

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ**

Направление подготовки *54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ*

Профиль подготовки *ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины, содержания профессиональных кодексов.

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы самостоятельной работы студентов могут быть связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-исследовательский характер.

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном на заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут быть следующими:

- подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных работ на заданные темы;
- решение задач (перевод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.);
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы;
- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:

- поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному вопросу, теме, предмету;
- чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в рамках той или иной учебной дисциплины;
- работа с информационно-вспомогательными материалами (в библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги, энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном) носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);
- самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет;
- конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов;
- реферирование первоисточников;
- обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по конкретной теме);
- составление словаря (гlossария);
- составление схем, таблиц и т.д.;
- составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому признаку;
- прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;
- подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме;

- выполнение домашних контрольных работ;
- подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском или лекционном занятии;
- выполнение практических заданий репродуктивного типа (тесты, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
- подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;
- ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).

В целом, перечисленные виды самостоятельной работы студентов можно систематизировать следующим образом:

- репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной, научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание лекций, пересказ, заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.);
- познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, подготовка контрольной, курсовой работы и т.д.);
- творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов, научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.).

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

ПК-1 Способен осуществлять художественную деятельность в графике, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в проектную работу.

Знать:

- Принципы планирования профессиональной деятельности применительно к поставленным задачам;
- Знает формы и регламенты проведения выставок, конкурсов, фестивалей и других профессиональных творческих мероприятий;
- Законы композиции в художественном произведении;

Уметь:

- Выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач;
- Планировать свое участие в мероприятиях профессиональной сферы;
- Использовать результаты академической художественной деятельности в декоративно-прикладном искусстве;

Владеть:

- Прогнозирует ожидаемые результаты решения проектных задач;
- Разрабатывает план действий по решению поставленных задач.
- Навыками оформления заявок, резюме, форм для участия в мероприятиях профессиональной сферы как наблюдатель и участник;
- Создает контент для участия в творческих и представительских профессиональных мероприятиях;
- Создает объекты декоративного искусства с использованием собственных художественных разработок.

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы. Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), рабочей программой дисциплины

Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:

- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.

К самостоятельной работе по дисциплине относятся: проработка теоретического материала дисциплины

подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся

(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).

Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:

- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной
- спецификой дисциплины, применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;

Самостоятельная работа студентов в условиях формирования профессиональных компетенций по дисциплине «графическая стилизация» включает в себя: участие в научных конференциях; выполнение электронных презентаций, выполнение зарисовок и эскизов. Выполнение итоговой работы на планшете, подготовку к промежуточной аттестации

Цели и задачи самостоятельной работы студентов: Самостоятельная работа студентов по проектированию способствует развитию творческих навыков, креативных подходов в графической стилизации а также формированию умений самостоятельно принимать решения в новых, нестандартных условиях, брать на себя ответственность, находить выход из кризисной ситуации. Самостоятельная работа студентов приводит к развитию их интеллектуальной активности как эффективных и успешных деятелей в будущем и самостоятельному поиску варианта решения как учебных, так в дальнейшем и практических задач.

Учебный процесс в вузе, а тем более самостоятельная работа студентов, способствует формированию и развитию у них определенных способностей (памяти, наблюдательности, воображения, самостоятельных суждений и генерации собственных выводов) к научным исследованиям.

При изучении каждой учебной дисциплины самостоятельная работа студентов, предполагающая учебную и научную/творческую деятельность, может осуществляться в аудитории (в рамках аудиторных занятий – лекции, семинарские и практические занятия) с участием и под руководством преподавателя

Задания для закрепления и систематизации знаний:

- Чтение текста учебного пособия, составление плана текста, графическое изображение структуры текста (составление схемы или опорного конспекта).
- Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.
- Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.
- подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом

Задания для формирования умений:

1. Выполнение зарисовок графических упражнений, эскизов, цветовых поисков и вариантов композиций. .
2. Выполнение итоговой графической работы на планшете.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.

Творческое задание – практическое упражнение / эскизы к проекту.

Практическое упражнение – однозадачное творческое задание, направленное на освоение способа решения той или иной проектной задачи, подготавливающее обучающегося к более

сложным комплексным решениям, определяющее поэтапное продвижение к созданию проекта в целом.

Выполнение упражнения точно формирует избранные компетенции. Упражнения не требуют длительного времени, могут выполняться как в аудиторной, так и в самостоятельной работе.

Упражнение позволяет оценить усвоение обучающимся какого-либо одного практического приёма, техники, выразительного средства, навыка их творческого применения в работе по заданию.

Оценка упражнения осуществляется педагогом в рамках текущей аттестации, на аудиторных занятиях по расписанию.

Эскизы, различные по видам и задачам, - специфические результаты проектной деятельности, поэтапно развивающие идею проекта, способствующие последовательному решению конкретных проектных задач.

- Освоение графических приемов и средств:

Создание графических композиций с целью изучения

Графические средства композиции: точка линия, пятно, штрих.

Характер и эмоциональная трактовка линии.

Изучение эмоциональных возможностей графических средств

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Проанализировать возможности пластики линии, использование различных ритмических структур , статики, динамики
- Выполнить варианты эскизов с использованием прямых, волнистых, перекрещивающихся линий разной толщины в разных ритмических порядках для передачи движения, спокойствия, глубины и т.п.
- Изучение эмоциональных возможностей графических средств: точки, линии штриха.
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,

Выполнить в графике . Формат работ : (12 x 12 см)

- Графические средства выражения пространства.:

Восприятие формы на плоскости. Оптические иллюзии.

Рельеф. Объём. Пространство.

Плоские графические структуры. Растры.

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Проанализировать возможности различных графических средств в выявлении пространства.
- Выполнить варианты эскизов, графические средства выражения пространства, фигуры в пространстве, пересечения форм. ,
- Выполнение вариантов эскизов ассоциативных композиций при помощи различных модулей пятна и линии.
- Выполнение заданий на Оптические иллюзии. Оптические иллюзии. Рельеф. Объём. Пространство. Плоские графические структуры. Растры
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,
- Выполнить в графике. Формат работ : (12 x 12 см)

Графические поверхности (характер, материал, техники)

Фактуры . Текстуры.

Имитации и импровизации.(свободные техники)Раздел 4.

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Проанализировать возможности использования различных графических материалов и техник, использование пятна и линии в декоративной композиции.
- Выполнить варианты эскизов поисковых эскизов с использованием линии, пятна и фактуры различных графическими приемами и техниками используя сухую кисть, технику «по сырому», оттисков и монотипий.
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,
- Выполнить в графике. Формат работ : (12 x 12 см)

- Стилизация средствами графики. Геометризация

Декоративная стилизация растительных форм и фактур

Декоративно-орнаментальная стилизация

- Выполнение стилизованных зарисовок растительных форм и фактур (коры деревьев, мха, т.д.). 3 варианта (Использование линии, пятна (силуэт), орнаментальных мотивов с целью достижения декоративности.
- Проанализировать возможности использования различных графических материалов и техник, использование пятна и линии в декоративной композиции.
- Выполнить стилизованное изображение фруктов. Декоративное изображение птиц. Выполнить декоративное изображение морских ракушек, шишек насекомых и т.д. используя возможности графических текстур.
- Выполнить варианты эскизов поисковых эскизов с использованием линии, пятна и фактуры. Использование различных техник, материалов, инструментов. Имитации и импровизации (свободные техники). Сухая кисть, штампы, оттиски, техника «по сырому», «монотипии» и т.д.
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,
- Выполнить в графике Формат работ : (15 x 15 см)

- Декоративно-графические интерпретации натюрмортов

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Выполнить стилизованный натюрморт с ярко выраженным композиционным центром.
- Выполнить варианты эскизов натюрморта, в разных графических техниках
- Проанализировать возможности использования различных графических материалов и техник, использование пятна и линии в декоративной композиции.
- Выполнить варианты эскизов поисковых эскизов с использованием линии, пятна и фактуры различных графическими приемами и техниками используя сухую кисть, технику «по сырому», оттисков и монотипий.
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,
- Выполнить декоративный стилизованный натюрморт с использованием графического декора на планшете.

Специфика декоративного рисования. Методы, способы и приемы стилизации.

- Особенности стилизации предметных форм

- Трансформация природных форм.

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Выполнить зарисовки природных форм.
- Выполнить варианты эскизов растительной композиции с использованием линии, пятна и фактуры различных графическими приемами и техниками используя сухую кисть,

технику «по сырому», оттисков и монотипий.эскизные варианты различных графических трансформаций.

- Выполнить поисковые эскизы в цвете.
- Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющей композиционный центр.
- Выполнить декоративную композицию с использованием графического декора на планшете

- Приемы стилизации предметных форм на основе стилевых особенностей искусства разных эпох

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Выполнить зарисовки орнаментов выбранной эпохи.
- По мотивам орнаментального строя выбранной эпохи выполнить поисковые эскизы декоративной композиции .
- Выполнение композиции : « декоративная композиция в стиле....».(стилизация предметных форм на основе стилевых особенностей искусства разных эпох и народов):
- Проанализировать возможности использования различных графических материалов и техник, использование пятна и линии в декоративной композиции.
- Выполнить варианты эскизов композиционных эскизов с использованием линии, пятна и фактуры различными графическими приемами и техниками используя сухую кисть, технику «по сырому», оттисков и монотипий.
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,
- Выполнить чистовой вариант композиции на планшете.

- Стилизация по заданному свойству

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Выполнить растительные зарисовки. (дерево, кактус, одуванчик и т.п.)
- Выполнить стилизацию формы по заданному свойству
- Проанализировать возможности использования различных графических материалов и техник,использование пятна и линии в декоративной композиции.
- Выполнить варианты эскизов поисковых эскизов с использованием линии, пятна и фактуры различными графическими приемами и техниками используя сухую кисть, технику «по сырому», оттисков и монотипий, процарапывания.
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,
- Выполнить в графике. Формат работ : (15 x 15 см)

- Стилизация в декоративном пейзаже

Стилизованный пейзаж. Стилизованные панорамные пейзажные мотивы

- Проанализировать аналогичные работы по теме.
- Выполнить зарисовки пейзажные и архитектурные зарисовки
- Выполнить варианты поисковых эскизов по стилизации пейзажа
- Проанализировать возможности использования различных графических материалов и техник, использование пятна и линии в декоративной композиции.
- Выполнить композиционные эскизы
- Выполнить поиски выполнения композиции в цвете.

- Выполнить варианты эскизов поисковых эскизов с использованием линии, пятна и фактуры различных графическими приемами и техниками используя сухую кисть, технику «по сырому», оттисков и монотипий.
- Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью,
- Выполнить композицию на планшете.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ.

Зачет, является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

Зачет, дает возможность преподавателю:

- выявить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;

Зачет, проводится в форме просмотра творческих работ (папка – портфолио)

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

Подготовка обучающихся к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к зачету по темам курса;
- подготовка к просмотру, оформление выполненных работ.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Подготовка студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом

Оценивание выполнения самостоятельной работы

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии
--------------------	------------	----------

Зачтено	1. Полнота выполнения самостоятельной работы. 2. Своевременность выполнения самостоятельной работы. 3. Последовательность выполнения самостоятельной работы. 4. Качество эскизирования, выполнения упражнений, исполнения заданий по теме 5. Качество исполнения итоговой презентации заданий к аттестации <i>УК-2; ОПК- 4; ПК-1</i>	Самостоятельная работа выполнена своевременно, в полном объеме. При этом выбрана правильная последовательность выполнения самостоятельной работы. Подобраны примеры, соответствующие заданию. Выбраны примеры, показывающие наиболее выразительное решение. Необходимый сбор; материалов по теме проектирования; Систематизация и анализ материалов Правильная последовательность выполнения самостоятельной работы; Достигнуто необходимое качество эскизирования и исполнения упражнений, заданий; Подготовлена качественная итоговая презентация заданий к аттестации
Не зачтено		Самостоятельная работа не выполнена или выполнена не полностью. Подобраны примеры, не соответствующие заданию. Выбраны примеры, не показывающие выразительное решение. Фотографии размещены на листе без учета пропорций выбранного примера. Самостоятельная работа не сопровождается подписями или сопровождается подписями, соответствующими теме задания, и не указаны авторы примеров.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика : учебное пособие / Т. Ю. Казарина. — Кемерово :КемГИК, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-8154-0337-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/99298> (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Шевелина, Н. Ю. Графическая и цветовая композиция. Пропедевтика : учебное пособие / Н. Ю. Шевелина. — Екатеринбург :УрГАХУ, 2015. — 34 с. — ISBN 978-5-7408-0217-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131294> (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика : учебно-методическое пособие / Т. Ю. Казарина. — Кемерово :КемГИК, 2014. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/79387> (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Галета, С. Г. Основы композиции. Пропедевтика (первичный курс) : учебно-методическое пособие / С. Г. Галета. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-8259-1238-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/139962> (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. Пользователей

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

Также рекомендуются к просмотру видеофильмы, находящиеся в сети интернет:

Морган Невилл, Крис Чуэнг. Abstract: TheArtof Design / Абстракция: Искусство дизайна: [документальный сериал]. –Изображение : электронное //Канал Netflix:[стриминговый видеосервис]. – 2017. – URL:<https://www.netflix.com/ru/title/80057883> (дата обращения: 14.01.2022).

Составители:

Канд. иск., заслуженный художник РФ, Зав. кафедрой дизайна и ДПИ МГИК Мерзликина Ю.Н.

Член Союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК Кондратенко Е.В