

РОСЖЕЛДОР

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский государственный университет путей сообщения"
(ФГБОУ ВО РГУПС)**

Кафедра "Массовые коммуникации и прикладная лингвистика"

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ**

Для специальности среднего профессионального образования
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Автор-составитель Хорошевская Ю.П.

Ростов-на-Дону
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ	5
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	8
ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине ОП.04 «Живопись с основами цветоведения» составлено на основании и в соответствии с ФГОС СПО и рабочей программой, которая является частью ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Учебно-методическое пособие рассчитано на базовую подготовку обучающихся среднего профессионального образования и содержит основные требования и рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной учебной работы по освоению дисциплины.

Основной целью учебно-методического пособия является оказание методической помощи по организации учебной работы обучающихся для расширения, углубления и закрепления знаний и умений, а также формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в определенных ФГОС СПО видах деятельности:

Составление конкретных технических заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт.

Осуществление приёма и сдачи работы в соответствии с техническим заданием.

Код и содержание компетенции	Умения	Знания
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи	Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

<p>ПК 2.3 Способен использовать в творческой деятельности теоретические и практические знания в области перспективы, анатомии, скульптуры, шрифта, макетирования и моделирования</p>	<p>Уметь: воссоздавать объемно-пространственный предметный мир на плоскости и в объеме различными изобразительными и пластическими средствами; реализовывать творческие идеи в макете. В том числе строить перспективные изображения; составлять композиции с учетом правил линейной, воздушной и цветовой перспективы</p>	<p>Знать: основы перспективного построения пространства; принципы построения технического рисунка; перспективные масштабы; приемы построения теней в перспективе; основные законы шрифтовых композиций</p>
---	---	--

Учебная работа обучающихся организуется с целью:

1. систематизации и закрепления практического опыта, умений и знаний, общих и профессиональных компетенций, определенных в качестве основополагающих требованиями ФГОС СПО по дисциплинам, профессиональным курсам и междисциплинарным модулям;
2. формирования готовности к поиску, обработке и применению информации для решения профессиональных задач;
3. развития познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
4. формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
5. формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную литературу;
6. выработка навыков эффективной профессиональной деятельности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

Живопись как самостоятельный учебный предмет имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей для формирования эстетического вкуса и эстетических потребностей для приобретения специальных умений и навыков реалистичного и декоративного отображения действительности.

Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» включает цикл упражнений: изображение натюрмортов из простых по форме предметов разных по тону и цвету в различных материалах – акварель, гуашь, масло; копии натюрмортов и пейзажей старых мастеров; этюды овощей, фруктов и пейзажи с натуры. Студент приобретает опыт видения колористического строя, навыки обобщения, выделения главного и второстепенного, поэтапного ведения живописной композиции, активная работа с палитрой.

Вся работа по дисциплине основана на рисовании с натуры для более точно передачи пропорций, света, тени и воздушной перспективы, а также отображения цветовых нюансов и контрастов. В процессе копирования живописных работ студенты учатся различным техникам живописи и реалистической передаче изображаемых предметов, данные задания способствуют развитию чувства цвета.

Овладение живописными техниками, приемами и материалами совершенствуют стиль и возможности выражения дизайнерских замыслов, а также развивают чувство цветового ритма. Существует ряд разработанных методик обучения живописи, где говорится, что в развитии навыков рисования большую роль играют не только учебные задания, но и самостоятельная работа студентов по данной дисциплине.

В самостоятельных заданиях для студентов важно грамотно ставить задачи, постепенно их усложняя. на первом этапе обучения выявляются творческие способности обучающихся, уровень их подготовленности в соответствии с этим строится дальнейшая самостоятельная работа. На первых занятиях проводится просмотр работ для определения уровня подготовленности поступивших и знакомства с преподавателем. Обучая изобразительной грамоте неподготовленного ученика, необходимо научить видеть его все предметы в пространстве, тональной и цветовой зависимости, развит чувство цвета. Но начинать стоит с основ, знакомства с выразительными средствами живописи.

Проверка качества усвоения знаний по дисциплине проводится на просмотрах творческих работ в течение семестра, а также по завершению каждой пройденной темы раздела рабочей программы в виде:

1. практического задания;
2. просмотра выполненных работ или этапов работы (эскизы в карандаше, эскизы в цвете, анализ авторского надзора в художественном оформлении планшета композиции).

Предварительный просмотр проводится ведущим преподавателем перед итоговым просмотром, за неделю до него. Студент обязан предоставить весь объём работы за семестр. Преподаватель совместно со студентом проводит анализ каждой выполненной работы, разбираются возможные ошибки, даются рекомендации к их исправлению.

Преподаватель рекомендует порядок экспозиции и оформление работ. Оценка за просмотр выставляется в соответствующую ведомость и является результатом предварительной работы.

Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Задачей преподавателя при проведении практических работ является грамотное и доступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение обучающихся к самостоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной работе будущего выпускника.

Практическое занятие – форма организации обучения, когда обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько практических работ.

Основные дидактические цели практических работ – экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений; экспериментальная проверка формул, расчетов; ознакомление с методикой проведения экспериментов, исследований. В ходе работы обучающиеся вырабатывают умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования при изображении натурной постановки. Однако ведущей дидактической целью практических работ является овладение техникой рисунка, законами композиции и наблюдательной перспективы, основными средствами художественной выразительности в рисунке за счёт постоянной практики и эксперимента, умением решать практические задачи путем составления интересных постановочных образов (предметного мира и живой природы человека).

При выполнении заданий по дисциплине необходимо соблюдать методическую последовательность:

1. Анализ формы предметов постановки;
2. Композиционное размещение изображения на плоскости листа бумаги, композиционные поиски;
3. Конструктивный анализ формы и перспективное построение рисунка на плоскости;

4. Основная прописка фона и предметов широкими отношениями, разбор по тону и цвету.

5. Выявление объемной формы предметов светотенью средствами живописи;

6. Детальная проработка предметов, разбор цветовых нюансов;

7. Подведение итогов работы. Обобщение.

Необходимые инструменты и материалы

Работы выполняются акварелью, гуашью и маслом на белой бумаге, картоне, холсте.

Живописные материалы: кисти, краски, мастихины, деревянная палитра, льняное масло или тройник - выбираются в зависимости от задания.

Формат и основа для живописи также определяется в зависимости от темы выполняемого задания.

На начальном этапе обучения преобладает подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения на аудиторных занятиях, что обеспечивает грамотное выполнение практической самостоятельной работы. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем на аудиторных занятиях перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности и проработанности живописной композиции будет определяться степенью решения поставленных задач.

Регулярность выполнения самостоятельных работ контролируется педагогом и влияет на итоговую оценку обучающегося. Ход работы заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки.

Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Дифференциальный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо студентам для успешного восприятия содержания учебной программы. При выполнении каждого задания по дисциплине, желательно изучать лучшие образцы аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов живописи, но и умение анализировать процесс работы и результат по данной дисциплине.

Организация и проведение практических работ

Выполнение обучающимися практических работ направлено:

- на обобщение, систематизацию, углубление и закрепления полученных теоретических занятий;
- на формирование умений применять полученные знания на практике;
- на выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Практическая работа, как вид учебного занятия проводится в специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не менее двух академических часов.

Необходимыми структурными элементами практической работы являются:

- самостоятельная деятельность студентов,
- инструктаж, проводимый преподавателем,
- организация обсуждения итогов выполнения практической работы.

Перед началом выполнения практической работы проводится проверка знаний обучающихся – их теоретической готовности к выполнению задания. По каждой практической работе разработаны методические указания по их проведению.

Форма организации обучающихся на практических работах – индивидуальная. При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание.

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельностью, направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и саморазвития. Самостоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффективности самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое выполнение.

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

При выполнении самостоятельной работы обучающиеся могут обращаться к преподавателю для получения консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме:

1. контроль письменных работ во время самостоятельной работы обучающихся на занятии;
2. контроль устных работ у отдельных обучающихся;
3. внеурочная проверка тетрадей;
4. непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой обучающегося на занятии, если активность обучающихся является следствием выполнения самостоятельной работы;
5. самоконтроль: сверка выполненной работы обучающимися с написанным на доске правильным вариантом;
6. взаимоконтроль.

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются:

1. уровень освоения обучающимся учебного материала;
2. сформированность обще учебных умений;
3. оформление материала в соответствии с требованиями.

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения самостоятельной работы производится по 5-ти балльной системе.

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплине, выработка навыков самостоятельной работы и умения применять полученные знания. Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний и умений, комплекса профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала. Самостоятельная работа заключается в проработке тем теоретического материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-методических пособий и электронных источников

информации по заданной проблеме, изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим работам, выполнению творческих индивидуальных работ.

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. Обучающиеся получают допуск к экзамену только после выполнения всех видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Обучающиеся, не выполнившие все виды самостоятельной работы, являются задолжниками и к экзамену не допускаются. Виды работы при изучении учебной дисциплины ОП.03 Рисунок с основами перспективы:

- выполнение практических работ в течении семестра,
- просмотр и обсуждение выполненных работ или этапов работы (эскизы в карандаше, эскизы в цвете, анализ авторского надзора в художественном оформлении планшета композиции),
- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельное изучение тем дисциплины; индивидуальные задания по изображению предметной среды или изображению фигуры человека.

Методические указания для студентов к практическим работам

1. Используя основные цвета - кадмий желтый и лимонный, кадмий красный и кармин, голубой ФЦ и ультрамарин гуашевыми или акриловыми краскам выполняется смешение цветов и выстраивается цветовой круг на формате А3.

Рис. 1. Цветовой круг

2. Этюды с натуры выполняются акварельными красками, тонкими прописками по сырой бумаге или же многослойными лессировками, с выявлением света и тени, а также материальности предмета. Работ ведется на формате А4.

Рис. 2. Этюд в акварели по сырому

Рис. 3. Этюд в технике «аля-прима»

Рис. 4. Этюд в технике лессировками

3. Работа над натюрмортом ведется с натуры, предварительно выполняются небольшие эскизы для определения композиционного нахождения предметов в пространстве и их соотношения друг с другом. Натюрморт прописывается обобщенно, широкими отношениями по сырому, с последующим выявлением деталей на формате А3.

Для выполнения натюрморта в гуаши необходимо найти гармоничную композицию, выполнить линейно - конструктивно построение, общими цветовыми отношениями сделать первую прописку, начиная с фона и самых темных областей. На следующем этапе выполняется выявление света и тени, ведется постепенная прописка и детализация предметов, выявление переднего плана и обобщение дальнего. Работа выполняется на формате А2.

На первом этапе ведения декоративного натюрморта необходимо отразить идейный замысел и выполнить варианты композиции натюрморта в эскизах на формате А5. Выбирается наиболее удачный эскиз и ведется проработка деталей и декоративных элементов линейно, в карандаше на формате А2, после чего выполняется тональный разбор и цветовая работа гуашевыми красками с выделением главного и второстепенного в композиции.

Рис. 5. Этапы выполнения декоративного натюрморта

4. Прежде чем приступить к работе масляными красками, поверхность плотного картона необходимо покрыть клеем или желатином, после высыхания покрыть художественным акриловым грунтом, или использовать готовый холст на картоне. Работа над этюдами масляными красками ведется с натуры на формате А5 и А4. Предметы пишутся кистью или краска накладывается густо мастихином, необходимо передать форму предметов с выделением объема и света, фон для этюда пишется в нейтральных цветах, преимущественно серый, с внедрением рефлексов от предметов.

5. Для ведения пейзажа с натуры, необходимо выбрать наиболее удачный вариант композиции и освещения, времени суток (утро, день или вечер). На первом этапе работы выполняются линейные поиски композиции в карандаше или маркером на формате А5, производится легкий тональный разбор, на втором этапе работы выполняются цветные этюды масляными красками на формате А4 на бумаге, на различное освещение и время дня, показывается погода - пасмурная или солнечная. На основании написанных этюдов выбирается самый удачный по композиции и колориту эскиз, по нему пишется пейзажная композиция на формате А2 на бумаге, в начале выполняется общая прописка фона широкими отношениями, прокладываются самые темные места в работе, постепенно прописываются более светлые места, выявляется форма и текстура, в конечном этапе идет обобщение и выделение переднего плана композиции. При работе масляными красками на бумаге краска быстро впитывается и высыхает, что позволяет делать многослойные прописки, не ожидая высыхания предыдущего слоя. Рекомендуется работать

кистью, накладывая цвета тонким слоем, вести работы поэтапно в несколько слоев и прописок, полу прозрачно накладывая масляную краску на бумагу с разбавлением краски льняным маслом, тройником или разбавителем №4.

Рис. 6. Этапы выполнения пейзажа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Основы цветоведения

Тема 1.1 – 1.3

Основные характеристики цвета: цветовой тон; светлота; насыщенность. Контрасты цветов и их виды (последовательный, одновременный, пограничный). Пространственные свойства цвета.

Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы (равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до черного).

Построить формальную композицию, выявив главные, второстепенные и третьестепенные элементы композиции средствами тонального разбора ахроматических цветов. Особое внимание в этом задании следует обратить на художественно – композиционную целостность, образную активность и наглядность упражнения.

Данное задание выполняется на формате А4, с внутренней рамкой 20х16 см.

Материал: гуашь.

Тема 1.4 – 1.14

Выполнение хроматических цветовых рядов с «растяжкой» от самого светлого тона до темного. На формате вычерчиваются круги диаметром 20 и 10 см. с общим центром. Внутренний круг делится на три равные части – сектора по 120 градусов. Получается равносторонний треугольник, в котором проводятся биссектрисы. Полученные треугольники выкрашиваются последовательно в основные цвета: красный, желтый, синий. Внешний круг делится на двенадцать равных частей–секторов по 30 градусов. Смешивая последовательно основные цвета получают сложные цвета и располагают их в секторах таким образом, чтобы напротив красного основного цвета внутреннего треугольника приходился зеленый цвет на внешнем круге, против желтого – фиолетовый, против синего – оранжевый.

Основой теории цвета является цветовой круг, поскольку он дает систему расположения цветов. Диаметрально противоположные цвета в круге являются дополнительными, т.е. дающими при смешивании серый цвет. Например, синий цвет стоит против оранжевого, и смесь этих цветов дает нам серый цвет. Три основных цвета первого порядка размещаются в равностороннем треугольнике так, чтобы желтый был у вершины, красный – 81 справа внизу и синий – внизу слева. Затем данный треугольник вписывается в круг и на его основе выстраивается равносторонний шестиугольник.

В образовавшиеся равнобедренные треугольники мы помещаем три смешанных цвета, каждый из которых состоит из двух основных цветов, и получаем, таким образом, цвета второго порядка: Желтый + красный = оранжевый; Желтый + синий = зеленый; Красный + синий = фиолетовый.

Затем на некотором расстоянии от первого круга мы чертим другой и делим полученное между ними кольцо на двенадцать равных частей, размещая основные и составные цвета по месту их расположения и оставляя при этом между каждыми двумя цветами пустой сектор.

В эти пустые сектора вводим цвета третьего порядка, каждый из которых создается благодаря смешению цветов первого и второго порядка, и получаем: Желтый + оранжевый = желто–оранжевый; Красный + оранжевый = красно–оранжевый; Красный + фиолетовый = красно–фиолетовый; Синий + фиолетовый = сине–фиолетовый; Синий + зеленый = сине–зеленый; Желтый + зеленый = желто–зеленый.

Таким образом, возникает правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в котором каждый цвет имеет свое место, а их последовательность имеет тот же порядок, что и в радуге или в естественном спектре.

Задания: выполнить цветовую композицию «Радость», «Грусть»; выполнить переходы основных и дополнительных цветов в теплые и холодные со смешением белого и черного цветов; выполнить композицию из треугольников, углов, ромбов.

Оборудование, инструменты, материалы: бумага – формат А3, гуашь, плоские или круглые беличьи или синтетические кисти, линейка, карандаш.

Раздел 2 Правила композиции

Тема 2.1 – 2.24

Основные правила композиции в живописи. Понятие колорита в живописи. Основные техники живописи. Особенности живописных техник: «а-ля-прима», «гризайль», «пуантилизм», лессировочная (послойная), пастозная.

Выполнить линейную композицию. Выполнить линейные абстрактные и обобщенно–сюжетные композиции. Абстрактная композиция из пятен. Абстрактная композиция из линий. Абстрактная композиция из фигур (прямоугольник, круг). Контрасты в композиции. Движение в композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Ритм в композиции. Выполнить композиционные зарисовки настольного натюрморта в симметричном и асимметричном решении (карандаш, фломастер).

Выполнить три варианта тонального решения эскиза сюжетного натюрморта с учетом разного характера освещения. На основе набросков и зарисовок натюрмортов выполнить модульную композицию, предварительно расчертив формат А4 на восемь полей. Выбрать в качестве модуля какой-либо предмет простой формы (чашка, стакан, коробка, книга и пр.) и усложняя композицию, тонально и сюжетно дополняя ее разными элементами составить натюрморты.

Выполнить три варианта тонального решения эскиза сюжетного натюрморта с учетом разного характера освещения (рассеянное, контражурное, направленное).

На листе бумаги komponуют всю группу предметов натюрморта так, чтобы изображение было не очень крупным и не очень мелким. Для начала рекомендуется сделать 2-3 варианта миниатюрного эскиза. Лучший из них переносят на заданный формат бумаги. В процессе рисунка натюрморта следует бережно относиться к поверхности бумаги, стараясь не испачкать ее, не прибегать часто к резинке, чтобы не разрушить зернистую фактуру бумаги. Величину изображения определяют в пропорциональном отношении с фоном так, чтобы над изображением немного оставалось поля бумаги, но и предметам на листе не должно быть тесно.

Первый этап работы - рисунок на листе бумаги, перенесенный при помощи вспомогательных средств эскиза. В нем следует проверить правильность пропорций, перспективы, масштабы предметов, прорисовать характерные детали. Эта работа может занять 2 часа времени. Затем приступают к работе красками.

Второй этап работы - легкая прокладка акварелью по выявлению собственных цветов элементов натюрморта. Третий и четвертый этапы - лепка формы предметов до полного насыщения цветом, выявления фактуры предметов натюрморта.

Примерный этап выполнения работы

Раздел 3 Живописная трансформация объектов окружающей среды и человека

Тема 3.1 – 3.10

Выполнение живописных этюдов головы человека в различных акварельных техниках: по сырому, по сухому. Выполнение этюдов головы человека в декоративной технике исполнения. Выполнение этюда фигуры человека в объёмно-пространственном изображении и в декоративной технике исполнения. Построение одно- или многофигурной композиции с передачей общего цветового строя постановки.

Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти.

Раздел 4 Декоративная живописно-графическая стилизация форм

Тема 4.1 – 4.35

Передача световоздушной среды. Лепка формы предметов цветом и тоном. Передача материальности предметов живописными средствами. Выявление переднего плана. Модернизм и конструктивизм в живописи. Декоративная стилизация в дизайне и в живописных работах.

1. Выполнение серии работ, в которых применяются разные способы условности, стилизации и разные материалы: акварель, гуашь, пастель, уголь, смешанная техника (декоративный натюрморт).
2. Разработка 2-3 эскизов форматом А4. Сюжет упражнений: предметы, натюрморты.

3. Выполнение экспериментов с формой, фактурой, цветом, тоном. Совмещение задачи эксперимента с сюжетом, выражение личных предпочтений в методах стилизации.

Выполнение стилизованного рисунка натюрморта из предметов быта в пятновом, линейно-пятновом и линейном решении.

Для выполнения задания необходимо подготовить 3 фор-эскиза натурной постановки в карандаше с передачей пропорциональных соотношений, пространственного положения и конструктивного построения предметов. Затем один фор-эскиз выполнить в пятновом решении, другой – в линейно-пятновом и третий – в линейном решении.

1. Пятновое решение фор-эскиза достигается за счёт использования в передаче объёма лишь чёрных и белых пятен, положенных по основным формообразующим линиям

2. Решение эскиза в линейно-пятновой графике предполагает соединение чёрных и белых пятен различными по толщине линиями

3. При выполнении фор-эскиза в линейной графике используются только линии. Характерные особенности предметов передаются за счёт различной толщины линий.

Используя прямолинейную пластику, предметы возможно представить в виде сочетания различных прямоугольников, квадратов, трапеций и других неправильных геометрических фигур прямолинейных очертаний.

Эскизу натюрморта, выраженному в криволинейной пластике, будет соответствовать сочетание различных овалов, сфер и других неправильных округлых фигур, составляющих форму предметов.

При изображении объектов в данном контексте следует абстрагироваться от реальности, стремясь к предельной условности в рисунке, сохраняя лишь самые характерные пропорциональные соотношения предметов и их частей.

Пособия и приборы: предметы быта простой и сложной формы, драпировки разной фактуры, плотная бумага формата А4, карандаш, кнопки, резинка, кисти, палитра, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, и т.д.

Примеры выполненных работ

Раздел 5 Живопись в истории искусств. Стили и направления

Тема 5.1 – 5.3

Импрессионизм. Пуантилизм. Выполнение пейзажа, подражание стилю «Пуантилизм». Передача пространства с помощью сложения цветных точек на бумаге. Выполнение набросков деревьев, растительности на тонированной бумаге.

Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти.

Тема 5.4 – 5.6

Поп-арт. Декоративный портрет. Портрет человека, выполненный в декоративной технике. Стилизация под работы художников поп-арта

Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти.

Тема 5.7 – 5.11

Символизм. Фигуративная композиция. Выполнение натюрморта только с белыми предметами. Разработка декоративного театрального костюма в стилистике модерна и символизма.

Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти.

Тема 5.12 – 5.15

Фовизм. Живопись интерьера. Магический реализм. Выполнение набросков фигуры человека с натуры и по воображению различными материалами. В статике и динамике

Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти.

Тема 5.16 – 5.31

Эскиз обложки журнала. Соединение живописи и фотографии. Выполнение коллажа с фигурой человека по мотивам работ супрематистов. Разработка эскиза рекламного плаката в стилистике супрематизма.

Выполнение рекламного плаката на тему косметики, бытового обслуживания с использованием фигуры или портрета человека в стилистике экспрессионизма.

Выполнение эскиза костюма (интерьера, промышленного объекта) с применением одной из техник мастеров прошлых веков.

Выполнение эскиза костюма (интерьера, промышленного объекта) с применением различных живописных материалов.

Стилизованное (декоративное) решение фигуры человека в одежде. Выполнение этюда фигуры человека на цветной бумаге.

Выполнение натюрморта (пейзажа) с использованием различных материалов, фактур и текстур.

Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти, текстурные пасты, цветная бумага, фломастеры

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компетенция	Этап формирования ОП (семестр)	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОК-01	3	Процент верных на тестировании	- правильность выполнения заданий.
ОК-01	3	Выполненное практическое задание	- правильность выполнения заданий.
ОК-01		Дуальная оценка на зачете	- полнота усвоения материала, - качество изложения материала, - правильность выполнения заданий, - аргументированность решений.
ПК-2.3	4	Процент верных на тестировании	- правильность выполнения заданий.
ПК-2.3	4	Выполненное практическое задание	- правильность выполнения заданий.
ОК-01 ПК-2.3	4	Балльная оценка на экзамене	- полнота усвоения материала, - качество изложения материала, - правильность выполнения заданий, - аргументированность решений.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки	Уровень освоения компетенции	Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образовании)	Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно".	Пороговый	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков.	От 40% до 59%

Значение оценки	Уровень освоения компетенции	Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образовании)	Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "хорошо".	Базовый	Оценка « хорошо » выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.	От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично".	Высокий	Оценка « отлично » выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ.	От 85% до 100%
Дуальная оценка - "зачтено".	Пороговый, Базовый, Высокий	Оценка « зачтено » выставляется обучающемуся, который имеет знания, умения и навыки, не ниже знания только основного материала, может не освоить его детали, допускать неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков.	От 40% до 100%

Значение оценки	Уровень освоения компетенции	Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образовании)	Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "неудовлетворительно", Дуальная оценка - "не зачтено".	Не достигнут	Оценка «неудовлетворительно, не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы.	От 0% до 39%

По дисциплине проводится контроль знаний студентов: текущая и промежуточная аттестация. В течение третьего и четвертого семестров запланирован ряд практических работ, в каждом семестре последняя работа является итоговой контрольной. Контрольный просмотр проводится на последнем занятии по расписанию.

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью определения уровня творческо-практической работы студента с учебным материалом дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в начале занятия в течение отведенного времени. Объектами текущего контроля при изучении: посещение занятий; подготовка и качество выполнения аудиторных, практических заданий.

Формой текущего контроля по дисциплине является:

- просмотр аудиторных работ студентов на этапе выполнения практических работ, после каждого задания;
- контроль за посещаемостью.

Итоговая аттестация проводится путем контрольного просмотра выполненных работ с использованием различных техник по темам рабочей программы, выполнение итоговой контрольной работы, а также просмотр домашних и самостоятельных работ.

Итоговая аттестация учитывает оценку результатов контрольных просмотров работ, экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы и включает выполнение тестового задания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном рынке труда конкурентоспособным может стать только квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля, компетентный, свободно владеющей своей профессией и ориентированный в смежных областях деятельности, способный к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов и готовый к постоянному профессиональному росту. В современных реалиях задача преподавателя заключается в организации и направлении познавательной деятельности обучающихся, эффективность которой во многом зависит от их самостоятельной работы. В свою очередь, самостоятельная внеаудиторная учебная работа обучающихся выступает средством достижения прочных и глубоких знаний, инструментом формирования активности и самостоятельности обучающихся.

Основной целью учебно-методического пособия является оказание методической помощи по организации самостоятельной внеаудиторной учебной работы обучающихся для расширения, углубления и закрепления знаний и умений обучающихся, а также формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

Учебно-методическое пособие рассчитано на базовую подготовку обучающихся среднего профессионального образования и содержит основные требования и рекомендации по выполнению основных видов самостоятельной внеаудиторной учебной работы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Основная литература

1. Киплик, Д.И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д.И. Киплик. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 442 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09962-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/541357> (дата обращения: 13.01.2025).
2. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А.Г. Скакова. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 164 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11360-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/542206> (дата обращения: 13.01.2025).

Дополнительная литература

1. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись» / Учебник. – М. «Архитектура-С», 2010. – 120 с.
2. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: Учебное пособие для студентов-дизайнеров. – М.: «Изд-во Гном и Д», 2001. – 120 с.
3. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учебное пособие/ К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 190 с.