

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Московское академическое художественное училище»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Для специальностей среднего профессионального образования
углубленной подготовки:

54.02.05 Живопись (по видам)

Москва
2023

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.	5
2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	
2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.	12
3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ	
3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ	13
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
4.1. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА	
4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ	14
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	38

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Цветоведение

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств:

54.02.05 Живопись (по видам),

54.02.04 Реставрация,

54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- построить 12-ти ступенчатый цветовой круг, определить с его помощью гармоничные и негармоничные сочетания.
- с помощью смешения красок получить монохроматическую, родственную гармонию, найти смешанные цвета между парой дополнительных цветов; произвести необходимый оттенок цвета,
- теоретически и практически (с помощью красок) проанализировать произведение живописи, определить вид гармонии произведения.

знать:

- основные характеристики цветоведения,
- о физике света и цвета, видах синтеза и смешения цветов,
- о влиянии освещения, цвете предметов, теорию цветных теней,
- устройство глаза человека, восприятие человеком света и цвета,
- о психологическом и физиологическом воздействии цвета,
- о взаимном влиянии цветов (цветовой индукции),
- законы цветовых контрастов, их художественные возможности,
- устройство цветового круга, и другие цветовые системы,
- законы цветовой гармонии, цветовые ассоциации, цветовую символику,

- законы выступления и удаления цветов, цветовую перспективу в пейзаже и картине.
- художественные и эстетические свойства цветов, закономерности создания цветового строя в цветовой композиции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента под руководством преподавателя * 32 часа.

1.5. Количество часов на освоение программы «Цветоведение» по учебному плану:

	Индекс	Наименование специальности	Учебная нагрузка обучающихся (часов)			Распределение обязательной аудиторной нагрузки и форм промежуточной аттестации (1 курс 1 семестр)	
			Максимальная	Самостоятельная работа	Обязательная аудиторная	Часов в неделю	Форма промежуточной аттестации
1	ОП.03	Живопись (станковая живопись)	48	16	32	2	ДЗ
2	ОП.03	Живопись (театральная)	48	16	32	2	ДЗ
3	ОП.04	Реставрация живописи	48	16	32	2	ДЗ
4	ОП.03	Дизайн (среды)	36	4	32	2	ДЗ
5	ОП.03	Дизайн (графический)	36	4	32	2	ДЗ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	32
Самостоятельная работа	16
<i>Итоговая аттестация: в форме просмотра учебно-творческих работ и устного опроса теоретического материала или письменно (в виде контрольного теста).</i>	

* здесь и далее в скобках [] указано количество часов для специальности **Станковая живопись**.

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Цветоведение»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Уровень освоения	Содержание практических заданий, выполненных в кабинете цветоведения	Содержание самостоятельной работы студента	Объем аудиторных часов	Объем часов для самостоятельной работы	Максимальная учебная нагрузка студента
1	2	3	4	5	6	7	8
За весь курс часов по учебному плану					Всего 32	Всего 16	Всего 48
Раздел 1.	Психологическое и физиологическое воздействие цвета						
Введение	Роль и значение цветоведения в процессе обучения. Задачи и цели курса цветоведения. Общие сведения о цветоведении. Значение цвета для человека. Субъективные цветовые предпочтения. Цели и виды цветового тестирования. Цветовой тест М. Люшера. Психический тип. Материалы и инструменты на занятиях цветоведения. Литература по цветоведению.	1	-	«Цветовой портрет». Субъективные позитивные и негативные сочетания. 2 композиции в технике аппликации.	2	0,5	2,5
Раздел 2.	Законы смешения цветов						
Тема 2.1. Законы смешения цветов.	Практическая работа №1 «Ахроматическая шкала и шесть цветов спектра» Ахроматические цвета и хроматические цвета. Соответствие спектральных цветов определенным ступеням ахроматической шкалы по И. Иттону. Анализ самостоятельной работы «Цветовой портрет»	1	Получение равноступенной ахроматической шкалы при смешении белого и черного цветов (12 ступеней)	Вырезать образцы, составить шкалу из 12-ти оттенков.	2	1	3

Тема 1.1. Психология цвета. Цветовые ассоциации	Зрительно- психологическое воздействие цвета. Виды цветовых ассоциаций. Синестезия. Цвет и осязание, звук, вкус, запах. Физиологическое воздействие цвета. Возбуждающие и успокаивающие цвета. Цвет в интерьере, в рекламе, в одежде.	1	-	«Цвета четырех сезонов» 4 композиции в технике аппликации.	2	1	3
Тема 2.1 Законы смешения цветов.	Практическая работа №1 (продолжение) «Ахроматическая шкала и шесть цветов спектра» Определить светлоту и цветовой тон шести спектральных цветов (желтого, оранжевого, красного, зеленого, синего, фиолетового) Анализ самостоятельной работы «Цвета четырех сезонов»	2	Получить смешением и сравнить светлоту шести спектральных цветов	Оформить таблицу «Ахроматическая шкала и шесть цветов спектра»	2	0,5	2,5
Тема 1.2.Цветовая символика	Цветовая символика. Цветовые предпочтения разных народов в различных культурах. Цвет в первобытную эпоху, в Древнем Китае, Древней Индии, в арабской культуре и Древнем Египте, в Древней Греции, в Европе и в христианской культуре. Символика цвета в русской иконе. Цвет в театре Шекспировского времени. Цвет в геральдике и флагах. Современные значения. Цвет и форма.	1	-	-	2	-	2
Тема 2.2 Законы смешения цветов. Родственные цветовые гармонии	Практическая работа №2. «Ряды родственных цветов» Определение родственных цветов, теплые и холодные цвета, их относительность, полюса холода и тепла, художественные возможности, применение в колористике, живописи и в дизайне. Построение родственных рядов: от желтого к красному, от красного к синему, от синего к желтому.	2	Смешение родственных рядов.	Оформить таблицу «Родственные ряды» 3 композиции в технике аппликации «Теплые и холодные родственные цветовые	2	2	4

				гармонии»			
Раздел 3	Физические основы цвета.						
Тема 3.1. Физические основы цвета	<p>Физические основы цвета.</p> <p>Опыты И. Ньютона. Волновые свойства цвета. Физические характеристики световых волн. Спектр. 10-ти ступенный цветовой круг Ньютона.</p> <p>Глаз как оптический прибор. Дневное и сумеречное зрение. Трехцветная теория цветоощущения.</p> <p>Виды аддитивного смешения.</p> <p>Пространственное смешение. Оптическое смешение. Пуантилизм. Бинокулярное смешение. Вертушка Максвелла.</p> <p>Субтрактивное образование цвета.</p> <p>Цвет предмета. Отражение и поглощения света физическими телами. Влияние различного освещения на восприятие цвета предметов.</p> <p>Цвет в природной среде. Теория цветных теней, ее применение в живописи.</p>	2	-	-	2	-	2
Раздел 4	Восприятие цвета.						
Тема 4.1. Восприятие цвета	<p>Восприятие цвета.</p> <p>Действие и действительность цвета. Основные характеристики цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность)</p> <p>Цветовая индукция.</p> <p>Одновременные контрасты: светлотный, краевой, хроматический. Явление иррадиации.</p> <p>Последовательный и симультанный контрасты.</p> <p>Основное правило цветовой гармонии.</p>	1	-		2	-	2

Раздел 5	Семь типов цветовых контрастов						
Тема 5.1. Семь типов цветовых контрастов. Контраст по цвету.	Семь типов цветовых контрастов (по И. Иттону): по цвету, по насыщенности, света и тени, теплых и холодных цветов, пар дополнительных цветов, по распространению. Цветовой круг из 12-ти цветов спектра. Контраст по цвету. Контрастные сочетания гармоничные и негармоничные. Способы гармонизации в контрасте по цвету. Понятие доминирующего цвета и акцента. Пастельная гармония. Выравнивание цветов по светлоте. Понятие декоративности и живописности. Анализ произведений живописи различных исторических периодов с позиций цветоведения.	2	-	Оформить таблицу «Цветовой круг из 12-ти цветов спектра». 5 композиций в технике аппликации «Способы гармонизации в контрасте по цвету»	2	2	4
Тема 5.2. Контраст по насыщенности. Тема 2.3 Законы смешение цветов. «Изменение насыщенности спектральных цветов»	Контраст по насыщенности цвета. Монохромная гармония, ее художественные возможности, применение в живописи. Практическая работа № 3. «Изменение насыщенности спектральных цветов» Осветление, затемнение спектрального цвета. Изменение насыщенности цвета к равному по светлоте ахроматическому цвету.	1	Смешение спектрального цвета к белому, к черному, к равному по светлоте ахроматическом у серому цвету.	Оформить таблицу «Изменение насыщенности спектрального цвета» Композиция в технике аппликации «Монохромная гармония»	2	2	4
Тема 5.3 Контраст света и тени.	Контраст света и тени. Пропорции белого и черного, темного и светлого, художественные возможности контраста в графике и в живописи. Светотень и перспектива. Источник света как организатор формы и пространства. Организация плоскости, объема, пространства. Движение и статика. Иллюзии деформации плоскости и объема линией, ритмом, цветом. Тоновый анализ	2	-	Тоновый анализ цветной репродукции произведения живописи.	2	2	4

	произведения живописи.						
Тема 5.4. Контраст дополнительных цветов	Контраст дополнительных цветов – основа гармоничной композиции. Художественные возможности пар дополнительных цветов, применение в живописи и в дизайне. Цветовой анализ произведения живописи. Понятие колорита. Симультанный контраст, его усиление и уничтожение.	2	-	Цветовой анализ репродукции произведения живописи.	2	2	4
Тема 2.4. Законы смешения цветов. «Смешение пар дополнительных цветов»	Практическая работа №4 «Смешение пар дополнительных цветов через нейтрально-серый цвет». Выполнить ряды попарных смешений между: красным и зеленым, желтым и фиолетовым, синим и оранжевым,	2	Выполнить ряды смешений пар дополнительных цветов через нейтрально-серый цвет.	Оформить таблицу «Ряды смешений шести пар дополнительных цветов».	2	2	4
Тема 2.4. (Продолжение работы)	Практическая работа №4 «Смешение пар дополнительных цветов через нейтрально-серый цвет». Выполнить ряды попарных смешений между: сине-зеленым и красно-оранжевым, желто-оранжевым и сине-фиолетовым, желто-зеленым и пурпурным.	12	Выполнить ряды смешений пар дополнительных цветов через нейтрально-серый цвет.	3 композиции в технике аппликации «Гармония пары дополнительных цветов»	2	1	3
Тема 5.5 Контраст по распространению	Контраст по распространению цветовых масс. Цветовое равновесие (по И.В.Гете). Цветовая статика и динамика. Применение в живописи контраста распространения цветовых масс. Пространственное впечатление, производимое цветом. Законы выступления и удаления цветов. Понятие фигуры и фона. Цветовые планы в живописи.	2	-	-	2	-	2

Раздел 6.	Цветовые системы. Теория гармонических сочетаний.	1					
Тема 6.1.Цветовые системы.	Цветовые системы (И.Ньютона, И.В.Гете, Ламберта, В. Оствальда, Ф.О.Рунге, А.Г.Менселла). Цветовой шар Ф.О.Рунге. Выводы по теории гармонических сочетаний. Просмотр всех практических работ, композиций. Опрос теоретического материала (или письменный тест)	2	-	-	2	-	2
				Всего часов	32	16	48

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цветоведение - наука, изучающая и объясняющая явления цвета: происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов, изменения, которые претерпевают цвета при различном освещении и на различных расстояниях, смешение и взаимодействие цветов и основы их гармонизации.

Теория цвета лежит в основе изучения живописи и композиции.

Задача курса – дать студентам определенную сумму теоретических знаний и научить их применять эти знания в практической деятельности.

Эти знания помогают в самостоятельной творческой деятельности, развивают мыслительные и художественные способности учащихся, умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет.

Знание цветоведения дает возможность будущим художникам умение анализировать и изучать особенности цвета в произведениях искусства художников разных эпох, школ, направлений и стилей. В программе обобщены и систематизированы закономерности восприятия цвета, раскрываются основы «языка» цвета, роль цвета в построении живописного образа картины, пространственной и декоративной композиции.

Небольшое количество часов по предмету требует от преподавателя сжатого изложения материала с учетом специальности и специализации.

Особенно важны законы цвета учащимся живописного отделения при проведении педагогической практики и в работе на пленэре. Цветоведение помогает молодому преподавателю обрести уверенность в своих силах, не только самому понять задачи живописи и композиции, но и донести эти знания до своих учеников.

Специфика применения дизайнерами цвета в интерьере или в графическом дизайне несет известное абстрагирование и отличается от академических установок. В промышленной графике не используется большое количество колористических оттенков, необходимых для лепки объема предмета в живописном этюде.

Учащиеся театрального отделения могут лучше раскрыть возможности цвета для освещения спектакля, фактуру и нюансировку цвета в костюмах и декорациях.

Освоение предмета должно быть направлено на дальнейшее расширение круга интересов учащихся, воспитания у них эстетических потребностей, эмоционально-эстетического отношения к действительности, творческого воображения.

Рабочая программа, опираясь на примерную программу, состоит из шести основных тем, которые включают как теоретические занятия, так и практические.

На практические работы отводится не менее одной трети времени от общего объема часов по данному курсу. Основные практические упражнения проводятся под руководством преподавателя в аудитории. Для закрепления учебного материала и развития творческих способностей учащихся

выполняются и домашние самостоятельные задания. Упражнения, начатые в классе, обязательно завершаются дома самостоятельно, оформляются на ватмане формата А-4.

Практические работы обязательно анализируются и обсуждаются преподавателем. В журнал выставляется отметка за выполнение задания.

Материал лекций заносится в тетрадь в виде конспектов. В конце курса каждый учащийся получает оценку своих знаний по теории цветоведения.

Занятия должны сопровождаться демонстрацией таблиц по цветоведению, репродукций с картин художников и показом лучших студенческих работ из методического фонда училища.

Преподавателю необходимо уделять большое внимание созданию, постоянному обновлению и дополнению учебно-наглядных материалов, пособий и таблиц.

Кроме того, преподаватель цветоведения работает в тесном контакте с преподавателями живописи и композиции.

Тематический план является рекомендательным. В зависимости от специфики некоторых специализаций, можно вносить целесообразные изменения: перестановка тем, изменение количества часов по темам, увеличение и уменьшение практических работ в целом и по темам.

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ

Законченность каждого задания определяется степенью решения поставленной задачи.

В процессе работы, кроме вступительных бесед и устных методических указаний, а также вспомогательных рисунков на полях, преподаватель может практически помочь студенту, внося исправления и направляя дальнейший ход работы.

Студент обязан выполнить каждое задание, предусмотренное программой.

Преподавание цветоведения должно быть тесно связано со знаниями, полученными студентами по рисунку, живописи и композиции.

На уроках цветоведения преподаватель может использовать репродукции произведений выдающихся мастеров реалистической школы.

3.3. Задания для контрольной оценки умений и усвоения знаний:

- 1) Тема 5.3. Тоновый анализ произведения живописи (*контрольное задание*).
- 2) Тема 5.7. Цветовой анализ произведения живописи (*контрольное задание*).

3.4. Вопросы к зачету по цветоведению:

1. Субъективное восприятие. Факторы, влияющие на изменение субъективных цветовых предпочтений. Виды и цели цветового тестирования.
2. Физиологическое воздействие цвета. Лечение цветом.
3. Цветовые ассоциации. Синестезия. Примеры.
4. Основные значения символики цвета. Символика цвета в христианской культуре. Амбивалентность цвета.
5. Цветовые предпочтения в первобытных культурах, в Древнем Китае, Индии, Египте, Греции. (Привести примеры, сравнить).
6. Оптика. Что такое свет. Физические характеристики световых волн. Что такое цвет. Спектр (области).
7. Дать определения: хроматические и ахроматические цвета, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность.
8. Оптика. Опыты Ньютона (нарисовать). 10-ти ступенный цветовой круг Ньютона (нарисовать). Определение суммарного цвета.
9. Цвет предмета. Влияние цвета освещения. Цвет теней.
10. Виды аддитивного смешения цвета. Субтрактивный вид смешения. Цвет предмета.
11. Цветовая индукция. Одновременный светлотный контраст. Иррадиация. Одновременный цветовой контраст. Симультаный одновременный контраст.
Последовательный контраст. (Примеры).
12. Дополнительные контрасты – основа гармонической композиции. Основное правило гармонии. Показать на цветовом шаре возможности одной, двух, трех пар дополнительных цветов.
13. Перечислить семь типов цветовых контрастов (по И. Иттону). Основное правило цветовой гармонии. (Примеры)
14. Нарисовать 12-ти ступенный цветовой круг. Показать: основные цвета, составные, производные, дополнительные. Родственные цвета. Контрастные цвета (гармоничные и негармоничные). Основное правило гармонии.
15. Дать определение родственных цветов. Родственная цветовая гармония. Контрастные сочетания. (Примеры)
16. Какие бывают контрастные сочетания (гармоничные и негармоничные). Способы гармонизации в цветовом контрасте. Пастельная гамма.
17. Симультаный одновременный контраст. Свойства ахроматического серого цвета. Усиление и уничтожение симультанного эффекта. (Примеры).
18. Определение насыщенности. Пять способов изменения насыщенности цвета.
Монохромная гармония.
19. Цветовое равновесие (по Гете). Контраст распространения цветовых масс. (Примеры).
20. Нарисовать цветовой шар Филиппа Отто Рунге. Показать возможные изменения спектральных цветов и примеры гармонических сочетаний цветов.

21. Теория гармонических сочетаний. Показать на цветовом шаре Филиппа Отто Рунге.
22. Цветовой анализ произведения живописи (на примере репродукции). Определить главные цветовые сочетания. Тип гармонии (показать на цветовом шаре Ф.О.Рунге).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Цветоведение» требует наличия кабинета.

4.2. Оборудование кабинета:

- широкие столы (по количеству обучающихся),
- стулья (по количеству обучающихся)
- раковина с водой,
- рабочее место преподавателя,
- настенная классная доска для объяснений преподавателя,
- наглядные пособия,
- наглядные колористические таблицы, примеры колористических композиций в различной технике (в соответствии с программой),
- стенд с примерами студенческих работ тонового и цветового анализа произведений живописи,
- шкафы, где хранятся и используются по назначению наглядные пособия, учебники, атласы, книги по цвету, методический фонд работ по цветоведению и колористике.

4.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Кравцова Т. А., Зайцева Т. А., Милова Н. Т. Основы цветоведения [Электронный ресурс]. — Владивосток : ВГУЭС, 2019. — 64 с. Режим доступа: <http://abc.vvsu.ru/Books/>

3.Медведев В. Ю. Цветоведение и колористика : учебное пособие. — СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2020. — 116 с.

2.Миронова Л. Н. Цветоведение : учебное пособие. — Минск : Высшая школа, 1984. — 286 с.

3.Исаев А. А. Феномен цвета в контексте бытия человека: опыт философского анализа : дис... канд. филос. наук [Электронный ресурс]. —

Магнитогорск, 2019. — 139 с. Режим доступа: <http://wiasite.com/page/isaev/ist/ist-9-idz-ax37.html> .

6. Железняков В. Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор: учебное пособие. — М. : ВГИК, 2019. — 240 с.

7. Инчакова С. А. Цветоведение: учебное пособие. — Воронеж : ВГУ, 2020. — 34 с.

8. Исаев А. А., Теплых Д. А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве: учебное пособие. — 2-е изд. — М.: Флинта, 2020. — 180 с.

Дополнительные источники:

1. Природа света и цвета. Физические основы цвета [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://motion.kodak.com>
2. Фрилинг Г. Человек — цвет — пространство / пер. с нем. О. В. Гавалова. — М. : Стройиздат, 1973. — 72 с.
3. Севостьянов Д. А. Цвет в изобразительном искусстве : учебно-метод. пособие. — Новосибирск : Искусство, 2019. — 120 с.
4. Милаева О. В. Методология художественно-композиционного анализа изобразительного поля рекламного текста: учебное пособие. — Пенза, ИИЦ ПГУ, 2019. — 107 с.
5. Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне / пер. с англ. И. В. Пеновой. — М.: Мир, 1982. — 181 с.
6. Базыма Б. А. Цветовая символика и психодиагностика // Вестн. Харьковского национального университета. Сер.: Психология. — 2019. — № 576. — С. 21—25.
7. Яньшин П. В. Семантические признаки цветов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.elitarium.ru>

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения заданий в аудитории и самостоятельных работ.

В конце семестра выставляется итоговая оценка результатов обучения за все выполненные практические задания.

После изложения устного материала наибольшее внимание уделяется практической работе в кабинете. А также студенты выполняют ряд заданий самостоятельно во внеурочное время.

После каждой пройденной темы проводятся индивидуальные беседы с учащимся, где выявляются его теоретические знания, просматриваются

образцы цвета и колористические упражнения. Работы анализируются, исправляются ошибки, и за них ставится соответствующая оценка.

Также может быть проведен опрос учащихся теоретического материала, и выставлены соответствующие оценки по данной теме.

Преподаватель имеет право давать развивающие индивидуальные задания для слабых учащихся и повышать уровень задач для более сильных учащихся.

Оценки за каждую тему дают педагогу возможность проследить, как был усвоен тот или иной материал, а также выявить слабо усваиваемые темы.

Итоговый опрос по теории может быть проведен письменно, в виде теста.

Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ОК 1-9	<p>уметь: проводить анализ цветового строя произведений живописи; знать: художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;</p> <p>Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>	Наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе защиты практических работ, просмотр учебно-творческих работ .
ПК 1.2	Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся в процессе учебно-творческой деятельности.

5.1 Шкала оценки уровня освоения профессиональных компетенций (по профилю специальности):

не освоено;

освоено на репродуктивном уровне (студенты пользуются подробными инструкциями при выполнении вида профессиональной деятельности, работают по заданному алгоритму, не проявляют аналитических и творческих способностей);

освоено на продуктивном уровне (студенты не пользуются подробными инструкциями при выполнении вида профессиональной деятельности, проявляют способности к анализу и творчеству при выполнении профессиональных задач, самостоятельно выбирают те или иные профессиональные действия).

5.2 Практические и самостоятельные работы по «Цветоведению» в соответствии с рабочей программой:

№ п/п	Раздел, тема программы	Название работы	Вид работы (практическая, самостоятельная)	Техника, материал исполнения
1	Раздел 1. Введение	Две колористические композиции «Субъективные цветовые предпочтения» («Цветовой портрет»)	Самостоятельная работа	Аппликация (коллаж) из журналов
2	Раздел 1. Тема 1.1.	Четыре колористические композиции «Цвета четырех сезонов»	Самостоятельная работа	Аппликация (коллаж) из журналов
3	Раздел 2. Тема 2.1.	Ахроматическая шкала и шесть цветов спектра	Практическая работа №1	Темпера ПВА, гуашь
4	Раздел 2. Тема 2.2.	Ряды родственных цветов. 1) От желтого к красному 2) От желтого к синему 3) От красного к синему	Практическая работа №2	Темпера ПВА, гуашь
		Три колористические композиции «Родственные цветовые гармонии» в малом интервале цветового круга. 1) Между желтым и красным 2) Между желтым и синим 3) Между синим и красным	Самостоятельная работа	Аппликация (коллаж) из журналов

		Цветовой круг из 12-ти цветов спектра.	Практическая работа №2 (продолжение)	Темпера ПВА, гуашь
5	Раздел 2. Тема 2.3.,	Изменение насыщенности спектральных цветов 1) От белого к спектральному цвету, 2) От спектрального цвета к черному, 3) От спектрального цвета к ахроматическому серому той же светлоты.	Практическая работа №3	Темпера ПВА, гуашь
	Раздел 5. Тема 5.2	Колористическая композиция «Монохромная гармония» на основе одного спектрального цвета с белым, черным, ахроматическими серыми и их смешанными тонами.	Самостоятельная работа	Аппликация (коллаж) из журналов
6	Раздел 2. Тема 2.4.	Смешение пар дополнительных цветов через нейтрально-серый цвет. (4-6 рядов)	Практическая работа №4	Темпера ПВА, гуашь
	Раздел 5. Тема 5.4	Три колористические композиции «Гармония пар дополнительных цветов и их смешанных тонов» с осветлениями и затемнениями, нейтрально - серым цветом.	Самостоятельная работа	Аппликация (коллаж) из журналов
7	Раздел 5. Тема 5.1	Серия композиций на тему «Гармонизация в цветовом контрасте» 1) Ж, К, С, с введением Белого и Черного. В квадрате. 2) Ж, К, С, Б, Ч, разделенные тонкой белой линией. «Мозаика» 3) Ж, К, С, Б, Ч, разделенные черным контуром. «Витраж». 4) «Пастельная гармония» Ж, К, С, Ор, З, Ф, осветленные до 1-4 ступеней ахроматической	Самостоятельная работа	Аппликация (Темпера) (Темпера) (Темпера) Аппликация (коллаж) из журналов. Аппликация

		шкалы. 5) Ж, К, С, Ор, З, Ф, затемненные до 9-12 ступеней ахроматической шкалы.		
8	Раздел 5. Тема 5.3	Тоновый анализ произведения живописи	Самостоятельная работа. (Контрольная работа).	Темпера ПВА, гуашь
9	Раздел 5. Тема 5.4	Цветовой анализ произведения живописи	Самостоятельная работа. (Контрольная работа).	Темпера ПВА, гуашь

Практическая работа №1

по теме 2.1.

«Ахроматическая шкала и шесть цветов спектра»

Цели практического занятия: знакомство с материалом темпера ПВА, развитие чувствительности глаза к оттенкам ахроматических цветов, уметь почувствовать отличие и равенство оттенков цвета по светлоте.

Задачи практического занятия: Работа с темперой ПВА, методика пошагового смешения прибавления к белому цвету черного, отбор образцов в 12-ти шаговую шкалу от белого до черного.

Соответствие и подбор сравнением с соответствующей ступенью ахроматической шкалы шести цветов спектра.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Таблицы по теме.
3. Примеры работ из фонда цветоведения.

Оборудование учебной аудитории (кабинета), мастерской:

Доска с наглядными пособиями, столы, стулья.

Материалы:

Бумага ватман,

темпера ПВА (белила, сажа газовая, кадмий желтый, кадмий оранжевый, кадмий красный темный, изумрудная зеленая, голубая ФЦ),

гуашь фиолетовая темная,

кисти,

палитра, банка с водой.

Порядок выполнения задания:

1. Организация рабочего места, палитры.
2. Знакомство с техникой работы над образцами цвета (на примере работы, показанным преподавателем).
3. Методичность пошагового прибавления к белому – черного (до 25-30 шагов до конечного черного).
4. Вырезать образцы, сложить шкалу из 12 ступеней от белого до черного.

5. Работа с оттенками желтого цвета (равных по светлоте 3-4 ступеням ахроматической шкалы).
6. Работа с красным цветом (8 ступень).
7. Работа с зеленым цветом (8 ступень).
8. Работа с оранжевым (6 ступень).
9. Работа с синим (9 ступень).
10. Работа с фиолетовым (11 ступень).
11. Вырезать образцы 2х2 см, выбрать соответствующие по светлоте и цветовому тону.
12. Оформить самостоятельно (приклеить) на лист ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Практическая работа №2
по теме 2.2.
«Ряды родственных цветов»
(1 часть)

Цели практического занятия: развитие чувствительности глаза к оттенкам спектральных цветов, уметь почувствовать отличие и равенство оттенков цвета по светлоте и цветовому тону.

Задачи практического занятия: Работа с темперой ПВА, методика пошагового смешения прибавления к одному цвету другого, отбор образцов по светлоте, насыщенности, цветовому тону.

Соответствие и подбор сравнением с соответствующей ступенью ахроматической шкалы 24х цветов спектра.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Таблицы по теме.
3. Примеры работ из фонда цветоведения.

Оборудование учебной аудитории (кабинета), мастерской:

Доска с наглядными пособиями, столы, стулья.

Материалы:

Бумага ватман,
темпера ПВА (белила, кадмий желтый, кадмий оранжевый, кадмий красный светлый, кадмий красный темный, изумрудная зеленая, голубая ФЦ, ультрамарин)
гуашь фиолетовая светлая, фиолетовая темная, бирюзовая,
кисти,
палитра, банка с водой.

Порядок выполнения задания:

1. Организация рабочего места, палитры.
2. Дальнейшее знакомство с техникой работы над образцами цвета (на примере работы, показанным преподавателем).
3. Методичность пошагового прибавления:

- к кадмию желтому – оранжевого – красного светлого - красного темного к (до 15-20 шагов);
к кадмию красному темному - гуаши фиолетовой светлой (пурпурной)- гуаши фиолетовой темной – ультрамарина - голубой ФЦ с белилами (равной 9 ступени);
к кадмию желтому – изумрудной зеленой с белилами (равной 8 ступени)- гуаши бирюзовой – голубой ФЦ с белилами (равной 9 ступени).
4. Вырезать образцы, сложить 3 шкалы из 9 ступеней:
от желтого до красного;
от красного до синего;
от желтого до синего.
 5. Вырезать образцы 2х3 см, выбрать соответствующие по светлоте и цветовому тону.
 6. Оформить самостоятельно (приклеить) на лист ватмана (формат А-4) три шкалы.

Преподаватель _____ / _____ /

Практическая работа №2
по теме 2.2.
«Цветовой круг из 12-ти цветов спектра»
(продолжение)

Цели практического занятия: уметь построить правильный цветовой круг из 12-ти цветов спектра на основе трех основных цветов.

Задачи практического занятия: С помощью готовых образцов цветов из трех родственных рядов выбрать и определить на места три основных (первичных), три составных (вторичных) и шесть производных. Провести соответствие и подбор сравнением с соответствующей ступенью ахроматической шкалы всех двенадцати цветов спектра.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Таблицы по теме.
3. Примеры работ из фонда цветоведения.

Оборудование учебной аудитории (кабинета), мастерской:

Доска с наглядными пособиями, столы, стулья.

Материалы:

Бумага ватман, готовые образцы родственных рядов, резак, ножницы, клей.

Порядок выполнения задания:

1. Построить с помощью циркуля и линейки форму двенадцати частного цветового круга. В центре – треугольник из трех основных цветов, в середине нейтрально – серый цвет.
2. Выкрасить отдельно нейтрально серый цвет, смешав три основных цвета: кадмий желтый, кадмий красный темный, голубую ФЦ, немного белил. Высушить. Выбрать из вариантов выкрасок наиболее нейтрально – серый.
3. Выбрать из готовых выкрасок для родственных рядов шесть оттенков: три основных, три составных цвета, точно такие же, которые присутствуют на таблице

- с ахроматической шкалой. Расположить их на места в цветовом круге в интервале 60'.
4. Выбрать из готовых выкрасок для родственных рядов образцы для шести цветов, средних к предыдущим по цветовому тону и светлоте. Проверить их прямым сравнением к уже поставленным в круг - по цветовому тону; к ахроматической шкале - по светлоте.
 5. Вырезать образцы в виде кружочков для внешнего круга, в виде равносторонних треугольников – в центр.
 6. Оформить аккуратно на листе ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Практическая работа №3 по теме 2.3.

«Изменение насыщенности спектральных цветов»

Цели практического занятия: развитие чувствительности глаза к оттенкам цветов, уметь почувствовать отличие и равенство оттенков цвета по светлоте, цветовому тону, насыщенности.

Задачи практического занятия: Работа с темперой ПВА, методика пошагового смешения прибавления к белому - любого спектрального цвета, затемнять этот цвет смешением с черным; изменять насыщенность, смешивая данный цвет с равным по светлоте ахроматическим серым.

Отбор образцов в две шкалы:

- а) 12-ти шаговую шкалу от белого до цвета и от цвета до черного.
- б) 7-ми шаговую шкалу от цвета к равному по светлоте ахроматическому.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Таблицы по теме.
3. Примеры работ из фонда цветоведения.

Оборудование учебной аудитории (кабинета), мастерской:

Доска с наглядными пособиями, столы, стулья.

Материалы:

Бумага ватман, темпера ПВА (белила, сажа газовая, выбранный один спектральный цвет), кисти, палитра, банка с водой.

Порядок выполнения задания:

1. Организация рабочего места, палитры.
2. Методичность пошагового прибавления:
 - а) к белому – один выбранный спектральный цвет из цветового круга (5-10 шагов);
 - б) к спектральному цвету - черный (до 5-10 шагов до черного),

- в) к спектральному цвету – ахроматический серый цвет равный ему по светлоте (7-10 шагов)
3. Вырезать образцы 2х2 см, выбрать соответствующие по светлоте и цветовому тону.
 4. Оформить самостоятельно (приклеить) на лист ватмана (формат А-4) в две шкалы:
 - а) непрерывную 12-ти шаговую шкалу от белого до цвета и от цвета до черного.
 - б) 7-ми шаговую шкалу от цвета к равному по светлоте ахроматическому.

Вариант выполнения задания всей группой (12 человек):

Каждый студент выполняет непрерывную 12-ти шаговую шкалу от белого до цвета и от цвета до черного со своим цветом, раздает каждому в группе - свой набор из 12 образцов. Таким образом, обмениваясь, можно всем студентам оформить таблицу «Изменение насыщенности 12 цветов спектра к белому и черному»

Преподаватель _____ / _____ /

Практическая работа №4

по теме 2.4.

«Смешение пар дополнительных цветов через нейтрально - серый цвет»

Цели практического занятия: развитие чувствительности глаза к оттенкам цвета, уметь видеть отличие и равенство оттенков цвета по светлоте, цветовому тону, насыщенности.

Задачи практического занятия: Доказать на практике существование пар дополнительных цветов, которые при смешении дают нейтрально – серый цвет.

Работа с темперой ПВА, методика пошагового смешения прибавления к основному цвету его дополнительного цвета, отбор образцов в 11 шаговую шкалу смешения пары дополнительных цветов.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Таблицы по теме.
3. Примеры работ из фонда цветоведения.

Оборудование учебной аудитории (кабинета), мастерской:

Доска с наглядными пособиями, столы, стулья.

Материалы:

Бумага ватман,
темпера ПВА (белила, кадмий желтый, кадмий оранжевый, кадмий красный светлый, кадмий красный темный, изумрудная зеленая, голубая ФЦ, ультрамарин)
гуашь фиолетовая светлая, фиолетовая темная, бирюзовая,
кисти, палитра, банка с водой.

Порядок выполнения задания:

1. Организация рабочего места, палитры.
2. Пошаговое прибавления к шести спектральным цветам – их дополнительных (до 20-30 шагов). Проконтролировать уравновешенность пар появлением нейтрально – серого цвета при смешении.

3. Высушить. Вырезать образцы 2х3см, сложить шкалы из 11 ступеней между исходными цветами:
Желтый – фиолетовый,
Желто-оранжевый - сине-фиолетовый,
Оранжевый – синий,
Красно-оранжевый – сине-зеленый,
Красный – зеленый,
Красно-фиолетовый – желто-зеленый.
Обратить внимание на присутствие в шкале нейтрально - серого цвета.
4. Оформить самостоятельно (приклеить) на 2 листа ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

Рекомендации по выполнению данного вида заданий.

Самостоятельная работа №1

по Разделу 1 (Введение).

«Субъективные цветовые предпочтения»

(«Цветовой портрет»)

Цели: определить индивидуальное отношение к оттенкам различных цветов.

Задачи: исследовать собственное индивидуальное отношение к оттенкам различных цветов, разделить на две группы: позитивные и негативные, создать свой «цветовой портрет» в технике аппликация (коллаж) из журналов.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Айсмен Литрис «Дао цвета» пер. с англ., М., ООО «Эксмо», 2005
3. Люшер М. «Цвет вашего характера», М, 1997.

Материалы:

Бумага ватман,

Старые журналы, буклеты хорошего полиграфического качества.

Ножницы, резак, клей.

Порядок выполнения задания:

1. Вырезать образцы цветов (апертурные), не связанные с определенными предметами или формами, разложить на два листа формата А-4.
2. Составить две абстрактные композиции:
 - а) цвета (сочетания цветов), которые нравятся;
 - б) цвета (или сочетания цветов), которые не нравятся.

3. Оформить (приклеить) в свободной форме аппликации (коллажа) на два листа ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Самостоятельная работа №2
по теме 1.1.
«Цвета четырех сезонов»

Цели: определить индивидуальное отношение к оттенкам различных цветов, свое отношение к выражению колорита весны, лета, осени, зимы.

Задачи: исследовать собственное индивидуальное отношение к оттенкам различных цветов, разделить на четыре группы: цветового настроения сезона весны, лета, осени, зимы. Проверить свои субъективные ощущения представлением людей о:

«максимально активном» цветовом сезоне года – лете,

«пассивном» – зиме, двух «переходных» состояниях: весне и осени.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Айсмен Литрис «Дао цвета» пер. с англ., М., ООО «Эксмо», 2005
3. Люшер М. «Цвет вашего характера», М, 1997.

Материалы:

Бумага ватман,

Старые журналы, буклеты хорошего полиграфического качества.

Ножницы, резак, клей.

Порядок выполнения задания:

1. Вырезать образцы цветов (апертурные) из журналов, не связанные с определенными предметами или формами, разложить на два листа формата А-4.
2. Размер композиций 10смх10см.
3. Составить четыре абстрактные колористические композиции аппликации (коллажи):
 - а) цвета (сочетания цветов), которые выражают суть или настроение весны (не конкретного месяца);

- б) цвета (сочетания цветов), которые выражают суть или настроение лета (не конкретного месяца);
 - в) цвета (сочетания цветов), которые выражают суть или настроение осени (не конкретного месяца);
 - г) цвета (сочетания цветов), которые выражают суть или настроение зимы (не конкретного месяца);
4. Оформить (приклеить) в форме четырех квадратов на два листа ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Самостоятельная работа №3 **по теме 2.2.** **«Родственные цветовые гармонии»**

Цели: изучить и почувствовать красоту родственных теплых и холодных цветов.

Задачи: работать в технике аппликации в малом интервале цветового круга – до тридцати градусов, достичь родственной цветовой гармонии, осветляя цвета до белого, затемняя до черного.

Найти родственную гармонию в трех диапазонах: между желтым и красным, красным и синим, желтым и синим. Основные цвета попарно не могут оказаться в композициях, т.к. не являются родственными.

Составить композицию, используя возможности цвета для выявления композиционного центра (доминирования определенного цвета, цветовой насыщенности и светлоты).

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Миронова Л.Н. «Цветоведение», уч. пособ., Минск, высш.шк., 1984, 286с.
3. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живопись», М., Искусство, 1986, 158с.
4. Волков Н.Н. «Цвет в живописи», М., Искусство, 1982, 1983.
5. Оствальд В. «Цветоведение», М., 1926.

Материалы:

Бумага ватман,

Старые журналы, буклеты хорошего полиграфического качества.

Ножницы, резак, клей.

Порядок выполнения задания:

1. Вырезать образцы цветов (апертурные), не связанные с определенными предметами или формами, разложить на три листа формата А-4.
2. Составить три абстрактные колористические композиции аппликации (коллажи):

- а) родственная гармония теплых (горячих) цветов между желтым и красным в малом интервале цветового круга (до тридцати градусов), с осветлением и затемнением;
- б) родственная гармония холодных цветов между желтым и синим в малом интервале цветового круга (до тридцати градусов), с осветлением и затемнением;
- в) родственная гармония холодных цветов между красным и синим в малом интервале цветового круга (до тридцати градусов), с осветлением и затемнением.

3. Оформить (приклеить) в свободной форме на два листа ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Самостоятельная работа №4
по теме 5.2.
«Монохромная гармония»

Цели: изучить и почувствовать красоту цветов монохромной гармонии.

Задачи: работать в технике аппликации с одним выбранным спектральным цветом—осветляя до белого, затемняя до черного, смешивая с любыми ахроматическими серыми.

Составить композицию, используя возможности цвета для выявления композиционного центра (цветовой насыщенности и светлоты).

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Иттен Иоханнес «Искусство формы», М., Аронов, 2000.
3. Зернов В.А. «Цветоведение» М., Книга, 1992, 237с.
4. Аксенов Ю., Левидова М. «Цвет и линия», М., 1976.
5. Алексеев С.С. «Элементарный курс цветоведения», М., Изогиз, 1937, 237с.

Материалы:

Бумага ватман,

Выкраски по данной теме,

Старые журналы, буклеты хорошего полиграфического качества.

Ножницы, резак, клей.

Порядок выполнения задания:

1. Вырезать образцы цветов разложить на листе формата А-4.
2. Составить абстрактную колористическую композицию: изменение насыщенности спектрального цвета с осветлением до белого, с затемнением до черного.
3. Выявить композиционный центр, используя контрасты большей насыщенности и светлоты.

4. Оформить (приклеить) в свободной форме на лист ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Самостоятельная работа №5 по теме 5.4.

«Гармония пар дополнительных цветов и их смешанных тонов»

Цели: Изучить и почувствовать красоту гармонии пар дополнительных цветов и их смешанных тонов.

Дальнейшее развитие чувствительности глаза к оттенкам цвета, уметь видеть отличие и равенство оттенков цвета по светлоте, цветовому тону, насыщенности.

Задачи: Работая в технике аппликации (из журналов) создать три колористические композиции, используя каждый раз одну пару дополнительных цветов с осветлением и затемнением, нейтрально – серым, смешанными тонами.

Выявить композиционный центр средствами светлотного и цветового контраста, цветового доминирования.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Унковский А.А. « Живопись. Вопросы колорита», М., Просвещение, 1980.
3. Волков Н.Н. « Цвет в живописи», М., Искусство, 1982, 1983.
4. Волков Н.Н. « Композиция в живописи», М., Искусство, 1977.
5. Жадова Л.А. «Цветовая система Матюшина», «Искусство», 1974, №8.
6. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живопись», М., Искусство, 1986, 158с.
7. Зернов В.А. «Цветоведение» М., Книга, 1992, 237с.
8. Аксенов Ю., Левидова М. «Цвет и линия», М., 1976.
9. Алексеев С.С. «Элементарный курс цветоведения», М., Изогиз, 1937, 237с.
10. Алексеев С.С. «О колорите», М., Изобр. искусство, 1974.

Материалы:

Бумага ватман,

Выкраски по данной теме,

Старые журналы, буклеты хорошего полиграфического качества.

Ножницы, резак, клей.

Порядок выполнения задания:

1. Выбирать образцы оттенков цветов, держа перед собой шкалы смешения пар дополнительных цветов.
11. Создать три колористические композиции, используя каждый раз по выбору одну пару дополнительных цветов с осветлением и затемнением, нейтрально – серым, смешанными тонами, белый и черный.
Выявлять композиционный центр средствами светлотного и цветового контраста, цветового доминирования.
12. Оформить (приклеить) композиции в свободной форме на 3 листа ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Самостоятельная работа №6 **по теме 5.4.** **«Гармонизация в цветовом контрасте»**

Цели: Изучить способы работы с контрастными цветовыми сочетаниями.

Задачи: Работая в технике аппликации создать серию из пяти колористических композиций.

В первых трех композициях в форме квадратов 16смх16см на сетке 8х8 квадратиков использовать готовые выкраски триады основных цветов с белым и черным цветом:

- 1) Ж, К, С, с введением Белого и Черного. В квадрате.
- 2) Ж, К, С, Б, Ч, разделенные тонкой белой линией. «Мозаика»
- 3) Ж, К, С, Б, Ч, разделенные черным контуром. «Витраж».

В двух следующих композициях в технике аппликации из журналов, ослабить силу контрастных цветов основной и составной триады:

4) «Пастельная гармония» Ж, К, С, Ор, З, Ф, осветленные до 1-4 ступеней ахроматической шкалы.

5) Ж, К, С, Ор, З, Ф, затемненные до 9-12 ступеней ахроматической шкалы.

Выявлять композиционный центр средствами светлотного и цветового контраста, цветового доминирования.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Волков Н.Н. «Композиция в живописи», М., Искусство, 1977.
3. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живопись», М., Искусство, 1986, 158с.
4. Аксенов Ю., Левидова М. «Цвет и линия», М., 1976.
5. Грегори Р.А. «Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия», М., Прогресс, 1974

Материалы:

Бумага ватман, выкраски по данной теме;

Старые журналы, буклеты хорошего полиграфического качества.

Ножницы, резак, клей.

Порядок выполнения задания:

1. Вырезать квадратики 2х2см красного, синего, желтого, белого, черного цветов.
2. Работая в технике аппликации создать серию из пяти колористических композиций.

В первых трех композициях в форме квадратов 16смх16см на сетке 8х8 квадратиков использовать готовые выкраски триады основных цветов с белым и черным цветом:

- 1) Ж, К, С, с введением Белого и Черного. В квадрате.
- 2) Ж, К, С, Б, Ч, разделенные тонкой белой линией. «Мозаика»
- 3) Ж, К, С, Б, Ч, разделенные черным контуром. «Витраж». Можно использовать черную бумагу.

В двух следующих композициях в технике аппликации из журналов, ослабить силу контрастных цветов основной и составной триады:

- 4) «Пастельная гармония» Ж, К, С, Ор, З, Ф, осветленные до 1-4 ступеней ахроматической шкалы.
 - 5) Ж, К, С, Ор, З, Ф, затемненные до 9-12 ступеней ахроматической шкалы.
Выявлять композиционный центр средствами светлотного и цветового контраста, цветового доминирования.
3. Оформить (приклеить) композиции на 5 листов ватмана (формат А-4).

Преподаватель _____ / _____ /

Самостоятельная работа №7
по теме 5.3.
«Тоновый анализ произведения живописи»
Контрольное задание

Цели: работа с цветной репродукцией произведения живописи хорошего полиграфического качества; развитие чувствительности глаза к оттенкам ахроматических цветов, уметь почувствовать отличие и равенство оттенков цвета по светлоте.

Определить силу тонального композиционного контраста в данной картине.

Задачи практического занятия: Работа с темперой ПВА, с белым, черным, ахроматическими серыми. Определить прямым сравнением с соответствующим ахроматическим серым оттенком - цветов в цветной репродукции картины художника.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература и наглядные материалы:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Иттен Иоханнес «Искусство формы», М., Аронов, 2000.
3. Таблица «Ахроматическая шкала и шесть спектральных цветов»

Материалы:

Репродукция картины художника (например, открытка, или из журнала, календаря, буклета хорошего полиграфического качества).

Бумага ватман (формат А-4 или А-3),

темпера ПВА (белила, сажа газовая), готовые образцы ахроматических цветов; кисти, палитра, банка с водой.

Карандаш, линейка, ножницы, резак, клей ПВА, маленькая кисточка.

Порядок выполнения задания:

1. Оформить цветную репродукцию картины на чистый белый лист ватмана (формат А-4, А-3). Вырезать из рамы в репродукции, цветного паспарту, как в открытках или календарях и т.п.
2. Определить в картине диапазон светлотного (тонового) контраста: как сила контраста способствует выражению состояния в пейзаже, напряжения в тематической композиции, характера человека в портрете и т.д.
3. Определить по ахроматической шкале какой есть в данной работе самый светлый тон и самый темный. Есть ли чистый белый и чистый черный.
4. Вырезать образцы ахроматических оттенков 0,5смх0,5см.

5. Начертить очертания картины (репродукции) на черновом листе ватмана того же размера, расчертить его на сетку с шагом 0,5х0,5см. Наметить на черновом листе композицию картины. Разложить соответствующие серые квадратики по рисунку картины. Добиться точного «попадания в тон». Точность серых оттенков проверять прямым сравнением, прикладывая к цветной репродукции, тем самым получить навык сравнения равенства или неравенства цветных и ахроматических цветов.
6. Приготовить чистовой лист ватмана, того же размера, что и для репродукции. Наметить очертания картины (репродукции), расчертить поле на сетку с шагом 0,5х0,5см. По клеткам нарисовать детали картины, опуская незначительные, мелкие. Перенести с черного листа порядно все приготовленные образцы, аккуратно приклеив их с помощью клея ПВА и маленькой кисточки.
7. Оформить готовую работу: на первом листе подписать имя художника, название картины, год создания, размер, техника, музей и другие данные о картине и авторе; на втором листе вид задания, а также свою фамилию, имя, группу.

Преподаватель _____ / _____ /

Самостоятельная работа №8
по теме 5.4.
«Цветовой анализ произведения живописи»
Контрольное задание.

Цели самостоятельной работы:

Работа с цветной репродукцией произведения живописи хорошего полиграфического качества;

Развитие чувствительности глаза к оттенкам цветов, уметь почувствовать отличие и равенство оттенков цвета по светлоте, цветовому тону, насыщенности.

Определить тип гармонии данного произведения живописи.

Задачи практической части работы:

Дальнейшее развитие чувствительности глаза к оттенкам цветов.

Определить исходную палитру художника (цвета для смешения), предположить тип гармонии и затем проверить на практике через смешения.

Работа с темперой ПВА, гуашью. Проявить навыки и умения смешивать различные оттенки цвета, добываясь максимального приближения и точности, как в репродукции.

Определять равенство цветов прямым сравнением результата смешения с оттенком в цветной репродукции картины художника.

Материальное обеспечение (учебники, оборудование, материалы, инструменты):

Литература:

1. Иттен Иоханнес «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000, 96с. с илл.
2. Миронова Л.Н. «Цветоведение», уч. пособ., Минск, высш.шк.,1984, 286с.
Оствальд В. “Цветоведение”, М., 1926.
3. Жадова Л.А. «Цветовая система Матюшина», «Искусство», 1974, №8.
4. Кочик О.Я. «Живописная система Борисова - Мусатова», М., Искусство, 1980.
5. Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита», М., Просвещение, 1980.
6. Алексеев С.С. «О колорите», М., Изобр. искусство, 1974.
7. Арнхейм М.Р. »Искусство и визуальное восприятие», М., Прогресс, 1974.
8. Волков Н.Н. «Цвет в живописи», М., Искусство, 1982, 1983.
9. Волков Н.Н. «Композиция в живописи», М., Искусство, 1977.

Наглядные материалы:

Таблицы, ранее изготовленные:

1. «Ахроматическая шкала и шесть спектральных цветов»
2. «Цветовой круг из двенадцати цветов спектра».
3. «Родственные ряды».
4. «Изменение насыщенности спектральных цветов».
5. «Смешение пар дополнительных цветов».

Материалы для работы:

Репродукция картины художника (например, открытка, или из журнала, календаря, буклета хорошего полиграфического качества).

Примечание 1: Выбор должен обуславливаться качеством живописного строя, цветовой гармонией, колоритом; имеющимися в картине цветовыми переходами, нюансами, сложными смешанными тонами. Имеет значение стиль, мировой уровень мастерства живописца, академическая направленность (проконсультироваться с преподавателем).

Примечание 2:

Не работать напрямую с монитора компьютера, планшета, телефона и т.п.

Не использовать дорогие книги, ценные издания (не вырезать, не пачкать).

Не использовать в работе распечатанные на принтере картинки из интернета плохого качества.

Инструменты и материалы:

Бумага ватман (формат А-4 или А-3),

темпера ПВА, гуашь,

готовые образцы цветов;

кисти, палитра, банка с водой.

Карандаш, линейка,

ножницы, резак,

клей ПВА, маленькая кисточка.

Методика выполнения задания:

Оформить цветную репродукцию картины на чистый белый лист ватмана (формат А-4, А-3). Вырезать из рамы в репродукции, цветного паспарту, как в открытках или календарях и т.п.

Теоретическая исследовательская часть работы.

Вопросы:

1. Определить общее впечатление, образный характер произведения, суть воздействия на зрителя (а также и свое собственное субъективное ощущение). Воздействие на органы чувств (синестезия: звук, запах, вкус, осязание и т.д.). Эмоциональное воздействие.
2. Какие виды контраста действуют в первую очередь в раскрытии темы композиции.
3. Как работает формат, динамика, статика, выразительность движения и т.д.
4. Какие сочетания цветов являются решающими в смысловой, сюжетной, эмоциональной, образной сути композиции. Яркие, насыщенные или приглушенные, пастельные; чистые, открытые, близкие к спектральным или сложные, приглушенно сероватые, затемненные.
5. Есть ли символика цвета, раскрывающая глубину содержания темы произведения.
6. Есть ли цветовое равновесие (по Гете).
7. Контраст распределения цветовых масс: определить доминирующие массы цвета, какие имеются акценты (цветовые доминанты). Уменьшение или увеличение количества цвета относительно цветового равновесия (по Гете). Психологическое воздействие цвета.
8. Определить в картине диапазон светлотного (тонового) контраста: как сила контраста способствует выражению состояния в пейзаже, напряжения или

покоя в тематической композиции, характера и психологического состояния человека в портрете и т.д.

9. Определить исходные цвета в палитре художника, присутствуют ли гармоничные пары дополнительных цветов.
 10. Определить тип гармонии в данном произведении (по теории гармонических сочетаний):
 - а) Определить по цветовому кругу выход на поверхность чистых спектральных цветов. Присутствует ли триада основных цветов (другие триады).
 - б) Произошло ли в каких-то случаях изменение насыщенности спектральных цветов и каким образом (смещением по треугольнику, смещением к дополнительному цвету, к ахроматическому серому цвету, осветлением, затемнением). Монохромная гармония.
 - в) Есть ли родственная гармония. Определить диапазон в цветовом круге.
 - г) Есть ли к родственным цветам акцент дополнительного цвета.
 - д) Какие пары дополнительных цветов работают в гармоническом строе картины (одна; две пары прямоугольником, квадратом; три пары шестиугольником; равнобедренным треугольником и др.)
11. Есть ли симультанные эффекты.
 12. Есть ли применение художником техники мазка, что дает возможность оптического смешения цветов.

Практическая часть работы.

Порядок работы с картиной:

1. Подготовить два листа ватмана такого же формата, как тот, на котором оформлена репродукция (черновик для сборки, чистовой для готовой работы). Начертить на каждом контур картины того же размера.
Примечание:
Если репродукция большая, то можно пропорционально масштабировать, уменьшив рабочий и чистовой размеры.
Удобный размер готовой работы может быть как «почтовая открытка», что не мешает сделать качественный анализ картины.
2. Расчертить твердым карандашом еле заметную сетку квадратов с шагом 0,5смх0,5см на всех трех: на репродукции, черновике и чистовике. Обозначить по горизонтали цифрами, по вертикали буквами обозначения квадратов (как в игре «Морской бой»).
3. Наметить карандашом рисунок основных элементов композиции картины, опуская мелкие детали (мелкие складки, веточки деревьев, реснички и блики в глазах и т.д.)
Для удобства перевода рисунка использовать обозначения по горизонтали и вертикали. Наклонные и закругленные линии трактуются ступеньками.
4. Определить по ахроматической шкале: какой есть в данной работе самый светлый тон и самый темный. Определить диапазон светлых и темных тонов, силу тонального контраста в целом. Есть ли чистый белый и чистый черный, ахроматические серые. Сравнить с образцами, прикладывая их к репродукции.
5. Начать смешение из исходных цветов палитры данного произведения. При необходимости осветлять белым, затемнять черным.
 - а) Проработать родственные смешения.
 - б) Проработать смешение пар дополнительных цветов.
Можно работать рядами.
Можно применить квадрат для смешения одной пары дополнительных цветов.

Воспользоваться квадратом для смешения двух пар дополнительных цветов. Некоторые оттенки осветлять или затемнять.

6. Вырезать образцы цветов 0,5смх0,5см для выкладывания на рабочем листе (черновом) по рисунку. Проверить их точность «попадания в цвет» - прикладыванием и подбором впрямую к местам на репродукции.

При «непопадании» повторить смешение.

Примечание: в местах (в квадратах), где встречаются несколько цветов, поступать по принципу «общий тон» или «важный», «неважный».

7. Перенести с чернового листа порядно все приготовленные образцы, аккуратно приклеив их с помощью клея ПВА и маленькой кисточки. Добиться максимального приближения по цвету и тону к произведению художника. Сохранить композицию цветowych пятен и акцентов. Обратит внимание на выявление композиционного центра. Уточнить пространственное движение цвета в картине в глубину (например, в пейзаже, интерьере). Проверить, в целом, общее впечатление от работы и картины, при несовпадении заменить неудачные образцы. Можно аккуратно наклеить сверху.

Работа с листом выкрасок и оформление готовой работы «Цветовой анализ произведения живописи»:

1. Приготовить еще один лист ватмана.
2. Расположить на листе образцы цветов (любого удобного размера), показав систему их смешения. Например, родственный ряд, с некоторыми осветленными образцами вверх, некоторыми затемненными образцами вниз. Аналогично, смешение пар дополнительных цветов и др. Возможен раздел: «Мои открытия». Например, исследуя работу художника над данной картиной, уточнились пигменты, которые использовал при смешении автор и повторить это экспериментально. Оформить и подписать названия пигментов. Здесь можно расположить квадраты, треугольники для смешения цветов.

Примечание: необязательно приклеивать абсолютно все цвета, нужны только те, которые были исходными при смешении и те, которые пригодились в картине.

3. На цветовом круге 12-ти цветном или цветовом шаре (Ф.О.Рунге) показать тип гармонии в виде конкретной схемы (треугольник, прямоугольники, квадрат, шестиугольник и их сочетания). Связать с белым и черным, если необходимо.
4. Подписать вывод: «Тип гармонии данного произведения ... (такой – то)».

5. Оформить готовую работу: на первом листе подписать имя художника, название картины, год создания, размер, техника, музей и другие данные о картине и авторе; на втором и третьем листе вид задания: «Цветовой анализ произведения живописи», а также свою фамилию, имя, группу.