

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

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

**Методические рекомендации
по самостоятельной работе студентов по дисциплине
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ**

Направление подготовки 51.03.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

**Профиль подготовки РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА**

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

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.).

Цель дисциплины:

Основной целью учебной дисциплины является формирование фундаментальных теоретических знаний и практических навыков позволяющих применять методику и техники лаковых промыслов в художественно-творческой и культурно-просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- Ознакомление с основными видами традиционного творчества, специфическими художественно-стилевыми и национально - стилевыми направлениями.
- Знакомство с разнообразием методов, приемов, форм и средств декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, с особенностями технологии художественной обработки материалов, изготовлении и декорирования изделий в различных материалах.
- Практическое овладение навыками кистевой росписи, классического многослойного письма, приемами декора, техническими средствами, инструментами и материалами ,
- Формирование умений планировать реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм

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.

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

ПК-2 Способен осуществлять авторскую творческую деятельность в декоративно-прикладном искусстве, в народных промыслах; реализовывать образовательные проекты в области декоративно-прикладного творчества

ПК-3 Способен осуществлять самостоятельные технологические эксперименты и изыскания в области декоративно-прикладного искусства, народных и традиционных промыслов; использовать освоенные технологии и результаты своих экспериментов в практической и творческой работе.

Знать:

- Принципы планирования профессиональной деятельности применительно к поставленным задачам;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»

Потребности рынка труда и востребованные компетенции в профессиональной отрасли

- Принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования;
Формулирует приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста

Осознаёт возможности дальнейшего продвижения и саморазвития в профессиональной сфере;

Уметь:

- Выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач;
- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов

Самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься

самообразованием с использованием всех возможных инструментов;

Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей

Планирует профессиональную карьеру с поэтапным продвижением в стратегическом направлении развития;

Владеть:

- Разрабатывает план действий по решению поставленных задач.

Корректирует проектные решения и план действий согласно новым факторам и изменению ситуации

- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории
- Разрабатывает поэтапный план-график последовательных шагов для достижения поставленной цели;

Способностью к самоорганизации и самообразованию; - Реализует действия по совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.

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 объёмы 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:

В рамках самостоятельной работы предусмотрено выполнение следующих заданий:

- выполнение графических упражнений
- выполнение поисковых эскизов
- Выполнение композиционных вариантов
- Выполнение цветовых эскизов
- Выполнение итоговой графической работы на планшете.
- Выполнение пробников в материале.
- Освоение специфики техники письма
- Выполнение проекта в материале.

Модуль 1. . Художественная роспись по дереву. Традиционные промыслы

Раздел 1.

Тема: Художественно-стилистические особенности графических техник росписи по дереву.

Проанализировать композиционно стилистические особенности традиционных графических видов росписи по дереву. (мезенская, печорская, устюжская, северодвинские ,хохломяская, полхов –майданская росписи.)

Выполнение упражнений по отрисовке графических элементов

Предварительная обработка материала. Подготовка к росписи.

Выполнение копии выбранного вида росписи.

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.

Выполнение цветовых эскизов росписи.

Выполнение в материале изделия с росписью по мотивам выбранного традиционного письма.

Раздел 2.

Тема : Художественно-стилистические особенности свободно-кистевых техник росписи по дереву.

Проанализировать композиционно стилистические особенности традиционных свободнокистевых видов росписи по дереву. (урало-сибирские, петрозаводская, городецкая росписи. и верховое хохломское письмо.)

Выполнение упражнений по отрисовке элементов и мотивов росписи

Предварительная обработка поверхности материала. Подготовка к росписи.

Выполнение копии выбранного вида росписи.

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.
Выполнение цветовых эскизов росписи.
Выполнение в материале изделия с росписью по мотивам выбранного традиционного письма.

Модуль 2. Художественная роспись по металлу.

Раздел 1. Роспись Жостово.

Тема: Техники и художественно-стилистические особенности художественной росписи: Жостово

Проанализировать композиционные, художественно-стилистические особенности жостовской росписи

Выполнение упражнений по отрисовке элементов и мотивов росписи

Предварительная обработка поверхности материала. Подготовка к росписи.

Выполнение копии выбранного фрагмента росписи в технике сквозного письма

Выполнение копии выбранного фрагмента росписи в технике плотного письма

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.

Выполнение цветовых эскизов росписи.

Выполнение в материале изделия с росписью по мотивам Жостово .

Раздел 2. роспись Нижнего Тагила

Тема: Техники и художественно-стилистические особенности росписи Нижнего Тагила

Проанализировать композиционные, художественно-стилистические особенности Нижнетагильской росписи .

Выполнение упражнений по отрисовке элементов и мотивов росписи в технике махового письма.

Предварительная обработка поверхности материала. Подготовка к росписи.

Выполнение копии выбранного фрагмента росписи .

Выполнение пробников по декорированию поверхности подносов .

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.

Выполнение цветовых эскизов росписи.

Выполнение в материале изделия декорированного по мотивам нижнетагильских росписей .

Модуль 3. Темпера виды росписи по лаку.

Раздел 1. Палех. Мстера. Холуй.

Тема: Художественно-стилистические особенности Палеха. Особенности техники выполнения росписи.

Проанализировать композиционные, художественно-стилистические особенности Палехской росписи .

Подготовка поверхности полуфабриката из папье-маше к росписи.

Подготовка материалов (яичной темперы, эмульсии и т.д.) к работе.

Выполнение упражнений по отрисовке элементов и мотивов росписи в технике темперной живописи.

Выполнение пробников : копии выбранного фрагмента росписи .

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.

Выполнение цветовых эскизов росписи.

Выполнение в материале изделия декорированного по мотивам росписей Палеха.

Раздел 2.

Тема : Художественно-стилистические особенности Мстеры, Холуя .

Проанализировать композиционные, художественно-стилистические особенности Мстерской и Холуйской росписи .

Подготовка поверхности полуфобриката из папье-маше к росписи.

Подготовка материалов (яичной темперы, эмульсии и т.д.) к работе.

Выполнение упражнений по отрисовке элементов и мотивов росписи в технике темперной живописи.

Выполнение пробников : копии выбранного фрагмента росписи , копии орнаментального письма .

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.

Выполнение цветowych эскизов росписи.

Выполнение в материале изделия декорированного по мотивам росписей Мстеры ,Холуя.

Модуль 4. Лаковая миниатюра Федоскино

Раздел 1.

Тема: Лаковая живопись в технике «по плотному». Техники письма, способы декорирования.

Проанализировать композиционные, художественно-стилистические особенности Федоскинской лаковой живописи

Подготовка поверхности полуфобриката из папье-маше к росписи.

Выполнение пробников : копии выбранного фрагмента росписи в технике письма «по-плотному».

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.

Выполнение цветowych эскизов росписи.

Выполнение в материале изделия декорированного по мотивам росписей Федоскино.

Раздел 2

Тема : Декоративные возможности «сквозного» письма. Приемы декора

Проанализировать композиционные, художественно-стилистические особенности Федоскинской лаковой живописи.

Подготовка поверхности полуфобриката из папье-маше к росписи.

Выполнение пробников по декорированию поверхности Использование сусального золота, перламутра, поталей, металлических порошков.

Выполнение пробников : копии выбранного фрагмента росписи в технике письма «по-сквозному».

Выполнение поисковых эскизов рисунка росписи.

Выполнение композиционных эскизов росписи.

Выполнение цветowych эскизов росписи.

Выполнение в материале изделия декорированного по мотивам росписей Федоскино.

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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра творческих работ (папка – портфолио)

В период подготовки обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

Подготовка обучающихся включает в себя несколько этапов:

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

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

Оценивание выполнения самостоятельной работы к текущей аттестации

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии
Зачтено	<p><i>УК-2, ПК-3</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сбор материалов по теме проектирования . 2. Самостоятельный разбор, систематизация и анализ материалов в контексте темы проекта 3. Полнота и связанность самостоятельной работы с аудиторной; 4. Своевременность	<ul style="list-style-type: none"> • Проведен необходимый сбор; материалов по теме проектирования; • Проведены систематизация и анализ материалов; • Самостоятельная работа выполнена в необходимом объёме и является интегральной частью общей работы по заданию; • Самостоятельная работа выполнена своевременно в требуемом объеме; • Соблюдена правильная последовательность выполнения самостоятельной работы; • Достигнуто необходимое качество эскизирования и исполнения упражнений,

	выполнения самостоятельной работы; 5. Методичность выполнения самостоятельной работы; 6. Качество эскизирования, выполнения упражнений, исполнения заданий по теме проектирования;	заданий; • Высокое качество выполнения работ в материале, соблюдение технологии и Владение техникой письма хорошем уровне • Подготовлена качественная итоговая презентация заданий к аттестации
Не зачтено	7. Качество выполнения работ в материале, соблюдение технологии 8. Владение техникой письма. 9. Качество исполнения итоговой презентации заданий к аттестации	• Сбор материалов не выполнен, или не отвечает теме, или не достаточен; • Осмысление и анализ материалов не проведены или сделаны ошибочные выводы; • Самостоятельная работа не связана с работой в аудитории, не является её логическим продолжением; • Самостоятельная работа не выполняется или выполняется несвоевременно; • Методика и последовательность работ не соблюдаются или не выполняются этапы работ; • Низкое качество выполнения работ в материале, соблюдение технологии • Владение техникой письма на низком уровне. • Качество самостоятельной работы над эскизами, упражнениями, заданиями неудовлетворительное, не позволяет успешно продвигать проект; • Итоговая презентация не выполнена или выполнена на неприемлемо низком уровне.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. **Алферов, Л.:** Технологии росписи. Дерево, металл, керамика, ткани. Издательство: Феникс. ; 2000 г.
2. **Базуева О. В.** Рондели Л.Д. Народное декоративно- прикладное искусство. М, 2005.
3. **Бадаев В.:** Искусство русской кистевой росписи. Учебное пособие для ВУЗов. Издательство: Владос, 2013 г.
4. **Соколова М. :** Художественная роспись по дереву: Технол. народных худож. промыслов: Учеб. пособ. для студ. ВУЗов. Издательство: Владос, 2005 г.

Дополнительная:

1. **Голубева З.** Русские традиции. Азбука свободной кистевой росписи.Изд-во "Союз художников", СПб., 2012
2. **Круглова О.В.** Народная роспись Северной Двины. М., 1987, "Изобразительное искусство".
3. **Емельянова Т.И..** Золотая хохлома, Москва, Изд-во "Интербук-бизнес", Москва, 2001.