

Частное образовательное учреждение профессионального образования

«Ставропольский многопрофильный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине

«Живопись с основами цветоведения»

для обучающихся по специальности

54.02.01 «Дизайн (в промышленности)»

**Ставрополь
2023**

Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» и программой дисциплины «Живопись с основами цветоведения»

Составитель: Захаренко Л.В.

Рассмотрено на заседании методического объединения укрупненных групп специальностей 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств» Протокол № 7 от 24.05.2023 г.

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим советом СМК, протокол № 7 от 25.05.2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Тема № 1: Ахроматические и хроматические цвета.....	6
Задание №1 к практической работе:	6
Задание №2 к практической работе:	6
Тема № 2 : Цветовой спектр. Двенадцатичастный цветовой круг.....	6
Задание №5 к практической работе:	7
Задание №6 к практической работе:	7
Тема № 3 : Натюрморт из бытовых предметов.....	7
Задание №8 к практической работе:	7
Задание №9 к практической работе:	7
Тема № 4 : Натюрморт. Гризайль.....	8
Задание №11 к практической работе:	8
Тема№ 5: Декоративный натюрморт из бытовых предметов.....	8
Задание №13 к практической работе:	8
Задание №14 к практической работе:	8
Тема № 6: Натюрморт из бытовых предметов в холодном колорите.....	9
Задание №17 к практической работе:	9
Тема 7 : Натюрморт из бытовых предметов на фоне цветных драпировок на основе дополнительных цветов.	9
Задание №20 к практической работе:	10
Задание №21 к практической работе:	10
Тема8 : Натюрморт из сближенных по цвету бытовых предметов.....	10
Задание №25 к практической работе:	10
Задание №26 к практической работе:	10
Тема9 : Натюрморт тематический, чайные приборы и фрукты.	11
Задание №30 к практической работе:	11
Задание №31 к практической работе:	11
Тема № 10: Тематический натюрморт. Кухонная утварь.	11
Задание №33к практической работе:	12
Задание №34 к практической работе:	12
Практическое занятие № 11 Тема : Натюрморт из трех предметов.....	12

Задание №37 к практической работе:	12
Задание №38 к практической работе:	12
Тема № 12 : Натюрморт из бытовых предметов в теплом колорите.	13
Задание №41к практической работе:	13
Задание №42 к практической работе:	13
№ 13 Тема № 13: Натюрморт из бытовых предметов в холодном колорите.	13
Задание №45к практической работе:	13
Задание №46 к практической работе:	13
Тема № 14: Натюрморт из бытовых предметов на темном и светлом фоне.	14
Задание № 49 к практической работе:	14
Задание № 50 к практической работе:	14
Тема № 15: Натюрморт из предметов искусства с гипсовой розеткой.....	14
Задание № 53 к практической работе:	15
Задание № 54 к практической работе:	15
Тема № 16: Натюрморт из предметов быта.....	15
Задание № 57 к практической работе:	15
Задание № 58 к практической работе:	16
Тема № 17: Натюрморт из пяти и более бытовых предметов на светлом фоне.	16
Задание № 61 к практической работе:	16
Задание № 62к практической работе:	16
Практическое занятие № 18 Тема : Натюрморт из бытовых предметов.	17
Задание № 65 к практической работе:	17
Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги.	17
Задание № 66к практической работе:	17
Список рекомендуемой литературы	18

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» относятся к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. Они дают студентам приобретение теоретических знаний и практических умений в передаче живописного пространства. Обучение основам живописи развивают способности цветового мироощущения, позволяют видеть сложность мира через простые понятия, дают возможность изучить существующие художественные методы в живописи и рассмотреть с позиций системного подхода процессов взаимосвязи «рисунок-живопись-композиция».

В результате освоения дисциплины студенты умеют технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения, составлять хроматические цветовые ряды, распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты, анализировать цветовое состояние природы или композиции, передавать цветовое состояние природы в творческой работе, выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи.

На занятиях живописи изучают природу и основные свойства цвета, теоретические основы работы с цветом, особенности психологии восприятия цвета и его символику, теоретические принципы гармонизации цветов в композициях, различные виды техники живописи.

Приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни необходимы для выбора путей культурного развития, выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства, самостоятельного художественного творчества, графического и цветового изображения.

Тема № 1: Ахроматические и хроматические цвета.

Зрительные ощущения цвета разделяют на две группы.

Ахроматические цвета: черный, белый и все серые (от самого темного до самого светлого) – это так называемые нейтральные цвета.

Хроматические цвета – все цвета кроме черного, белого, и серых, т.е. красный, желтый, синий, зеленый, розовый, голубой, бирюзовый и т.п.

Белый, черный, и серые цвета имеющие хотя бы незначительный, еле уловимый цветовой оттенок (розоватый, желтоватый, зеленоватый и т.п.) уже будут являться хроматическими цветами.

Задание №1 к практической работе:

Ахроматические и хроматические цвета. Создание ахроматического тонового круга гуашью.

Задание №2 к практической работе:

Ахроматические и хроматические цвета. Создание ахроматической тоновой растяжки в акварели.

Задание №3 к самостоятельной работе:

Ахроматические и хроматические цвета. Создание композиции в ахроматической технике

Задание №4 к самостоятельной работе:

Ахроматические и хроматические цвета. Создание хроматическую шкалу на плоскости листа бумаги

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какие цвета называют ахроматическими?
2. Какие цвета называют хроматическими?

Тема № 2 : Цветовой спектр. Двенадцатичастный цветовой круг.

Волновая природа цвета – это основа восприятия цвета через органы зрения.

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета составляют спектр. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности. Крайние цвета цветового спектра – красный и фиолетовый – более похожи один на другой, чем крайние со средними, например красный и зеленый. Это позволило расположить спектральные цвета по кругу. Это удобно в учебных целях. Между красным и оранжевым будет красно-оранжевый, между желтым и оранжевым- желто-оранжевый и

так далее между каждой парой цветов. Цветовой круг делят на две части – теплую и холодную.

Теплые цвета: красные цвета, желтые, оранжевые, и все цвета, в которых присутствует хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, то что в природе дает тепло.

Холодные цвета: синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые, и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются с чем-то действительно холодным – льдом, снегом, водой, лунным цветом.

Задание №5 к практической работе:

Построение и разбор цветовой последовательности цветового спектра в круге. Двенадцатичастный цветовой круг.

Задание №6 к практической работе:

Разбел цветового спектра двенадцатичастного цветового круга.

Задание №7 к самостоятельной работе:

Затемнение цветового спектра двенадцатичастного цветового круга

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Назовите основные цвета, составные.
2. Назовите дополнительные цвета.
3. Назовите оттенки цветового круга.

Тема № 3 : Натюрморт из бытовых предметов.

Подготовительный рисунок. Этюд к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Колорит. Передача материальности, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание №8 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки. натюрморта из бытовых предметов.

Задание №9 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта из бытовых предметов.

Задание №10 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы. Натюрморт из бытовых предметов.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Как выделяется композиционный центр при выполнении живописного натюрморта?
2. Цветовая гамма и гармония колорита в изображении.

Тема № 4 : Натюрморт. Гризайль.

Выполнение подготовительного рисунка. Выполнение упражнений на взаимодействие светлот к декоративной композиции натюрморта. Первая лессировочная прописка теней, темных предметов, драпировок. Прописка полутеней, выявление светлотных отношений. Детальная проработка формы тоном и затем - обобщение.

Формат А2. Материал: бумага, акварель

Задание №11 к практической работе:

Натюрморт в технике гризайль. Построение /Пр/

Задание №12 к самостоятельной работе:

Тоновая проработка натюрморта в технике гризайль

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Каково значение тона в работе техникой гризайль?
2. Методы и приёмы письма в технике гризайль?

Тема № 5: Декоративный натюрморт из бытовых предметов.

Выполнение композиционного эскиза. Выполнение подготовительного рисунка декоративного натюрморта. Абстрагированное решение реалистического рисунка. Выполнение в цвете декоративного натюрморта. Формат А2. Материал: бумага, акварель, гуашь.

Задание №13 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки. Проработка в фор-эскизе.

Задание №14 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги

Задание №15 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы декоративного натюрморта из бытовых предметов

Задание №16 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы декоративным натюрмортом из бытовых предметов.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Пространственные свойства цвета
2. Локальный цвет.

Тема № 6: Натюрморт из бытовых предметов в холодном колорите.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Эюд к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Обращение внимания на общий колористический строй постановки. Передача материальности, лепка формы предметов, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание №17 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.
Проработка в фор-эскизе

Задание №18 к самостоятельной работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта из бытовых предметов в холодном колорите.

Задание №19 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. В чем заключается явление одновременного и светлотного контраста?

Тема 7 : Натюрморт из бытовых предметов на фоне цветных драпировок на основе дополнительных цветов.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюда к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых

отношений. Плановость. Колористическое единство цветных драпировок. Передача материальности, лепка формы предметов, детализация. Обобщение. Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание №20 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта

Задание №21 к практической работе:

Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита натюрморта

Задание №22 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта из бытовых предметов на фоне цветных драпировок на основе дополнительных цветов.

Задание №23 к самостоятельной работе:

Выявление объёмной формы предметов натюрморта

Задание №24 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом из бытовых предметов

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Каковы закономерности построения объёмной формы цветом?
2. Как применяются светлотный и цветовой камертон в живописи?

Тема8 : Натюрморт из сближенных по цвету бытовых предметов.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюда к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Колорит. Передача материальности, детализация. Обобщение контрастных цветовых предметов, гармонизация.

Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание №25 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности. Проработка в фор-эскизе

Задание №26 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта

Задание №27 к самостоятельной работе:

Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита натюрморта из сближенных по цвету бытовых предметов

Задание №28 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта

Задание №29 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом из сближенных по цвету бытовых предметов

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Анализ форм складок драпировки и их художественное согласованность с предметами.

Тема9 : Натюрморт тематический, чайные приборы и фрукты.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюд к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Обращение внимания на общий колористический строй постановки. Передача материальности, лепка формы предметов, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание №30 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги

Задание №31 к практической работе:

Полная цветовая проработка формы тематического натюрморта.

Задание №32 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над тематическим натюрмортом.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Как компоновать предметы натюрморта в листе?
2. Как определить большие цветовые отношения?
3. Особенности лепки формы цветом.

Тема № 10: Тематический натюрморт. Кухонная утварь.

Закрепление аудиторных практических занятий без рекомендаций педагога. Выполнение фор-эскиза. Конструктивный подготовительный рисунок. Цветовое решение, тоновое. Плановость. Колорит. Передача материальности, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание №33 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.

Проработка в фор-эскизе

Задание №34 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги тематического натюрморта.

Задание №35 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы тематического натюрморта.

Задание №36 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над тематическим натюрмортом. Кухонная утварь

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Как определить пропорции предметов?
2. Как уточнить пропорции предметов?

Практическое занятие № 11 Тема : Натюрморт из трех предметов.

Выполнение подготовительного рисунка. Выполнение небольших цветовых поисковых набросков. Выполнение цветового подмалевка. Выполнение этюда натюрморта. Завершение этюда натюрморта.

Материал: бумага формата А2, карандаш, акварель.

Задание №37 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.

Проработка в фор-эскизе

Задание №38 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта.

Задание №39 к самостоятельной работе:

Выявление объёмной формы предметов натюрморта из трех предметов.

Задание №40 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом

Вопросы для самостоятельной работы:

1. В чём состоят особенности построения живописного пространства картины?

Тема № 12 : Натюрморт из бытовых предметов в теплом колорите.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюды к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Обращение внимания на общий колорит работы. Передача материальности, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, акварель, гуашь.

Задание №41 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.

Проработка в фор-эскизе

Задание №42 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта.

Задание №43 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта из бытовых предметов в теплом колорите.

Задание №44 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Значение законов цветовоздушной перспективы в живописном настрое натюрморта?

№ 13 Тема № 13: Натюрморт из бытовых предметов в холодном колорите.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюды к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Обращение внимания на общий колорит работы. Передача материальности, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, акварель, гуашь.

Задание №45 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.

Проработка в фор-эскизе

Задание №46 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта.

Задание №47 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта из бытовых предметов в холодном колорите.

Задание №48 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какие цели преследуются при написании натуры в различной технике?
2. Какова роль теплохолодности в живописном настрое?

Тема № 14: Натюрморт из бытовых предметов на темном и светлом фоне.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюды к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Колорит. Обратить внимание на «игру» светлых и темных тонов. Передача материальности, лепка формы детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, акварель, гуашь.

Задание № 49 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.
Проработка в фор-эскизе

Задание № 50 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта.

Задание № 51 к самостоятельной работе:

Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита натюрморта.

Задание № 52 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Каковы декоративные приемы в живописи натюрморта?

Тема № 15: Натюрморт из предметов искусства с гипсовой розеткой.

Выполнение фор-эскизов. Конструктивный подготовительный рисунок. Цветовое решение, тоновое. Плановость. Колорит. Передача материальности гипсовой головы, общей тональности гипса, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, акварель.

Задание № 53 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.
Проработка в фор-эскизе

Задание № 54 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта

Задание № 55 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта из предметов искусства с гипсовой розеткой .

Задание № 56 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита натюрморта.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Как изменяются цвета в природе в зависимости от силы и спектрального состава освещения?
2. Значение акварели в достижении легкости и звучности цвета в изображении?

Тема № 16: Натюрморт из предметов быта.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюды к работе. Подмалевки. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Колорит. Передача материальности, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, акварель, гуашь.

Задание № 57 к практической работе:

Анализ формы предметов постановки и цветовой тональности.
Проработка в фор-эскизе.

Задание № 58 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги натюрморта

Задание № 59 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта из предметов быта.

Задание № 60 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Каково значение цветовых отношений и его роль в построении цветового строя живописного изображения?
2. Значение цветовой гаммы в изображении?

Тема № 17: Натюрморт из пяти и более бытовых предметов на светлом фоне.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюды к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Колорит. Передача материальности, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание № 61 к практической работе:

Построение рисунка.

Задание № 62 к практической работе:

Выявление объёмной формы предметов натюрморта

Задание № 63 к самостоятельной работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта из пяти и более бытовых предметов на светлом фоне.

Задание № 64 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Каково влияние освещения на восприятие цвета?
2. Смешение красок, основные и дополнительные цвета?

Практическое занятие № 18 Тема : Натюрморт из бытовых предметов.

Выполнение поисковых фор-эскизов. Выполнение подготовительного рисунка. Этюды к работе. Подмалевок. Нахождение цветовых, тоновых отношений. Плановость. Колорит. Передача материальности, детализация. Обобщение.

Материал: бумага формат А2, гуашь.

Задание № 65 к практической работе:

Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги.

Задание № 66к практической работе:

Полная цветовая проработка формы натюрморта из бытовых предметов.

Задание № 67 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом

Задание № 68 к самостоятельной работе:

Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Явление цветового контраста.
2. Светлотный контраст. Тепло-холодный контраст

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

Жабинский, В. И. Рисунок : учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с., [16] с. цв. ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-002693-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1009462>

Дополнительная литература

Черный, В. Д. Древнерусское искусство : учебник / В.Д. Черный. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 661 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0629-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1082923>