

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ИСКУССТВ
КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА,
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ДИЗАЙНА**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**для самостоятельной работы студентов 1 курса
по дисциплине «Пленэр»**

**по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
профиль подготовки «Графический дизайн»**

Ялта, 2019

Содержание

Введение	4
Раздел 1. Особенности самостоятельной работы на пленэре.....	6
Раздел 2. Содержание графической и живописной пленэрной практики 2-го курса.....	
2.1. Творческое задание.	
Литература	
Приложение А. Критерии оценивания пленэрных работ.....	

Введение.

Раздел 1.

Особенности самостоятельной работы на пленэре

В современных концепциях организации внеаудиторной работы студентов рассматривают общие типы самостоятельной работы с точки зрения структуры научно – познавательной деятельности, а именно:

- 1) по образцу
- 2) реконструктивные (изменения структуры учебных текстов, личного опыта решения задач и т.д.)
- 3) вариативные (использование понятий науки в неизвестной ситуации)
- 4) творческие (связи с созданием принципиально новых для учащегося ценностей материальной и духовной жизни)

Для наиболее полной картины целесообразно самостоятельную работу рассматривать с позиций познавательной деятельности.

1. Работа репродуктивного типа:

- а) воссоздающие,
- б) тренировочные,
- в) обзорные,
- г) проверочные.

2. Работа познавательно–поискового типа:

- а) подготовительные,
- б) констатирующие,
- в) экспериментально–поисковые,
- г) логически–поисковые.

3. Работы творческого типа:

- а) художественно–образные
- б) научно–творческие
- в) конструктивно–творческие

4. Работа познавательно–практического типа:

- а) учебно-практические
- б) общественно-практические

Работы познавательно-поискового типа.

а) Подготовительные работы. При их выполнении обучающиеся, опираясь на полученные знания, убеждаются в неполноте своих знаний по изученной теме. Это приводит их к необходимости более глубокого ознакомления с новым материалом.

б) Констатирующие работы. Это работы, связанные с описанием новых фактов и явлений по их внешним признакам: наблюдение за природой, гражданской жизнью, изучение дидактического материала и т.д.

в) Экспериментально-поисковые работы. Данные упражнения являются основанные на исследовательских методах науки учебные задания. При выполнении обучающиеся отделяют существующие признаки понятий, устанавливают причинно-следственные зависимости, «открывают» законы.

г) Логически-поисковые работы. К их числу относятся различные задания по оперированию существующими признаками выученных понятий, используемыми на заключительном этапе преподавания и закрепления.

Работы познавательно-практического типа.

а) Учебно-практические работы. К ним относится создание различных научных приложений (графиков, диаграмм, схем, макетов, приборов).

б) Общественно-практические самостоятельные работы. Имеется в виду научная деятельность обучающихся, что выходит за рамки студенческой жизни.

Таким образом, социально-педагогическая актуальность организации самостоятельной работы обучающихся в ВУЗе заставляет искать новые пути ее эффективности. Это дало основание выделить технологии организации самостоятельной работы во взаимосвязи с разными типами научного предмета (научные знания – первый тип, способы деятельности – второй тип, художественное образование и морально-эстетическое воспитание – третий тип).

Исходя из анализа реальной практики и теории организации самостоятельной работы в высших учебных заведениях, были отмечены основные действия познавательной деятельности обучающихся: репродуктивного типа, познавательно-поискового типа, творческого типа, познавательно-практического типа.

При организации учебной деятельности в ВУЗе существуют разные виды индивидуальной самостоятельной работы – подготовка к лекции, семинарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам, написанию рефератов, выполнению заданий, курсовых работ и проектов, а на заключительном этапе выполнению дипломной работы.

Значительное место занимает самостоятельная работа в ходе практикумов. Как известно, практикум требует принятия самостоятельных решений. Студент, пользуясь общей схемой, должен исследовать конкретный, неизвестный предмет, процесс или явление – качественно и количественно, что требует нестандартного подхода в каждом случае. Исполняя как теоретические, так и экспериментальные задания, студенты должны самостоятельно синтезировать знания, которые уже имеют, и обращаться к дополнительной литературе. Такая форма работы позволяет использовать взаимоконтроль за уровнем усвоения студентами определенного теоретического материала, а также индивидуальный контроль. Она способствует усвоению материала и не требует дополнительных больших затрат времени.

Но выше упомянутое не исчерпывает круга основных вопросов, к которым можно отнести: организацию самостоятельной работы студентов под руководством со стороны преподавателя, которая включает: стимуляцию обозначения цели и создание студентами мотивированной основы деятельности; диагностику уровня знаний и учебных умений студентов, обеспечение их методикой самостоятельной работы; обеспечение оптимальной и действующей внутренней и внешней связи.

Формы и методы самостоятельной работы.

В высших учебных заведениях функционируют различные организационные формы обучения: лекции, практические занятия (семинары, лабораторные работы, практикумы, самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, научно-исследовательская работа студентов, производственная практика).

В дидактике эти формы трактуются как внешнее выражение согласованной деятельности преподавателя и учащегося, которые совершаются в установленном порядке и определенном режиме;

способы управления познавательной деятельностью для решения соответственных дидактических заданий.

Сущностными признаками организационных форм обучения являются: Характер общения; разделение учебно-организационных функций; набор и последовательность рядов учебной работы; временной и пространственный режим.

В современной науке рассматривают: индивидуальные (студент выполняет учебные занятия самостоятельно, пользуясь помощью преподавателя); индивидуально-групповые (в одной группе студенты выполняют свое задание под руководством руководителя); коллективные (группа студентов, одинаковых по возрасту и специальности, выполняет единое задание). В то же время, лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа выступают как организационные формы обучения, т. е. они являются способами осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых реализуются содержание и методы обучения. Все формы учебной деятельности при кредитно-модульном обучении (лекции, практические занятия, семинары, лабораторные занятия) тесно, напрямую или опосредованно, связаны с различными формами самостоятельной работы. Согласно с международной практикой, соотношение времени, которое отводится на аудиторную и самостоятельную работу, в высших учебных заведениях составляет 1/3.

На каждом курсе предусматривается написание курсовой работы по профилирующим дисциплинам по выбранной студентом теме. В курсовой студент в полной мере может раскрыть свои возможности в освещении и разрешении проблемных и актуальных вопросов данной дисциплины. По отдельным темам студенты могут готовить рефераты, пользуясь предложенной литературой. На семинарских занятиях целесообразно посоветовать им подготовиться к ответам на вопросы по учебникам (материалам прочитанных лекций). При подготовке к семинарам и практическим занятиям рекомендуется самостоятельно подбирать соответствующий материал, а также самостоятельно анализировать повседневные ситуации с точки зрения полученной информации. Для самостоятельного домашнего выполнения студентам может быть предложено

разработать деловые игры, которые потом проводятся во время занятий и соответственно оцениваются.

Особенность процесса обучения в контексте Болонского процесса лежит в его переориентации из лекционно-информативной в индивидуально-дифференцированную форму обучения и в организацию самообразования обучающихся. Вопросы обеспечения эффективности индивидуальной самостоятельной работы были отражены в исследованиях И.Е. Унт, Б.П. Есипова, И.Б. Закирова, А.А. Кирсанова, Е.С. Рабунского, О.В. Ростовской. Организация индивидуальной самостоятельной работы требует использования современных форм, видов этой работы. Решение этой потребности возможно за счет оптимизации самостоятельной работы студента, одной из видов которой являются индивидуальные учебно-поисковые задания (ИУПЗ).

Практика по изобразительному искусству «Пленэр» на факультетах графического дизайна является продолжением процесса академического обучения живописи, рисунку, композиции.

Главной формой обучения на пленэре является зарисовка, набросок, этюд с натуры. Время выполнения задания колеблется от нескольких минут до нескольких часов. Длительный многосеансный этюд, как правило, выполняют в строго определенное время дня при соответственном колористическом состоянии освещенности. В зимний период этюды пишут в один сеанс продолжительностью 20 – 30 минут.

Чередование академических занятий с самостоятельной работой на пленэре необходимо для стабильного роста профессионального мастерства, в частности для воспитания цельного видения натуры, чувства цветовой среды.

Пленэрные этюды и зарисовки служат подготовительным материалом к текущим учебным заданиям по таким дисциплинам, как «Пропедевтика», «искусство плаката», «Макетирование» и т. д.

Учебная (пленэрная) практика направлена на повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами графики.

Цель учебной (пленэрной) практики состоит в углублении и закреплении теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения; воспитание у студентов вкуса к творчеству, способности к самостоятельной творческой работе; выработки профессионального мнения и осознанного отношения к искусству; приобретении навыков живописи в естественных условиях природы, в натуральной световоздушной среде, развитии профессионального мастерства на основе изучения природы, памятников архитектуры, объектов дизайна предметно-пространственной среды.

В результате прохождения учебной творческой практики пленэр должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

- законы композиции;
- особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении;
- особенности восприятия предметной и социальной среды в процессе работы.

уметь:

- 1) цельно видеть большие цветовые отношения, и в то же время уметь сделать конкретные детали на переднем плане;
- 2) уметь точно передавать состояние в природе – солнечный день, пасмурный, переменная облачность, утро, вечер и т.д.;
- 3) соблюдать в работе основные этапы выполнения творческой работы;
- 4) в рисунке (карандаш, перо, тушь) - уметь передать материальность предмета, например кору дерева, листву деревьев, камни и т.д.;
- 5) четко и грамотно компоновать в листе любой набросок, рисунок и даже маленький акварельный нашлепок;
- 6) в заключительной итоговой работе по пленэру научиться видеть типичное и характерное для данной местности;

владеть:

- свободно владеть акварелью в любой манере, как «по-сырому», так и «по-сухому», а также в комбинированной технике;

– техническими приемами выполнения пленэрных работ графическими материалами.

Задачи учебной (пленэрной) практики:

1. выполнить живописные этюды и графические зарисовки ландшафта, растительных форм, живой и неживой природы;
2. формировать целостное восприятие натуры с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (восприятие теплых и холодных оттенков цвета, зависящих от освещенности, среды, пространственного удаления);
3. развивать умения применять в этюдах метод работы отношениями;
4. создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с натуры;
5. ознакомить студентов с экспозициями и фондами исторических, художественных и краеведческих музеев региона;
6. воспитание у учащихся уважительного отношения к культурно историческому наследию;
7. воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода.

Раздел II.

1.1. Содержание пленэрной графики.

1. Зарисовки элементов растений.

Цель: детальная реалистичная разработка объекта.

Задача: выбрать характерные элементы растений, выполнить 6 зарисовок.

Формат: А-4.

Материалы: карандаш, гелиевая ручка.

Пояснения: необходимо выполнить реалистичный рисунок выбранного растения с учетом его особенностей. Рекомендуется избегать всякого упрощения объекта.

2. Зарисовки деревьев.

Цель: передать характер объекта.

Задача: выбрать интересные по форме и фактуре деревья или кустарники, выполнить 4 зарисовки.

Формат: А-4.

Материалы: карандаш, гелиевая ручка.

Пояснения: выполнить тональный рисунок ствола дерева или кустарника. Постараться передать плановость направлений роста ветвей. Попробовать различные виды штриха в зависимости от фактуры выбранного натурального объекта.

3. Зарисовки архитектурных элементов.

Цель: построение, архитектурная геометрия деталей здания.

Задача: выполнить 4 зарисовки.

Формат: А-4.

Материалы: карандаш, гелиевая ручка.

Пояснения: необходимо выполнить конструктивный тональный рисунок архитектурных деталей декора здания. В задании добиться правильных пропорций и объема объекта с учетом перспективы и освещения.

4. Зарисовки строений города.

Цель: стилистические характеристики здания.

Задача: выполнить 4 зарисовки.

Формат: А-4.

Материалы: карандаш, гелиевая ручка.

Пояснения: показать с помощью выразительных средств графики разницу в изображении старых и новых построек города.

1.2. Содержание пленэрной живописи.

1. Этюды старого города.
Цель: реалистическая разработка натуры.
Задача: выполнить 6 этюдов.
Формат: А-4.
Материалы: бумага, акварель.
2. Этюд фрагмента архитектурного здания с элементами декора.
Цель: детальная реалистичная разработка объекта.
Задача: выполнить 2 завершенных этюда. К каждому этюду представить не менее 2 – 3 набросков с выбором техники.
Формат: А-3.
Материалы: бумага, акварель.
Пояснения: выбрать крупный фрагмент интересного по художественным характеристикам здания. Закомпоновать в листе, выполнить конструктивное построение как всего фрагмента здания, так и его архитектурных деталей. Прописать акварелью с учетом освещения.
3. Этюд улицы или дороги города.
Цель: отразить глубину композиции с построением перспективы с одной или двумя точками схода.
Задача: выполнить 3 завершенных этюда. К каждому этюду представить не менее 3 – 4 набросков с выбором техники.
Формат: А-3.
Материалы: бумага, акварель.

1.3. Творческое задание.

Стилизация растения.
Цель: для использования в графическом проекте.
Задача: выбрать объект, выявить его основные характерные особенности, подчеркнуть их.
Формат: А-4.

Материалы: бумага, гелиевая ручка.

Литература:

1. Кадыйрова, Л. Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Л. Х. Кадыйрова. - М. : Владос, 2012. - 96 с. : ил. + 1 эл. опт. диск. - (Учебное пособие для вузов) (Изобразительное искусство)
2. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 101 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64348 — Загл. с экрана.
3. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 101 с. : ил. - Библиогр.: с. 21. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330591>
4. Кашекова, И.Э. Изобразительное искусство : учебник / И.Э. Кашекова. - М. : Академический проект, 2009. - 968 с. - (Фундаментальный учебник). - ISBN 978-5-8291-1077-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236297>

Критерии оценивания пленэрных работ

Критериями в оценке итогов практики были:

1. Оценка 5 (отлично) предполагает: - грамотную компоновку в листе; - точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом); - соблюдение правильной последовательности ведения работы; - свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета; - свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды; - грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; - грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник; - цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу; - самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.
2. Оценка 4 (хорошо) предполагает: -небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке; -неумение самостоятельно выявлять недочёты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них; -незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; -недостаточная моделировка объемной формы; -незначительные ошибки в передаче пространственных планов.
3. Оценка 3 (удовлетворительно) предполагает: - существенные ошибки, допущенные при компоновке; - грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; -грубые ошибки в тональных отношениях; -серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; -небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности; -неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.
4. Оценка 2 (неудовлетворительно) предполагает: -неумение компоновать; -серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении, в тональных отношениях; - незавершенность работы.