

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный горный университет»

Методические материалы

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

«Основы рисунка и живописи в дизайне»

1.2 Планируемые результаты освоения программы

В процессе освоения программы повышения квалификации совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК) и формируются профессиональные компетенции (ПК):

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
- Способен использовать средства, техники и технологии изобразительного искусства, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, навыки профессионального применения художественных материалов для решения задач в профессиональной деятельности (ПК-1.4).

Основная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
	<i>По дисциплине «Спец. рисунок»</i>	
1	Бесчастнов, Н. П. Портретная графика [текст]: Учебное пособие для студентов вузов / Бесчастнов Н. П. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 367 с.	эл.ресурс
2	Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта [текст]: Учебное пособие для студентов вузов / Бесчастнов Н. П. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 255 с.: илл., 24	эл.ресурс
3	Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: учебное пособие / Кирцер Ю. М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1997. – 271 с.	эл. ресурс
4	Ли, Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка [текст] / Н. Г. Ли: Учебник. – М. : Эксмо, 2004.	эл. ресурс

5	Рисунок для ювелиров: учебное пособие / автор текста М. Ж. Ф. Беренгер; пер. с испанского Ю. В. Севостьяновой. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – 191 с.	17
	<i>По дисциплине «Декоративная живопись»</i>	
1	Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Бакушинский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. - 64 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91061 . - Загл. с экрана.	Эл. ресурс
2	Власов, В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Власов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. - 264 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105325 . - Загл. с экрана.	Эл. ресурс
3	Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Глазова, В.С. Денисов. - Электрон. дан. - Москва : , 2012. - 220 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109267 . - Загл. с экрана.	Эл. ресурс
4	Голубева. О. Основы композиции. Учебное пособие/О. Л. Голубева. - М. 2014	6
5	Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитина Н.П. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 134 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html . - ЭБС «IPRbooks»	Эл. ресурс
6	Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. - 100 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102380 . - Загл. с экрана.	Эл. ресурс
7	Ушакова, С.Г. Развитие композиционных умений студентов художественных факультетов университета [Электронный ресурс] : монография / С.Г. Ушакова. - Электрон. дан. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 147 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51853 . - Загл. с экрана.	Эл. ресурс

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко В.И. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, Трикста, 2017. - 225 с.	Эл. ресурс
2	Бордукова И.Н. Стилизация растительных форм [Электронный ресурс] : методические указания для выполнения графических заданий на «Учебной рисовальной (бионической) практике» / И.Н. Бордукова. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. - 27 с	Эл. ресурс
3	Барциц Р.Ч. Книжная графика как неотъемлемая часть графической композиции и особенности иллюстрирования книги и « Художественное образование и эстетическое воспитание в евразийском образовательном пространстве:» Международный научно-практической конференции. Вып. IV. Астана. 2014. с.233-242.	Эл. ресурс
4	Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах/И. Иттен. - М. 2001.	20
5	Ю.Ф. Катханова, Дун Юэ - Критерии гармоничного цветового восприятия Преподаватель XXI в. - 2016г. №1(ч.1) Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78932.html . - ЭБС «IPRbooks»	Эл. ресурс
6	Погосская Ю.В. Композиция [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Погосская Ю.В. - Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. - 35 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77569.html . - ЭБС «IPRbooks»	Эл. ресурс

4. Оценочные средства

Типовые контрольные задания и материалы

ТЕМА: ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

Вопрос №1. Какие бывают основные изобразительные средства?

- Плакат, эскиз, набросок, зарисовка.
- Фактура, текстура, структура.
- Точка, линия, пятно, штрих, тон.

Вопрос №2. Что такое структура?

- Категория композиции.
- Категория пространства.
- Система композиционно-геометрических взаимосвязей.
- Геометрический вид.
- Средство образного выражения.

Вопрос №3. Что такое фактура?

- Внутреннее строение материала.
- Качество поверхности материала.
- Средство выражения художественного образа.
- Система геометрических взаимосвязей.

Вопрос №4. Что такое текстура?

- Средство конструирования.
- Рисунок внутреннего строения материала, проявленный на его поверхности.
- Графическое средство построения формы.
- Категория эстетики.
- Качество поверхности материала.

Вопрос №5. Какие существуют материалы графических средств изображения в рисунке?

- Масло, гуашь, акварель, акрил.
- Графит, сангина, уголь, тушь, пастель, соус.
- Карандаш, кисти, ручки, секи, резинки.
- Бумага, холст, картон, монитор.

Вопрос №6. Что означает понятие «геометрический вид»?

- Проявление структурного строения объекта.
- Абрис, силуэт.
- Внешнее выражение контура формы.
- Графическое выражение конструкции

ТЕМА: ДЕКОРАТИВНО-ГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК.

Вопрос №7. Что такое орнамент?

- Узор для украшений каких-либо изделий, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.
- Декоративный материал для рисования.
- Ювелирное украшение для каких-либо изделий.

Вопрос №8. Какие используются методы графических преобразований объемных форм в плоскостные?

- Обобщение, разложение, стилизация.
- Трансформация, комбинаторика.
- Врезка, наложение, соединение, группировка.
- Вращение, проецирование.

Вопрос №9. Какими признаками и свойствами обладают орнаментальные структуры?

- Ритмичность, симметричность, чередование элементов.
- Конструктивизм кубизм, реализм.
- Стилизованность.
- Подчиненность художественному образу.

Вопрос №10. Какие задачи решает декоративный рисунок в профессиональной деятельности?

- Прикладные, эстетические, функциональные.
- Академические.
- Проектно-конструкторские.

Вопрос №11. Что такое ритм?

- Равномерно убывающие или возрастающие повторы элементов.
- Средство гармонизации композиции.
- Средство конструирования.
- Движение.

Вопрос №12. Что такое трансформация?

- Один из приемов визуальной организации образного выражения.
- Метод комбинаторики.
- Средство построения формы.
- Средство изменения формы.

ТЕМА: КОМПОЗИЦИОННО-ОБРАЗНЫЙ РИСУНОК.

Вопрос №13. Что такое композиция?

- Категория объемно-пространственной структуры.
- Категория тектонической системы строения.
- Геометрический базис формы, определяющий особенности ее структурного строения.
- Закономерно устроенный организм, все части которого неразрывно связаны друг с другом.

Вопрос №14. Что такое стилизация?

- Линейно-конструктивное построение формы.

- Преобразование реалистической формы в знаково-образную.
- Категория эстетики.
- Один из приемов визуальной организации образного выражения.

Вопрос №15. Что такое художественный образ?

- Выражение общечеловеческих идеалов.
- Выражение творцом своего я.
- Единство субъективного и объективного.
- Средство гармонизации композиции.

Вопрос №16. Что такое пропорция?

- Понятие равного однородного изменения.
- Неоднородность строения.
- Соотношение величин.
- Средство гармонизации композиции.

Вопрос №17. Что такое контраст?

- Максимальное изменение качеств и изобразительных средств.
- Сопоставление близких значений.
- Сопоставление крайних значений.
- Средство гармонизации композиции.

Вопрос №18. Что такое нюанс?

- Минимальные изменения качеств изобразительных средств.
- Сопоставление крайних значений.
- Сопоставление близких значений.
- Средство гармонизации.

Оценочные средства промежуточной аттестации: теоретический вопрос и практико-ориентированное задание.

Теоретические вопросы:

1. Какую роль в строении формы играет ее конструкция?
2. Что означает понятие перспектива?
3. Как пользуются правилами перспективы в учебном рисунке?
4. Какие графические средства выразительности вы знаете?
5. Назовите основные графические материалы. Опишите способы их применения на практике.
6. В чём отличие фигуры человека с гипсовой модели от рисунка с живой натуры?
7. В чём отличие кратковременных рисунков от длительных учебных рисунков с натуры?

8. Какие графические материалы употребляются для набросков и зарисовок?

9. Как вы понимаете единый процесс изучения формы в рисовании с натуры и по памяти?

10. В какой последовательности выполняется графический рисунок предметов быта?

11. Из каких стадий состоит процесс рисования графического портрета?

12. Как найти верное композиционное размещение изображаемого предмета на плоскости?

13. Какие графические материалы употребляются для набросков и зарисовок?

15. Что вы знаете об анатомии и пропорциях головы?

16. Каковы особенности каждой последовательной стадии декоративно-графического рисунка?

Практико-ориентированное задание:

1. Зарисовки небольших по форме природных объектов с активно выраженными фактурами (дерево, металл, камень и т.д.).
2. Зарисовка мелких предметов и вещей личного пользования (пуговицы, булавки, монеты, медали, ключи, брелоки и т.д.)
3. Декоративно-графическая стилизация форм.
4. Геометрическая стилизация формы.

Оценочные средства текущего контроля: Тест по теме «Организация декоративной композиции»

Тест:

1. Выберите приемы, которые усиливают впечатление декоративности композиции
 - а) оверлеппинг
 - б) насыщение орнаментом
 - в) членение плоскости на части
 - г) передача пространства
 - д) передача объема
 - е) равновесие элементов композиции
2. Сколько способов художественного видения организации декоративной композиции существует:
 - а) 1
 - б) 5

в) 2

3. Выберите эти способы:

а) Сосредоточение внимания только на одном предмете как доминанте всей композиции и восприятия всего остального только по отношению к нему

б) Сосредоточение внимания на 2ух-3ех основных предметах

в) Видение в целом, без выделения отдельного предмета

г) Видение и проработка каждого отдельно взятого предмета, без привязки к целому

4. Размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении – это...

а) Статика

б) Равновесие

в) Соотношение форм в композиции

5. От каких составляющих зависит выразительность композиции, выберите один правильный ответ:

а) Статика, динамика

б) Доминанта, равновесие

в) Масштаб, модуль изображаемых величин, пропорции

6. Назовите параметры динамичности в декоративной композиции:

а) расстояние между элементами

б) размеры элементов

в) края элементов

г) повороты элементов

д) масштаб элементов

7. Соотношение элементов изображаемой формы, это:

а) модуль

б) масштаб

в) размер

г) равновесие

д) пропорции

8. Единица измерения, находится в пропорциональном отношении к величине изображения, это:

а) модуль

б) масштаб

в) размер

г) равновесие

д) пропорции

9. Соизмерение величин изображаемого объекта по соотношению к действительным величинам, это:

а) модуль

б) масштаб

в) размер

г) равновесие

д) пропорции

10. Должно ли быть равным соотношение тональных и цветовых контрастов правой и левой частей композиции:

а) нет

б) да

11. Используется ли логическая последовательность распределения изобразительных элементов в процессе создания декоративной композиции:

а) нет

б) да

12. Какое изображение на композиции листа выглядит тяжелее:

А) компактное

Б) расплывающееся в разные стороны

13. Какая геометрическая фигура самая тяжелая:

а) круг

б) квадрат

в) прямоугольник

г) треугольник

14. Какая геометрическая фигура самая стремительная для восприятия:

а) круг

б) квадрат

в) прямоугольник

г) треугольник

15. Верно ли то, что в композиции все формы взаимосвязаны и влияют друг на друга, создавая ту или иную композиционную ситуацию:

а) да

б) нет

Практико-ориентированное задание:

Тема 2. Равновесие в декоративной композиции, соотношение форм. Членение плоскости на части.

Уравновесьте фигуры правильной геометрической формы (круг, прямоугольник, треугольник). Найдите их оптимальное положение в центральной верхней части прямоугольной плоскости со смещением в одну сторону. Уравновесьте композицию членением плоскости формата и введением тональных различий образовавшихся частей. Выполните декоративный натюрморт, используя прием членения плоскости на части. Членение элементов выполнить криволинейным способом.

Тема 4. Оверлеппинг и его роль в декоративной композиции.

Выполните стилизованный динамичный декоративный натюрморт из 6ти предметов используя прием оверлеппинга.

Тема 5. Изображение объемных форм в декоративной композиции. Способы организации пространства.

Выполните декоративные зарисовки растений (с цветами и без). С помощью линии, фактуры и декора передать их характерные особенности.

Тема 6. Изображение стилизованных объектов и композиций из них. Изображение объектов с элементами стилизации.

Выполнение стилизованных зарисовок животных и птиц с натуры.

Зарисовки с натуры овощей и фруктов, предметов быта с элементами стилизации.

Тема 7. Рисование, приближенное к реальности.

Упрощенные зарисовки с натуры овощей и фруктов, предметов быта

Тема 8. Графическое изображение натюрмортных постановок

Выполните декоративный статичный натюрморт из 7ми стилизованных упрощенных предметов

Оценочные средства промежуточной аттестации: теоретический вопрос и практико-ориентированное задание.

Теоретические вопросы:

1. В чем заключается процесс создания композиции
2. Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит
3. От чего зависит выразительность композиции в декоративной живописи
4. Что такое структурный план композиции декоративной живописи
5. Назовите виды равновесия в композиции декоративной живописи
6. Какова роль доминанты в композиции декоративной живописи
7. Перечислите способы организации композиционного центра
8. Что такое оверлеппинг и какова его роль в декоративной живописи

9. В чем выражается разница организации пространства в декоративной и станковой живописи
10. Использование каких приемов придает живописи черты декоративности
11. Опишите возможные способы трансформации формы в стилизованном натюрморте
12. С чего нужно начинать работу над стилизованной композицией в декоративной живописи

Практико-ориентированное задание:

1. Уравновесьте фигуры правильной геометрической формы (круг, квадрат, ромб). Найдите их оптимальное положение в центральной верхней части прямоугольной плоскости со смещением в одну сторону. Уравновесьте композицию членением плоскости формата и введением тональных различий образовавшихся частей.

2. Выполните уравновешенную композицию из различных по величине элементов.

3. В квадратном формате выполните динамичную композицию из кругов разных размеров и различных по формату и размерам треугольников. Количество фигур: 7-12.

4. Выполните композицию с разделением квадратной плоскости формата четырьмя линиями на равные части в горизонтальном и вертикальном направлении, сочетая эти членения с компоновкой трех одиночных элементов композиции правильной геометрической формы (круг, квадрат, овал) или приближенных к ней. Композиция должна быть статичной.

5. Создать уравновешенную ахроматическую композицию, используя членение плоскости на части. Членение элементов выполнить криволинейным способом.

6. Выполните композицию с организацией доминанты.

7. Выполните декоративную композицию, в которой роль центра будет играть композиционная пауза.

8. Выполните декоративный статичный натюрморт из стилизованных 5ти упрощенных предметов.

9. Выполните стилизованный динамичный декоративный натюрморт из 6ти предметов, совместив несколько точек зрения на разные предметы.

10. Выполните декоративную композицию из стилизованных предметов упрощенной формы, наполнив их декором.

11. Выполните композицию натюрморта из упрощенных стилизованных предметов, используя прием дробления композиции на мелкие участки.

12. Выполните декоративные зарисовки овощей и фруктов с нанесением декора.

Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля

Оценочное средство	Балловая стоимость	Критерии начисления баллов
Тест	0-15 баллов (вопросов в тесте - 15)	Правильность ответа
Устный опрос	0-5 баллов	Полнота и правильность ответа на вопрос, наличие вывода, соблюдение норм литературной речи, владение профессиональной лексикой.
Практико-ориентированное задание	0-5 баллов	Оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями, формирование практических умений и навыков, самостоятельность.

Формой итоговой аттестации по программе повышения квалификации является зачет, который проводится в форме просмотра творческих работ.

Критерии оценки итоговой аттестационной работы:

- оценка «зачтено» выставляется, если слушатель ориентируется в теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, умеет применять теоретические сведения для анализа практического материала, в основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций;

- оценка «не зачтено» выставляется, если слушатель не ориентируется в теоретическом материале; не знает основных понятий излагаемой темы, не умеет применять теоретические сведения для анализа практического материала, не демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение показателей формируемых компетенций.

Оценочные материалы

К отчетному просмотру для проведения итоговой аттестации предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и степень проработки формы, решение поставленных задач. Просмотр работ должен сочетаться с устным опросом каждого обучающегося.

Обязательным условием допуска обучающегося к зачету является выполнение всех практических работ.

В проведении просмотров должны участвовать все преподаватели данной кафедры.

Для получения зачета необходимо продемонстрировать знания учебного материала изложенного на лекциях, способность делать логически обоснованные выводы и оценки в композиционной работе.

Критерии оценивания:

- правильность выполнения задания
 - правильность графического анализа натуральных зарисовок и цветового решения
 - самостоятельность выполнения задания
 - аргументированность изложения решения
- последовательность и аккуратность в работе