

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Цель освоения дисциплины

Совершенствование художественно-исполнительского мастерства магистра через освоение новых художественных материалов и техник живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, переосмысления содержания специальных дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе прохождения практики «Учебная практика (ознакомительная) по Модулю 1».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «Инновационные процессы в художественном образовании», «История художественного образования», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Основы книжной графики», «Основы музейно-педагогического проектирования», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей в информационном пространстве социальных сетей», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Теория и практика обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) по Модулю 7».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);
- способен организовывать и осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративного искусства, в том числе с применением современных информационных технологий (ПК-1);
- способен проектировать образовательную среду высокой степени открытости и включать в нее результаты собственной художественно-творческой деятельности (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- последовательность работы в технике акварельной и гуашевой живописи, изучение свойств акварельных и гуашевых красок;
- специфические черты и характеристика средств выразительности иллюстраций к детской сказочной литературе;
- графические возможности в декоративном изображении объектов;

уметь

- выполнять натюрморт с гипсовой головой в усложненных условиях освещенности;
- определять роль художника-иллюстратора;
- изображать объекты с элементами стилизации;

владеть

- методами выполнения краткосрочного этюда обнаженной фигуры человека (гризайль);
- навыками выполнения иллюстрации к художественной литературе;
- навыками изображения животных, натюрморта, фруктов, птиц.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 51 ч.),

распределение по семестрам – 2,

форма и место отчётности – .

5. Краткое содержание дисциплины

Темперная живопись.

Сложный натюрморт из предметов, различных по материалности. Тематический натюрморт с гипсовой головой в усложненных условиях освещенности. Этюд одетой фигуры в интерьере

Книжная графика.

Искусство книги как синтетическое искусство. Художественная структура книги. Проблема целостности книжного организма. Книжная графика. Исторические основы современных представлений об искусстве книги. Изобретение книгопечатания. Зависимость выдвижения на передний план той или иной проблемы от эпохи, общего направления в изобразительном искусстве. Россия конца XIX — начала XX века. Образцы реалистического иллюстрирования (Д. Кардовский, И. Репин, В. Серов). Синтетическое единство иллюстрирования со шрифтом и орнаментальными элементами — стиль «модерн» и близкие ему реалистические течения (И. Билибин, Е. Поленова). Проблемы декоративной связи иллюстрирования и книги, стиля иллюстрирования и стиля текста — «Мир искусства» (А. Бенуа, М. Добужинский, Е. Лансере и др.). Начало XX в. — конструктивисты Э. Лисицкий, А. Родченко. Выдающиеся мастера сюжетно-повествовательного толка (В. Фаворский, Е. Кибрик, А. Кравченко, О. Верейский). Развитие теории книжной иллюстрации — от отрицания иллюстрации (Ю. Тынянов) до обоснования принципов сопряжения иллюстраций и текста (В. Фаворский). Разработка макета художественно-конструктивного решения книжного блока. Разработка внешних и внутренних (информационных, композиционных, иллюстрационных) элементов книги Искусство книги как синтетическое искусство, включающее литературу, графику, искусство шрифта, искусство книгопечатания, полиграфию. Общие задачи художественно-технического иллюстрирования книги с учетом вида литературы. Этапы оформления печатных изданий. Виды творческой деятельности на этапах проектирования, воплощения и воспроизведения книги. Основные проблемы, возникающие при оформлении книги.

Композиция в ДПИ.

Равновесие. Соотношение форм. Ритмическая организация мотивов. Доминанта – композиционный центр. Историческое развитие искусства композиции в изобразительном искусстве, становление композиции как учебного предмета и теоретические основы композиции, закономерности композиции, законы, правила, приемы, художественно-выразительные средства композиции, суть понятий художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в произведении искусства, вопросы единства содержания и формы в произведении искусства. Закон целостности. Закон контраста (сочетание противоположностей). Виды контрастов: объемное и плоское, контур и силуэт, светлое и темное, теплое и холодное (цвета), цветное и монохромное, контраст величин, контраст форм, контраст фактур, контраст цветов, контраст движений, контраст положений, психологические и идейные контрасты. Закон новизны. Новизна формы и содержания в

произведении. Новизна в композиции как главной художественной форме. Новизна в других формах произведения - в рисунке, в тоне, в цвете, в перспективных решениях. Наличие эстетического в содержании и в форме, в композиции произведения, эстетического как качества новизны. Общие и специфические изобразительно-выразительные средства и приемы композиции. Композиционные приемы построения. Форматы. Размещения в квадрате, треугольнике, круге и т.д. Симметричное и асимметричное построение. Статика и динамика. Ритм. Контраст. Колорит. Пространство. Плановость. Взаимозакрываемость. Композиционный центр и способы его выражения.

6. Разработчик

Кириллова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".