

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Псковский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.М. Микушев

«*12*» *ноября* 2017г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для
детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине:

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН

Лицензия серия 90Л01 №0009273 (Рег.№2219) от 24.06.2016 г.,
Выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Псков
2017

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине «Творческий экзамен» обсуждена и принята на заседании кафедры дизайна и технологии обработки материалов факультета образовательных технологий и дизайна

« 30 » мая 2017 г., протокол №8.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине «Творческий экзамен» обсуждена и принята Ученым советом Псковского государственного университета «24» мая 2017 г., протокол № 7.

Разработчик программы:

Заведующий кафедрой дизайна и
ТОМ ПсковГУ, кандидат
искусствоведения

В.В. Кучеровская

СОГЛАСОВАНО.

Директор
Института непрерывного образования

И.В. Андреянова

Эксперты:

Доцент кафедры
дизайна и ТОМ

Л.А. Момотова

Председатель правления
ПРОСХ России
Заслуженный художник РФ

В.В. Лысюк

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой для детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине «Творческий экзамен» является:

- развитие творческих способностей, образного мышления;
- усовершенствование навыков рисования с натуры и по представлению.

Программа предназначена для детей и взрослых. Минимальный возраст обучающихся 16 лет.

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как поможет обеспечить эффективную подготовку слушателей подготовительного отделения к сдаче творческого экзамена, содержащего испытания по рисунку, живописи и основам композиции, повысить уровень профессиональных умений и навыков для широкого диапазона изобразительной деятельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Программа содержит систематизацию и обобщение знаний, и дает возможность помочь приобрести необходимую базу для успешной сдачи Творческого экзамена:

- усовершенствовать навыки рисования с натуры и по представлению, приобрести технические навыки работы в области рисунка, живописи и композиции;
- иметь опыт построения формальных, образно-ассоциативных и декоративных композиций;
- иметь представление о видах и техниках рисунка, живописи и композиции;
- знать основные положения теории цвета, перспективы, законы и средства гармонизации композиции.

По результатам успешного освоения программы обучающимся выдается сертификат установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения данной программы слушатель должен:

знать/понимать:

- основные положения теории перспективы
- основные положения теории цвета, основные материалы, их технические свойства и изобразительные средства живописи
- средства гармонизации композиции
- иметь представление о видах и техниках рисунка.

Приобрести технические навыки работы различными материалами в области рисунка.

уметь:

- анализировать цветовые и тональные отношения;
- принципы формообразования предметов прямоугольных форм и тел вращения.

владеть / быть

в состоянии продемонстрировать приемы рисования с натуры и по представлению, навыки работы различными материалами в области живописи, рисунка и композиции.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Наименование модулей, разделов	Всего, часов	В том числе			Форма текущей или промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	Основы цветоведения Свойства и качества цвета. Основы живописного видения	18	2	4	12	собеседование по выполненным работам (устно)
2.	Основы академического рисунка	22	2	8	12	собеседование по выполненным работам (устно)
3.	Основы композиции. Законы и средства гармонизации композиции	22	2	8	12	собеседование по выполненным работам (устно)
4.	Объемно-пространственное решение в живописи.	22	2	8	12	собеседование по выполненным работам (устно)
5.	Создание ассоциативной композиции на заданную тему	14		2	12	собеседование по выполненным работам (устно)
6.	Итоговое занятие	2		2		итоговый просмотр (устно)
7.	Итого по программе:	100	8	32	60	

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Период обучения: октябрь-февраль, ноябрь–апрель

Количество недель – 20

Количество учебных дней в неделю - 1

Количество часов обучения в день – 2

Время проведения: утверждается расписанием.

№	Наименование разделов	Количество аудиторных часов	Порядковый номер недели обучения
1.	Основы цветоведения	2	1
2.	Понятие пропорции Плоскостное изображение предметов быта	2	2
3.	Виды композиции. Композиционный центр	2	3
4.	Свойства и качества цвета. Основы живописного видения.	2	4
5.	Перспектива в рисунке. Построение геометрических тел и предметов быта (линейный рисунок)	2	5
6.	Средства гармонизации композиции. Ритм в композиции	2	6
7.	Конструктивно-линейные зарисовки отдельных бытовых предметов	2	7
8.	Объемно-пространственное решение в живописи	2	8
9.	Объемное изображение предметов в рисунке.	2	9
10.	Объемное изображение предметов в рисунке.	2	10
11.	Этюд натюрморта в теплой цветовой гамме.	2	11
12.	Объемное изображение предметов в рисунке.	2	12
13.	Этюд натюрморта в холодной цветовой гамме	2	13
14.	Иллюзорное разрушение плоскости в композиции	2	14
15.	Этюд натюрморта в богато звучащей гамме	2	15
16.	Объемное изображение предметов в рисунке.	2	16
17.	Кратковременные этюды натюрмортов, составленные из предметов и драпировок одного цвета, но разной насыщенности	2	17
18.	Объемное изображение предметов в рисунке.	2	18
19.	Создание ассоциативной композиции на заданную тему	2	19
20.	Итоговое занятие	2	20

Расписание занятий на каждый период обучения утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала обучения в данном периоде.

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Содержание дисциплины

1. Основы цветоведения.

- Теоретическая часть:

основные положения теории цвета. Основные и дополнительные цвета. Цветовой контраст. Роль цвета в композиции. Эмоционально-психологическое воздействие цвета.

- Практическая часть:

изучение модели расположения цветов в круге или/и треугольнике. Создание цветовых гамм. Из полученных цветовых рядов методом аппликации создать две формальные композиции передающие различные эмоциональные состояния (мажорную и минорную).

Материалы: бумага, гуашь.

2. Понятие пропорции. Плоскостное изображение предметов быта.

- Теоретическая часть:

рисунок как средство изучения действительности во всем ее многообразии. Понятие пропорции. «Золотое сечение»- божественная пропорция.

- Практическая часть:

плоскостное изображение предметов быта. Несложный натюрморт из предметов быта.

Особое внимание уделяется конструкции формы. Подбираются предметы различные по характеру, пропорциям, но ясные по конструкции. Натюрморт ставится на уровне зрения при прямом сильном свете.

Материалы: бумага, карандаш.

3. Виды композиции. Композиционный центр.

- Теоретическая часть:

замкнутая и открытая композиции. Закон единства и соподчинения частей. Композиционный центр и способы его выделения. Понятия геометрического, зрительного и смыслового центров.

- Практическая часть:

создать не менее двух композиций из простых геометрических фигур с четко выраженным композиционным центром. Композиции выполняются в квадрате 15x15 см черно-белый и цветной варианты.

Материалы: бумага, гуашь.

4. Свойства и качества цвета. Основы живописного видения.

- Теоретическая часть:

цветовой тон. Насыщенность. Светлота. Собственные и несобственные качества цвета. Локальный и предметный цвет.

- Практическая часть:

кратковременный этюд натюрморта. Поставленного на уровне зрения при прямом освещении. Цель: проанализировать цветовые и тональные отношения.

Материалы: бумага, гуашь.

5. Перспектива в рисунке. Построение геометрических тел и предметов быта (линейный рисунок)

- Теоретическая часть:

понятие перспективы. Виды перспективы. Построение куба и тел вращения.

- Практическая часть:

несложный натюрморт из нескольких различных по размеру кубов. Цель: конструктивное осмысление и пространственное ощущение простых форм.

Материалы: бумага, карандаш.

6. Средства гармонизации композиции. Ритм в композиции.

- Теоретическая часть:

основные законы и средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Ритм в композиции. Влияние цвета на усиление и развитие ритма. Ритм в произведениях декоративно-прикладного творчества и других видах искусства.

- Практическая часть:

создать не менее двух композиций в квадрате в черно-белом и цветном вариантах на передачу простого и сложного ритма.

Материалы: бумага, гуашь.

7. Конструктивно-линейные зарисовки отдельных бытовых предметов.

- Практическая часть:

несложный натюрморт из нескольких различных по размеру и пропорциям бытовых предметов (линейный рисунок).

Материалы: бумага, карандаш.

8. Объемно-пространственное решение в живописи

- Теоретическая часть:

изменение тепло-холодности в зависимости от освещения. Основные методические принципы ведения живописной работы.

- Практическая часть:

кратковременный этюд натюрморта. Цель: провести анализ цветовых, тональных и тепло-холодных отношений.

Материалы: бумага, гуашь.

9. Объемное изображение предметов в рисунке

- Теоретическая часть:

тональное решение Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы и их применение в рисунке. Закономерности светотени.

- Практическая часть:

несложный натюрморт из нескольких различных по размеру и пропорциям бытовых предметов (тональное решение)

Материалы: бумага, карандаш.

10. Этюд натюрморта в теплой цветовой гамме.

- Практическая часть:

кратковременный этюд натюрморта.

Цель: провести анализ цветовых, тональных и тепло-холодных отношений, выявить характер постановки.

Материалы: бумага, гуашь.

11. Этюд натюрморта в холодной цветовой гамме

- Практическая часть:

кратковременный этюд натюрморта.

Цель: провести анализ цветовых, тональных и тепло-холодных отношений, выявить характер постановки.

Материалы: бумага, гуашь.

13. Иллюзорное разрушение плоскости в композиции.

- Теоретическая часть:

особенности восприятия цвета и графических линий, законов ритмического построения композиций.

- Практическая часть:

создать не менее двух композиций в квадрате с иллюзией разрушения плоскости.

Материалы: бумага, гуашь.

14. Этюд натюрморта в богато звучащей гамме

- Практическая часть:

кратковременный этюд натюрморта.

Материалы: бумага, гуашь.

15. Кратковременные этюды натюрмортов, составленных из предметов и драпировок одного цвета, но разной насыщенности.

- Практическая часть:

кратковременный этюд натюрморта.

Цель: Изучение разнообразия одного и того же цвета. Выявление многообразия цвета

Материалы: бумага, гуашь.

16. Создание ассоциативной композиции на заданную тему:

- Практическая часть:

создать ассоциативную композицию преимущественно из геометрических форм на заданную тему («Музыка», «Город» и др.)

Цель:

- развитие образного, ассоциативного мышления;
- умение абстрагироваться от предметной изобразительности;
- применение изученных законов построения композиции.

Материалы: бумага, гуашь.

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основными условиями эффективности системы оценивания результатов освоения программы являются систематичность, личностная ориентированность и позитивность.

Методы оценивания:

- наблюдение;
- оценивание процесса выполнения;
- собеседование.

Методы и приемы обучения:

- 1) обучение профессиональным навыкам;
- 2) объяснение темы, постановка проблемы;
- 3) практическая работа над постановками с натуры;
- 4) анализ вариантов, отбор лучших;
- 5) разбор работ и объяснение ошибок, оценка.

Формы проведения занятий:

- практические занятия;
- просмотр и обсуждение работ.

Формы контроля:

- текущий контроль осуществляется постоянно в течение года. Его основные формы: беседа со слушателями; просмотр и разбор выполняемых работ;

- промежуточный контроль – после выполнения серии работ;
- итоговый контроль – в конце учебного курса (в виде просмотра всех выполненных заданий). Критерии оценки в приложении 1.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебно – методические и информационное обеспечение программы:

А) основная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб.пособие д/студ.вузов. – М.:ВЛАДОС, 2008,
2. Живопись: уч.пос.для студ.вузов./ (Н.П.Бесчастнов). – М.: ВЛАДОС, 2010. – 223с. ISBN 5-691-00475-1.
3. Кардовский Д. Н. Пособие по рисованию. – М., 2006г..

4. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: (уч.пос.)/ Ю.М.Кирцер. – 6-е изд., стер. – М.: ВШ, 2005. – 272с. ISBN 5-06-003719-3.
5. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре/М.О.Сурина. – 3е изд. измен. и доп. – Ростов н/Д: Феникс; Изж.центр «Март», 2010. – 152с.
6. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция. Теория.Практика.М.: «Астрель», 2009. – 54с.
7. Голубева О.Л. Композиция. М.: «Искусство», 2008. – 120 с.

Б) дополнительная литература

1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия: Практическое руководство по рисунку и живописи. - М.: Советский Художник, 1986
2. Бабияк В.В. Русский учебный рисунок. Петербургская академическая худ.школа конца XVIII – начала XX века. – СПб, 2004.
3. Рисунок. Шрифт. Живопись. Композиция. Пособие для поступающих в вузы/О.П.Аванесьян. – М., 2000.
4. Кузин, В. С. Рисунок: наброски и зарисовки: учебное пособие для студентов вузов.М.:Академия,2004г.
5. Никодеми Г.Б. Техника живописи. Инструменты, материалы, методы, практические советы. – М., 2002.
6. Зайцев А. Наука о цвете и живописи.- М.: Искусство, 1986
7. Кардовский Д. Об искусстве. – М., 1960.
8. Авсиян С.А. Натура и рисование по представлению. - М.: Искусство, 1985.
9. Изобразительное искусство: 1 курс: уч.-метод.пособие. – М., 1997.
10. Рудберг Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. –Таллин: Валгус, 1985

Материально – технические условия реализации программы:

к материально-техническому оснащению дисциплины «Творческий экзамен» относятся:

- специально оборудованные аудитории рисунка и живописи;
- натюрмортный фонд;
- комплект гипсовых предметов и слепков античных голов.

Педагогические условия:

к реализации программы допускаются педагогический работник и (или) специалист, имеющий опыт преподавания по теме «Творческий экзамен».

Особенности освоения программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 18.05.2017 № 172.

Особенности реализации программы при различных формах обучения:

Виды учебной деятельности	Формы		
	Очная	Очно-заочная	Заочная
Аудиторные (час.)	40	40	-
Самостоятельная работа (час.)	60	60	-
Итого (час.)	100	100	-

8. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине «Творческий экзамен» специфических особенностей не имеет.

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка «отлично».

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического/живописного материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- умение обобщать работу и приводить ее к целостности;
- творческий подход.

Оценка «хорошо».

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно».

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении, тональном / живописном/ композиционном решении
- однообразное использование графических, живописных и композиционных приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работах