенных в образовательную программу модуля «Визуальная культура» предусматривает наличие исследовательской стадии, предполагающей поиск необходимой литературы с целью сбора информации о заданном стиле искусства, его художественных и изобразительных особенностях, композиционных приемах. Кроме текстовой информации, раскрывающей суть данного стиля и его художественные особенности, обязательно изучение и подбор визуального материала в виде репродукций работ или фотографий, относящихся к указанному стилю.

Самостоятельная работа студентов проводиться в следующих видах:

- исследование и анализ литературы, связанной с темой творческого задания;
- подготовка презентации (выставки) творческих работ за семестр;
- выполнение домашних творческих заданий.

При подготовке к практическим занятиям, а также при выполнении домашних заданий мы рекомендуем ознакомиться с литературными источниками доступ, к которым обеспечивается библиотекой НовГУ и со списком Интернет источников.

Основная литература в карте учебно-методического обеспечения УМ приложение В.

Дополнительная литература:

1. Барчаи Е. Анатомия для художников. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 344 с. – (Классическая библиотека художника).
2. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве/ В.В.

Визер. ─ СПб.:Питер, 2006. ─ 191с.,[4]л.ил.: ил.
3. Иттен Й. Искусство цвета. /Пер. с немецкого; 2-е издание; Предисловие Л. Монаховой.– М.: Изд. Д.Аронов, 2001. - 96с.
4. Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства [Текст]: в 2-х т. М.: «Гилея», 2001. 732 с.
5. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учеб.пособие. - 3-е изд.,стер. - М.: Высшая школа: Академия, 2000. - 270с., ил.
6. Кудряшев К.В. Архитектурная графика [Текст]: учеб. пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1990. 312 с.
7. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: изд-во Эксмо, 2006. – 480 с., ил.
8. Никодеми Г.Б. Рисунок. Школа рисунка / Пер.с ит. Г.Семеновой. - М.: Эксмо, 2002. - 158,[1]с.: ил. - (Классическая библиотека художника).
9. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., уточненное и доп. / В.Б. Устин. М.: АСТ: Астрель, 2007. 239, [1] с.: ил.
10. Объемно-пространственная композиция: Учеб. пособие для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др.; Под ред. А.В.Степанова. ─ 3-е изд., стер. ─ М.: Архитектура-С, 2007. ─ 254,[1]с.: ил. ─ (Специальность «Архитектура»)

Интернет источники:

1. Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru/index.htm
2. Живопись модернизма в европейском искусстве http://art666.ru/
3. Каталог прямых ссылок на арт-сайты http://artutil.narod.ru/index.htm
4. Сайт «История изобразительного искусства» http://www.arthistory.ru/
5. Галерея мировой живописи http://www.museum-online.ru/
6. Сайт «Живопись мира.ру» http://www.zhivopismira.ru/
7. Энциклопедия изобразительного искусства http://jivopis.ru/

Подготовка презентации (выставки) творческих работ за семестр

В конце каждого семестра студент предоставляет учебные и экзаменационные работы для контроля в форме выставки.

Все учебные работы должны быть полностью готовы (дорисованы, исправлены, формат работ соответствующий и т.п.), живописные работы оклеиваются в паспарту (белый цвет, ширина 2,5 – 3 см). Работы склеиваются между собой (полосками ватмана длиной 5 см.) и монтируются на стену. Порядок работ и их количество утверждается у преподавателя. К блоку работ крепят отдельный небольшой лист ватмана (примерный формат 25 * 15 см.), который подписывается (имя фамилия студента, № группы) шрифтом Times New Roman, кегль 16, полужирный (одинаковые таблички для всей группы).

Некоторые этюды или наброски оформляются в папку (что предварительно обговаривается с преподавателем) и выкладываются под основные работы.

Выполнение домашних творческих заданий (СРС)

Темы домашних (внеаудиторных) заданий для самостоятельной работы соотносятся с аудиторными и предполагают выполнение самостоятельных творческих заданий.

Преподаватель выдает тему домашнего задания, проводит лекцию в форме беседы (цели, задачи, материалы исполнения, критерии оценки данного задания и т.п.), при необходимости консультирует и отслеживает ход работы.

УЭМ 2.1 «Освоение элементов пластического языка и аналитическое рисование объектов предметной среды»

Тема 1.1 Рисование линий и пятен различными графическими материалами

Лекция: Черно-белая графика. Линия. Пятно

ПР-1 Рисование линий и пятен различными графическими материалами. Работа выполняется на листах ватмана форматом А3. На каждом листе необходимо представить образцы исполнения точек, линий и пятен различными способами и технологическими приемами: 1 лист – карандашная графика; 2 лист – маркер; 3 лист – тушь (черная гуашь). Листы должны быть грамотно закомпонованы, при этом необходимо избегать изображения натурных образов.

Тема 1.2 Рисование линий и пятен в цвете

Лекция: Цветная графика (материалы)

ПР-2 Рисование линий и пятен в цвете. Работа выполняется на листах ватмана форматом А3. На каждом листе необходимо представить образцы исполнения точек, линий и пятен различными способами и технологическими приемами в цвете: 1 лист – пастель; 2 лист – акварель; 3 лист – гуашь. Листы должны быть грамотно закомпонованы, необходимо избегать изображения натурных образов и ограничиться двумя – тремя используемыми цветами.

Тема 1.3 Изображение фактур материалов в графике и в технике отпечатков

Лекция: Графика и фактура. Техника отпечатков

ПР-3 Изображение фактур материалов в графике и в технике отпечатков (графика и цвет). Работа выполняется на листах ватмана, формат произвольный. Результаты работы предоставляются в конце занятия и оцениваются, в дальнейшем данные листы могут послужить основой для выполнения ДЗ-1 и ПР-4. На просмотр данная работа не выноситься (на усмотрение преподавателя).

ДЗ-1 Выполнение графических и живописных образцов в технике отпечатков (работа выполняется на 2 и 3 неделе, контроль осуществляется на 3 неделе в начале аудиторного занятия). Образцы в технике отпечатков выполняются на листах белой бумаги форматом А4 или А3. Затем наиболее удачные фрагменты образцов вырезаются (размер 10*10 см.) и предоставляются на листах форматом А3. 2 листа – образцы графических отпечатков, 2 листа – образцы цветных отпечатков (1 лист – акварель, 1 лист – гуашь). Образцы техник подписываются. Листы оформляются в альбом и сдаются.

Тема 1.4 Работа в технике коллажа

Лекция: Техника коллажа

ПР-4 Линия и пятно в технике коллажа. На первом этапе необходимо выполнить листы графических техник (см. ПР-3 и ДЗ-1). Затем необходимо выполнить эскизы композиций с включением линий разной толщины и пятен (в данном случае пятна – геометрические формы правильной формы: квадрат, треугольник, круг) и подобрать графические техники к каждому элементу коллажа. Итоговая работа выполняется на листе формата А3.

Тема 1.5 Построение геометрических тел в перспективе

Лекция: Перспектива в рисунке. Основы построения геометрических тел в перспективе (куб, призма)

ПР-5 Основы построения геометрических тел в перспективе. Работа выполняется на листах ватмана форматом А2 (всего 2 листа). На листе 1 необходимо построить куб относительно линии горизонта с одной и двумя точками схода (линии построения, графика). На листе 2 необходимо закомпоновать композицию из кубов, построенную в перспективе (неглубокое пространство) и три варианта вырезок из куба (линии построения, графика, логика построения, пространственное видение).

Тема 1.6 Построение композиций из геометрических тел

Лекция: Основы построения геометрических тел в перспективе (тела вращения)

ПР-6 Пространственная композиция из геометрических тел с их построением в перспективе. Работа выполняется на листах ватмана форматом А2 (2 листа). На листе 1 необходимо построить куб с двумя точками схода на л.г. и цилиндр с одной точкой схода и показать шесть раскрытий их верхних граней относительно л.г. (три под л.г. и три над ней). На листе 2 необходимо построить шесть геометрических фигур (куб, шар, конус, призма, пирамида, цилиндр) соблюдая при этом их масштаб и пропорции. Внимание следует обратить на линии построения и графику.

Тема 1.7 Рисование группы геометрических тел

Лекция: Рисование группы геометрических тел

ПР-7 Этюд постановки из геометрических тел (неглубокое пространство, белые, серые или фактурные геометрические предметы, гуашь). Этюд выполняется на листе ватмана форматом А2 гуашью.

Тема 1.8 Графический рисунок и структура предметов

Лекция: Графический рисунок. Структура предметов

ПР-8 Графический рисунок простых геометрических и бытовых предметов с изучением их структуры. Работа выполняется на листах ватмана форматом А4 (2 – 3 листа). Внимание уделяется изучению строения бытовых предметов и соотнесению их с геометрическими телами.

ДЗ-2 Зарисовки органических объектов с выявлением их структуры (работа выполняется на 10 и 11 неделе, контроль – 11 неделя). Работа выполняется на листе форматом А2 или А3 (формат оговаривается с преподавателем), маркером, гелиевой ручкой (карандашом). Количество выполняемых студентом листов зависит от выбранного формата: А2 – один графический лист; А3 – два графических листа. В работе необходимо выявить и отразить на листе графически структуру и устройство органических объектов (предметов), считая их условно прозрачными. Особое внимание уделяется вычленению очертаний форм, структур, объемным характеристикам органических объектов или предметов и композиции листа, которую можно скорректировать при рисовании.

Тема 1.9 Структура органических и бытовых предметов

Лекция: Графический рисунок. Структура предметов

ПР-9 Структурное рисование органических и бытовых объектов. Работа выполняется на листах ватмана форматом А4 (2 – 3 листа). Внимание уделяется изучению строения бытовых предметов и соотнесению их с геометрическими телами, строению и тектонике органических объектов и передачи их текстуры и фактуры графическими приемами.

ДЗ-3 Зарисовки предметов (мелкие бытовые, мебель, элементы одежды и др.) по представлению и с выявлением их структуры (работа выполняется на 12 и 13 неделе, контроль – 13 неделя). Работа выполняется на листе форматом А2 или А3 (формат оговаривается с преподавателем), маркером, гелиевой ручкой или карандашом. Количество выполняемых студентом листов зависит от выбранного формата: А2 – один графический лист; А3 – два графических листа. В работе необходимо выявить и отразить на листе графически структуру и устройство предметов, считая их условно прозрачными. Особое внимание уделяется вычленению очертаний форм, структур, объемным характеристикам органических объектов или предметов и композиции листа, которую можно скорректировать при рисовании. При рисовании предметов по представлению необходимо обратить внимание на характер силуэта, линий, конструктивных особенностей и мелких характерных деталей изображаемых предметов.

Тема 1.10 Живопись постановки из геометрических и бытовых предметов

Лекция: Рисование группы геометрических тел: техники и приемы живописного изображения

ПР-10 Живопись постановки из геометрических и бытовых предметов (гуашь). Работа выполняется на листе ватмана форматом А2. внимание необходимо уделить свето-тоновой проработке, поиску цвета, изображению объемов и пространства средствами живописи.

Тема 1.11 Трансформация объектов натюрморта

Лекция: Графическая трансформация геометрических предметов

ПР-11 Трансформация объектов натюрморта с использованием техники отпечатков и коллажа на основе натурной постановки (графика). Работа выполняется на основе натурной постановки ПР-10. Формат работы А1. На первом этапе необходимо выполнить образцы графических отпечатков, соответствующих фактурным и текстурным характеристикам натурных предметов или задумке автора. Далее, натурная постановка ПР-10 переносится методом масштабирования на лист ватмана и выполняется в технике коллажа с использованием заготовок графических отпечатков. Для завершения работы необходимо использовать детальную доработку отдельных участков графикой (сухая кисть, гелиевая ручка, тушь, перо).

УЭМ 2.2 «Аналитическое рисование предметно-пространственной среды»

Тема 2.1 Рисование группы предметов в неглубоком пространстве

Лекция: Повторение пройденного: построение геометрических тел, перспектива, трансформация объектов, структура предметов и драпировок и т.д.

ПР-12 Рисунок постановки из геометрических объектов и бытовых предметов различными приемами графики с отображением структуры предметов (не глубокое пространство). Работа выполняется на листе ватмана формата А2 в сложной графической технике: маркер, тушь, ручка, сухая кисть и т.п. необходимо грамотно закомпоновать предметы, построить их (масштаб, пропорции, расположение относительно друг друга) и отобразить их структуру.

ДЗ-4 Упражнения по колористике. Выполнение тонометра (работа выполняется на 1 и 2 неделе, контроль осуществляется на 2 неделе в начале занятия). Работа ведется параллельно с практическими заданиями по «Архитектурной колористике» или независимо. По желанию ведущего преподавателя данное задание может быть заменено на любое другое упражнение, в том числе и по колористике. На первом этапе выполняются необходимые выкраски (12 тонов), затем выкраски сравниваются с эталонным тонометром. Полностью соответствующие выкраски вырезаются (размер 1,5*4 см.) и оформляются на лист форматом А4.

Тема 2.2. Живопись в технике гризайль

Лекция: Техника гризайль и ее применение в тоновом натюрморте

ПР-13 Тоновой натюрморт из геометрических тел в технике гризайль. Работа выполняется на листе ватмана формата А2. Все предметы и драпировки разбиваются на три тона: свет, основной тон (тон предмета), тень и окрашиваются плоскостно (без фактурного мазка).

Тема 2.3 Применение теплохолодности в живописных работах

Лекция: Теплохолодность в живописи

ПР-14 Тоновой натюрморт из геометрических тел в цвете с передачей их теплохолодности. Работа выполняется на листе ватмана формата А2 на основе ПР-13. Все предметы и драпировки разбиваются на три тона: свет, основной тон (цвет предмета), тень и окрашиваются плоскостно (без фактурного мазка). Возможно два варианта выполнения данной работы: свет теплый и свет холодный. Если свет теплый - к основному серому тону в свету добавляется охра, в тени синий. Если свет холодный - к основному серому тону в свету добавляется синий, в тени охра. Вариант исполнения выбирается преподавателем.

Тема 2.4 Рисование пространственной постановки

Лекция: Рисование пространственной постановки из предметов различной конфигурации

ПР-15 Рисунок постановки из сложных геометрических объектов и тел в не глубоком пространстве со свето-тоновой проработкой. Работа выполняется на листе ватмана форматом А1. Внимание уделяется построению, пропорциональным отношениям предметов, тоновой проработке и графике. Перед началом работы рекомендуется сделать план постановки, фасад и эскиз с видовой точки (формат данных работ А4).

ДЗ-5 Упражнения по колористике. Выполнение двенадцатичастного цветового круга по И. Иттену (работа выполняется с 4 по 6 недели, контроль – 6 неделя). Работа ведется параллельно с практическими заданиями по «Архитектурной колористике» или независимо. По желанию ведущего преподавателя данное задание может быть заменено на любое другое упражнение, в том числе и по колористике. На первом этапе выполняются необходимые выкраски (12 цветов круга), затем выкраски сравниваются с эталонными. Полностью соответствующие выкраски вырезаются в форме сегментов круга и оформляются на лист форматом А4.

Тема 2.5 Монохромная живопись натюрморта

Лекция: Монохромность в живописи

ПР-16 Натюрморт из геометрических и несложных бытовых предметов в желтой гамме

ПР-17 Натюрморт из геометрических и несложных бытовых предметов в синей гамме

ПР-18 Натюрморт из геометрических и несложных бытовых предметов в красной (зеленой) гамме

Данная серия работ выполняется на листах ватмана форматом А2 (3 листа – по количеству работ). Все предметы и драпировки разбиваются на три тона: свет, основной тон (тон или цвет предмета), тень и окрашиваются плоскостно (без фактурного мазка) по правилам колористики (затемнение, высветление и т.п.).

ДЗ-6 Выполнение образцов рисованных фактур (работа выполняется на 10 и 12 неделе, контроль – 12 неделя). Образцы рисованных фактур выполняются на листах белой бумаги форматом А4 или А3. Затем наиболее удачные фрагменты образцов вырезаются (размер 10*10 см.) и предоставляются на листах форматом А3: 2 листа – образцы фактур выполненных в графике, 2 листа – образцы фактур выполненных в цветне (1 лист – акварель, 1 лист – гуашь). Листы оформляются в альбом и сдаются.

Тема 2.6 Живопись в авторском стиле

Лекция: Трансформация объектов натюрморта. Цветной контур в живописи. Орнаментальная композиция

ПР-19 Творческое задание «Мой мир». На первом этапе студенты делятся на творческие группы и придумывают девиз для будущей постановки в соответствии с существующим на данный момент настроением, художественными пристрастиями или другими предпочтениями (например «круглое и полосатое», «грусть», «морской мир», «отдых у дороги» и т.д.). Далее каждой группе необходимо самостоятельно отобрать из большого числа предложенных предметов и драпировок те, которые соответствуют девизу будущей постановки (5-7 предметов и 2-3 драпировки). На втором этапе группами студентов самостоятельно составляется реалистичный натюрморт из выбранных предметов и драпировок и фиксируется в виде эскиза в цвете (графике) в любой технике на листе ватмана форматом А2.

ПР-20 Трансформация объектов натюрморта с использованием цветного контура и рисованных фактур (на основе задания «Мой мир»). На данном этапе необходимо в соответствии с индивидуальной задумкой разработать свободную композицию из выбранной группы предметов, соблюдая при этом закономерности и особенности построения

художественной композиции (ритм, симметрия, центр, цветовые отношения и т.п.). Поисковые варианты авторской композиции выполняются в виде эскизов на листе ватмана форматом А3. После чего окончательный вариант композиции утверждается совместно с ведущим преподавателем и фиксируется на листе ватмана формата А2, в цвете (графике), в любой известной технике исполнения. Все предметы, драпировки, фактурное наполнение предметов сохраняются без изменений по форме и цвету (приложение 2).

ПР-21 Творческое задание «Орнаментальная композиция». На первом этапе необходимо выполнить в гуашевой технике натюрморт из бытовых предметов и нескольких драпировок с передачей цвето-тоновых характеристик, пространства и фактуры представленных предметов. Работа выполняется на листе ватмана форматом А2. На втором этапе на основе натурного натюрморта выполняется аналитическая композиция, где необходимо обобщить цветовые пятна, тщательно проработать и выявить характерную форму, имеющуюся фактуру предметов и драпировок. При выполнении данной работы цвет, тоновые характеристики, фактуры, размеры и формы предложенных предметов сохраняются. Результатом обобщения становится живописная композиция с передачей характерных форм, фактур и объемов. Формат работы А2. Итоговая композиция представляется на листе ватмана определенного формата (в соответствии с заданием или авторской задумкой), выполненная в сложной живописной технике с включением графики.

ДЗ-7 Выполнить поисковый лист к практической работе ПР-10 данного УЭМ (работа выполняется на 16 и 17 неделе, контроль на 17 неделе в начале занятия).

Работа выполняется на листе ватмана формата А2 либо на листе цветного картона (выбор бумаги оговаривается с преподавателем). Поисковый лист должен включать вычлененные автором из полученной аналитической живописной композиции (ПР-21) понравившиеся или наиболее удачные по форме и конфигурации составные элементы, которые фиксируются в графике на отдельном поисковом листе (формат произвольный, утверждается у преподавателя). На этом же листе выполняются клаузуры с целью поиска абстрактной авторской композиции в соответствии с заданной темой и предъявляемыми требованиями. Например, создать эскиз рисунка для платка, отвечающего следующим условиям: плоскостная орнаментально-декоративная композиция, без передачи пространства, выполненная в цвете, композиция должна быть вписана в квадрат, ось симметрии – по диагонали, горизонтали, вертикали или их сочетание, наличие центра по желанию, наличие орнаментального края по периметру квадратной композиции. Лист сдается вместе с графической работой (ПР-21).

3. Методические рекомендации по организации и проведению экзамена

В соответствии с учебным планом модуля **«Основы и язык визуальной культуры»** в конце каждого семестра предусмотрен экзамен, который предполагает выполнение графической работы по следующей теме:

1семестр: УЭМ 2.1 «Освоение элементов пластического языка и аналитическое рисование объектов предметной среды»

- Абстрактная композиция из предметов различной геометрической конфигурации с включением пластических материалов, выполненная в цвете в любой сложной художественно-графической технике (линии различной толщины, рисованные фактуры, применение отпечатков и др.)

Работа выполняется на основе практического задания УЭМ 2.1: **Живопись постановки из геометрических и бытовых предметов** (гуашь) или **Рисунок постановки из сложных геометрических объектов и тел в не глубоком пространстве со свето-тоновой проработкой**. Исходный натурный натюрморт выбирается совместно с преподавателем.

На первом этапе необходимо выбрать исходный натюрморт, совместно с преподавателем и нарисовать 3 – 4 эскиза абстрактной композиции в цвете. Особое внимание

следует уделить композиции листа (ритм, размеры предметов, их взаимосвязь, колористическое решение и т.п.). На данном этапе, желательно, определить в какой сложной технике будет исполнена работа, чтобы преподаватель смог помочь студенту внести коррективы во время консультации. Далее отбирается наиболее удачный эскиз, и после его утверждения продолжается работа. Итоговая композиция выполняется на листе ватмана формата А1 в соответствии с утвержденным эскизом, допускаются незначительные коррективы композиции и цветового решения.

Экзаменационная работа вместе с текущими семестровыми работами оформляется в паспарту и представляется в конце семестра в виде выставки, и принимается согласно рабочему учебному плану в период экзаменационной сессии.

2 семестр: УЭМ 2.2 «Аналитическое рисование предметно-пространственной среды»

- Абстрактно-ассоциативная композиция на тему «Натюрморт в неглубоком пространстве» с включением различных бытовых предметов сложной конфигурации, драпировок и несложного пространства, выполненная в любой сложной художественно-графической технике (линии различной толщины, рисованные фактуры, применение отпечатков, контур, включение пастели и др.)

Работа выполняется на основе практического задания УЭМ 2.2: **Рисунок постановки из геометрических объектов и бытовых предметов различными приемами графики с отображением структуры предметов** или **«Мой мир»**.

На первом этапе необходимо нарисовать 3 – 4 эскиза абстрактной многоплановой композиции с включением бытовых предметов в пространстве. Эскизы выполняются в цвете. Особое внимание следует уделить композиции листа (ритм, размеры предметов, их взаимосвязь, колористическое решение и т.п.). На данном этапе, желательно, определить в какой сложной технике будет исполнена работа, чтобы преподаватель смог помочь студенту внести коррективы во время консультации. Далее отбирается наиболее удачный эскиз, и после его утверждения продолжается работа. Итоговая композиция выполняется на листе ватмана формата А1 в соответствии с утвержденным эскизом, допускаются незначительные коррективы композиции и цветового решения.

Экзаменационная работа вместе с текущими семестровыми работами оформляется в паспарту и представляется в конце семестра в виде выставки, и принимается согласно рабочему учебному плану в период экзаменационной сессии.

Приложение Б
(обязательное)

Технологическая карта учебного модуля «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры»
семестр _1, _ , ЗЕТ _6 _, вид аттестации __экзамен__ , всего часов __216__ , баллов рейтинга __300___

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ недели сем. **1 курс 1семестр**	Трудоемкость, час					Форма текущего контроля успев. (в соотв. с паспортом ФОС)	Максим. кол-во баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР	АСРС			
УЭМ 2.1 «Освоение элементов пластического языка и аналитическое рисование объектов предметной среды»								
1.1 Рисование линий и пятен различными графическими материалами (ПР-1)	1	1	4		1	3	ПР-1	10
1.2 Рисование линий и пятен в цвете (ПР-2)	2		5		1	3	ПР-2	12
1.3 Изображение фактур материалов в графике и в технике отпечатков (графика и цвет) (ПР-3)	3	1	4		1	3	ПР-3	16
1.4 Выполнение графических и живописных образцов в технике отпечатков (ДЗ-1)	2-3					8	ДЗ-1	18
1.5 Линия и пятно в технике коллажа (ПР-4)	4	1	4		1	3	ПР-4	18
1.6 Основы построения геометрических тел в перспективе (ПР-5)	5	1	4		1	3	ПР-5	24
1.7 Пространственная композиция из геометрических тел с их построением в перспективе (ПР-6)	6-7	1	9		2		ПР-6	27
1.8 Этюд постановки из геометрических тел	8-9	1	9		2		ПР-7	26

(неглубокое пространство, белые, серые или фактурные геометрические предметы, гуашь) (ПР-7)								
Рубежная аттестация (не менее 75 баллов из 150 баллов)								
1.9 Графический рисунок простых геометрических и бытовых предметов с изучением их структуры (ПР-8)	10-11	1	9		2	8	ПР-8	20
1.10 Зарисовки органических объектов с выявлением их структуры (ДЗ-2)	10-11					8	ДЗ-2	8
1.11 Структурное рисование органических и бытовых объектов (ПР-9)	12-13		10		2	4	ПР-9	18
1.12 Зарисовки предметов (мелкие бытовые, мебель, элементы одежды и др.) по представлению и с выявлением их структуры (ДЗ-3)	12-13					3	ДЗ-3	12
1.13 Живопись постановки из геометрических и бытовых предметов (гуашь) (ПР-10)	14-15		9		2		ПР-10	20
1.14 Трансформация объектов натюрморта с использованием техники отпечатков и коллажа на основе натурной постановки (графика) (ПР-11)	16-18		14		3	8	ПР-11	22
ЭКЗАМЕН						36	Экзаменационная графическая работа	50
Аттестация							Выставка работ	Сумма баллов за семестр
Итого:		9	81		18	90		300

(Трудоемкость разделов УЭМ не должна быть, как правило, меньше двух академических часов)

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

- «удовлетворительно» – 150 – 200 баллов; - «хорошо» – 201 – 269 баллов; - «отлично» – 270 – 300 баллов

Технологическая карта учебного модуля «Визуальная культура.1: Основы и язык визуальной культуры»
семестр _2_ , ЗЕТ_6_ , вид аттестации__экзамен__ , всего часов__216__ , баллов рейтинга __300___

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ недели сем. **1 курс 2 семестр**	Трудоемкость, час					Форма текущего контроля успев. (в соотв. с паспортом ФОС)	Максим. кол-во баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР	АСРС			
УЭМ 2.2 «Аналитическое рисование предметно-пространственной среды»								
2.1 Рисунок постановки из геометрических объектов и бытовых предметов различными приемами графики с отображением структуры предметов (не глубокое пространство) (ПР-1)	1-2	2	14		4		ПР-1	14
2.2 Упражнения по колористике. Выполнение тонометра (ДЗ-4)	1-2					4	ДЗ-4	12
2.3 Тоновой натюрморт из геометрических тел в технике гризайль (ПР-2)	3	1	7		2		ПР-2	18
2.4 Тоновой натюрморт из геометрических тел в цвете с передачей их теплохолодности (ПР-3)	4	1	7		2		ПР-3	18
2.5 Рисунок постановки из сложных геометрических объектов и тел в не глубоком пространстве со свето-тоновой проработкой (ПР-4)	5-6	2	14		4		ПР-4	30
2.6 Упражнения по колористике. Выполнение двенадцатичастного цветового круга по И. Иттену (ДЗ-5)	4-6					6	ДЗ-5	16
2.7 Натюрморт из геометрических и несложных бытовых предметов в желтой гамме (ПР-5)	7-8	2	14		4	2	ПР-5	26
2.8 Натюрморт из геометрических и несложных	9	1	7		2	1	ПР-6	16

бытовых предметов в синей гамме (ПР-6)								
Рубежная аттестация (не менее 75 баллов из 150 баллов)								
2.9 Натюрморт из геометрических и несложных бытовых предметов в синей гамме (ПР-6) (продолжение темы и ПР-6)	10	1	7		2	1	ПР-6	8
2.10 Натюрморт из геометрических и несложных бытовых предметов в красной (зеленой) гамме (ПР-7)	11-12	2	14		4	2	ПР-7	14
2.11 Выполнение образцов рисованных фактур (ДЗ-6)	10-12					6	ДЗ-6	10
2.12 Творческое задание «Мой мир» (ПР-8)	13	1	7		2		ПР-8	16
2.13 Трансформация объектов натюрморта с использованием цветного контура и рисованных фактур (на основе задания «Мой мир») (ПР-9)	14-15	2	14		4	4	ПР-9	23
2.14 Творческое задание «Орнаментальная композиция» (ПР-10)	16-18	3	21		6	6	ПР-10	23
2.15 Выполнить поисковый лист к заданию «Орнаментальная композиция» (ДЗ-7)	16-17					4	ДЗ-7	6
ЭКЗАМЕН						36	Экзаменационная графическая работа	50
Аттестация							Выставка работ	Сумма баллов за семестр
Итого:		18	126		36	72		300

(Трудоемкость разделов УЭМ не должна быть, как правило, меньше двух академических часов)

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

- «удовлетворительно» – 150 – 200 баллов; - «хорошо» – 201 – 269 баллов; - «отлично» – 270 – 300 баллов

Приложение В
(обязательное)
Карта учебно-методического обеспечения
Учебного модуля «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры»

Направление подготовки 07.03.03– «Дизайн архитектурной среды»
Профиль подготовки – проектирование городской среды; проектирование интерьера
Формы обучения: дневная
Курс___**1**_ __ Семестр_____**1, 2**_____
Часов**:** всего ___**432**____, лекций ___**_27_**___, практ. зан. ___**207**__, лаб. раб. _____,
СРС и виды индивидуальной работы (курсовая работа, КП) __**198**____
Обеспечивающая кафедра _____Дизайн_____

Таблица 1- Обеспечение учебного модуля учебными изданиями

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
Учебники и учебные пособия		
1 Ермолаев А.П. и др. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера [Текст]: учеб. пособие / А.П. Ермолаев, Т.О. Шулика, М.А. Соколова М.: Архитектура-С, 2005 464 с., ил.	6	
2 Котляров А.С. Композиционная структура изображения: учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. - М.: Университетская книга, 2008. - 146, [3] с.: ил.	3	
3 Панксенов Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение: Учеб. пособие для вузов / Г.И. Панксенов. ─ 2-е изд., стер. ─ М.: Академия, 2008. ─ 143 с.: ил.	12	
4 Стародуб К.И. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 190 с., ил.	1	
5 Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: Учеб. пособие для вузов / Моск. открытый соц. ун-т. - М.: Трикста: Академический проект, 2006. – 126 с., ил.	2	
Учебно-методические издания		
1 Рабочая программа модуля «Визуальная культура 1: Основы и язык визуальной культуры» [Электронный ресурс] / Авт.сост. Новикова Я.В. НовГУ им. Я. Мудрого. – В. Новгород, 2017. – 27 с. / Режим доступа: www.novsu.ru/study/umk		
2 Андреева М.В. Графические способы изображения объемных предметов: Метод. Указания / М.В. Андреева; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. ─ Великий Новгород, 2008. ─ 18с.: ил.	10	
3 Андреева М.В. Рисование простых геометрических предметов: Метод. Указания / М.В. Андреева; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. ─ Великий Новгород,2008. ─ 10с.: ил.	10	
4 Андреева М.В. Рисование разрезов простых геометрических форм и раздвижение их в пространстве: Метод. указания / М.В. Андреева; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. ─ Великий Новгород,2008. ─ 11с.: ил.	10	
5 Андреева М.В. Создание абстрактной композиции "В маске мастера"[Электронный ресурс]: Метод. Указания / М.В. Андреева; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. ─ Великий Новгород,2008 ─ 10с.: ил. - Режим доступа: https://novsu.bibliotech.ru	10	1

26

Таблица 2 – Информационное обеспечение учебного модуля

Название программного продукта, интернет-ресурса	Электронный адрес	Примечание
Сайт: Словарь терминов изобразительного искусства	http://artdic.ru/	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Сайт: Русская живопись: художники и их работы	http://www.artsait.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Сайт: Art project: энциклопедия искусств	http://www.artprojekt.ru/	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Энциклопедия изобразительного искусства	http://jivopis.ru/	
Шедевры мировой живописи	http://rarities.artrussia.ru/	
Каталог прямых ссылок на арт-сайты	http://artutil.narod.ru/index.htm	
Ссылки на литературу и сайты современных художников	http://www.novsu.ru/doc/study/nyv/?id=1059062	Персональная страница преподавателя Новиковой Я.В. на портале НовГУ

Таблица 3 — Дополнительная литература

Библиографическое описание* издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
1. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве / В. Визер. - СПб.: Питер, 2006. - 191 с., [4] л. ил. : ил..	7	
2. Иттен Иоханнес. Искусство цвета = Kunst der Farbe / Иоханнес Иттен; пер. с нем. и послесл. Л. Монаховой. - 4-е изд. - М.: Издатель Д.Аронов, 2007. - 94, [1] с.: ил	1	
3. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1998., 200. - 270 с., [8] л. ил.	3	
4. Кудряшев К.В. Архитектурная графика : учеб. пособие по спец. "Архитектура". - М.: Архитектура-С, 2004., 2006. - 308с.: ил.	31	
5. Кудряшев К.В. Архитектурная графика : учеб. пособие по спец. "Архитектура" / К. В. Кудряшев. - М. : Стройиздат, 1990. - 306, [3] с. : ил.	25	
6. Объемно-пространственная композиция: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред.А.Ф.Степанова. - М. : Стройиздат, 1993. - 256с. : ил.	5	
7. Объемно-пространственная композиция: учеб. для вузов / А. В. Степанов [и др.] ; под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер. - М.: Архитектура-С, 2003., 2004., 2007. - 254, [1] с.: ил.	35	
8. Стародуб К.И. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 190, [1] с., [8] л. ил..	1	
9. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок : учеб. для студентов / Н. Н. Ростовцев. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение : Владос, 1984., 1995. - 239 с.: ил.	242	

Действительно для учебного года 2017-2018

Зав. кафедрой _____ А.М. Гаврилов

18.05 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

НБ НовГУ: гл. библиот _____ Калинина Н.А

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Научная библиотека
Сектор учета