

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И РЕИНЖИНИРИНГА № 26
(ГБПОУ «26 КАДР»)

ОТДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКА, ПРАВО И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Живопись с основами цветоведения

для специальности 45.02.01. Реклама

(базовая подготовка)

Москва 2018

ОДОБРЕНЫ
ПЦК преподавателей блока профессиональных дисциплин по
направлению «Садово-парковое хозяйство»

Протокол № __ от «__» _____ 201__ г.

Председатель цикловой комиссии

_____/ _____ /

Составитель: _____
_____ **Хлестова Л.Н., преподаватель ГБПОУ «26 КАДР»** _____

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность ГБПОУ «26 КАДР»

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	6-7
3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	8-23
4 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	24
5 ПРИЛОЖЕНИЕ	25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материал для практической работы по дисциплине **Живопись** предназначен для изучения курса живописи в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Материал для внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине Живопись разработан в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» с внесенными в него изменениями и дополнениями. Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении). Российской Федерации, утвержденным постановлением от 18 июля 2008 г. N543, письмом Министерства образования Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях по планированию и организации практической работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.

Для выполнения задачи практического овладения живописными навыками большое внимание уделяется выполнению самостоятельных набросков, этюдов и упражнений. Большинство предлагаемых заданий рекомендуется выполнять практически. Это обеспечит более вдумчивый и сосредоточенный анализ, разовьёт живописные навыки.

Данное учебно-методическое пособие представляет собой изложение методики практического курса «Живопись».

Основными задачами курса является освоение наиболее оптимальных изобразительных технических средств рекламной деятельности.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах: сдача практических работ по окончании изучения каждого раздела.

Итоговая форма отчетности – экзамен в форме просмотра работ .

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Разработка и создание дизайна рекламной продукции.

Осуществлять поиск рекламных идей.

Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.

Разрабатывать авторские рекламные проекты.

Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.

Создавать визуальные образы с рекламными функциями.

Производство рекламной продукции.

Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы. демонстрационной подаче живописных техник: лессировка, аля - прима а также полихромных техник акварели. Большое внимание уделяется приобретению навыков в изображении натуры. Также рассматриваются основы композиции: организация форм на плоскости, средства гармонизации композиции, виды композиций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
составлять хроматические цветовые ряды;
распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;
анализировать цветовое состояние натуры или композиции; изображать объекты предметного мира, пространство
анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе;
выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

природу и основные свойства цвета;
теоретические основы работы с цветом;
особенности психологии восприятия цвета и его символику; методы ведения живописных работ;
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.
теоретические принципы гармонизации цветов в композициях.
различных видов техники живописи.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа.

Перечень практических работ:

Тема 1.1 Живопись в технике акварели
Физические основы цвета.

Практическая работа № 1 4 часа

Упражнение 1. Ознакомление с акварельными красками.
Хроматические цвета.

Упражнение 2. Равномерная заливка. Ахроматические цвета, контраст.

Тема 1.2. Основные характеристики цвета.

Практическая работа № 2. 6 часов

Упражнение 3. Цветовой круг Иттена.

Упражнение 4. Смешивание цветов.

Упражнение 5. Колористическая сетка

Упражнение 6. Размыв цветового пятна.

Упражнение 7. Градуированная растяжка.

Упражнение 8. «Впайка» цвета в цвет

Упражнение 9. Заливка по мокрой бумаге

Упражнение 10. A la prima.

Упражнение 11. Смешение цвета в a la prima.

Тема 2.1 Натюрморт из предметов быта.

Живопись, методика работы над живописным изображением натюрморта в технике акварели.

Практическая работа № 3. Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета. Гризаль 6 часов.

Практическая работа № 4. Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефлексам. 6 часов

Практическая работа № 5. Натюрморт на спокойном светлом фоне
Локальные цвета. 6 часов

Практическая работа № 6. Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, на нейтральной драпировке. Родственные цвета. 4 часа

Тема 2.2 Декоративный тематический натюрморт.

Практическая работа № 7. Декоративный натюрморт. 12 часов.

Тема 2.3. Тематический натюрморт

Практическая работа № 8. Натюрморт из трех предметов сближенного цвета. Способы изображения материалов в живописи. 4 часа

Практическая работа № 9. Натюрморт из трех предметов, различных по форме, материалу и цвету. Способы изображения материалов в живописи. 4 часа.

Тема 2.4. Живопись натюрморта из различных предметов быта с включением складок орнаментальной драпировки.

Практическая работа №10. Натюрморт из овощей или фруктов с драпировкой, контрастной с ними по цвету и светлоте. 6 часов.

Практическая работа №11. Натюрморт в тёплой гамме. 4 часов.

Практическая работа №12. Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету. 6 часов.

Тема 2.5 Тематический натюрморт в интерьере.

Практическая работа №13. Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской). 6 часов.

Практическая работа №14 Этюд натюрморта из предметов тёмной окраски. 6 часов.

Тема 3.1 Приемы акварельной техники в изображении пейзажа.

Практическая работа №15 Зимний пейзаж (по памяти с предварительным наблюдением под руководством преподавателя). 6 часов.

Тема 3.2. Смешанные техники в изображении пейзажа.

Практическая работа №16. Городской пейзаж. 8 часов.

Тема 3.3. Пейзажный этюд

Практическая работа №17. Этюды пейзажа 6 часов

Практическая работа № 1 Упражнения на ознакомление с акварельными красками.

Цель: познакомитесь со свойствами акварели, увидите как краски взаимодействуют между собой, с водой и бумагой.

Задачи:

1. Развивать чувства цвета.
2. Расширить знания по изучению цвета.
3. Приобрести навыки работы кистью в различных техниках.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации. Традиционные техники акварели.

Традиционно акварелью работают двумя способами: по мокрому листу (а la prima) и по сухому листу (лессировка, отмывка).

При работе на сухом листе краска наносится послойно, высушивая каждый слой. При этом краску можно предварительно развести водой, или набирать сразу из кюветы на кисть, добавляя в процессе воду. В первом случае краску разводят на палитре или в малой емкости, создавая раствор, и работают только им. Такой метод работы еще называют отмывкой. Он использовался для изображения архитектурных сооружений, прорисовки карт, панорам, технических рисунков. Во втором случае краска сразу набирается вместе с водой, и пишется мазками - лессировка. Лессировка и отмывка не дают ярких, сочных мазков, насыщенность цвета, объем и форма создается наложением полупрозрачных слоев краски. При этом у акварельных пятен будут четкие края, что придает дополнительную прелесть работе.

Послойная акварель дает возможность длительной работы над изображением и больший контроль над красочным слоем. Технику отмывки и лессировки можно очень гармонично дополнить графикой, акварельными и спиртовыми маркерами, доработать акварельными карандашами, ввести белила или акрил.

При работе по мокрому (а la prima) бумагу предварительно смачивают, и краска наносится сразу в полную силу, часто даже не смешивая на палитре. Растекаясь по бумаге, красочные пятна сливаются, иногда непредсказуемым образом. Метод а la prima считается более сложным: требуется держать рисунок в голове, не всегда можно предсказать, куда потечет краска, и надо представлять готовый результат. Работы в технике мокрого листа всегда чуть расплывчаты, будто смотришь сквозь дымку. В отличие от послойной техники, а la prima делается в один прием, пока бумага не высохла. Считается, что после высыхания исправить ничего нельзя. Но вопреки устоявшемуся мнению, в некоторых случаях художник может внести в работу изменения. Но

необходимо помнить, что смыть получится только с хорошей бумаги, плотностью не ниже 300 г/м.

Для выполнения упражнений понадобятся: краски акварельные (автор рекомендует «Ленинград» или «Сонет» (24 цвета) производства СПб, «Невская палитра»), гладкая и фактурная бумага плотностью 200 или 300 г/м, кисти белка, пони (№5 или №6), кисть синтетическая плоская для заливки водой, палитра, емкость с водой, тряпка, бумажные салфетки, соль для эффекта.

Упражнение 1. Равномерная заливка.

Является самым первым, базовым упражнением (в архитектурных проектах называемая «отмывка»). Нарисовать несколько прямоугольников. Развести достаточное количество краски с водой на палитре, чтобы кисть контактировала только с этим раствором (ни в краску, ни в воду кисть не погружается). Планшет держать наклонно под углом примерно 60 градусов. Набрать раствор на кисть (достаточно много, полностью погружая волос), провести по бумаге - «подвесить» каплю раствора. Далее, мелкими движениями будто чиркаете карандашом, не отрывая кончик кисти от бумаги сверху вниз сгонять раствор. Дойдя до конца полосы, снова набрать раствор и снова «подвешиваем» каплю (Приложение рисунок 2 а). Работа всегда ведется от начала ряда, слева направо, и только в одно касание кисти к листу. Второй раз подрисовывать нельзя. Кисть в этом упражнении прижимается к бумаге кончиком, она всегда полна раствора. Работать нужно в одном ритме, не задерживаясь, иначе краска начнет подсыхать и останется линия (это видно на Приложение рисунок 2 в). Внимательно следить, чтобы на полоске всегда был раствор. Дойдя до конца, промокнуть кисть и аккуратно, едва касаясь, собрать оставшийся раствор как губкой.

Залить несколько прямоугольников, пока не будет получаться равномерное покрытие, как в Приложение рисунок 2 б.

Упражнение 2. Увеличение плотности красочного слоя (лессировка).

Это упражнение учит набирать плотность и яркость цвета за счет наложения слоев раствора. Нарисовать прямоугольник и поделить его на 4 части (Приложение рисунок 3 а). Развести краску водой, раствор должен быть малой насыщенности, светлый. Первый слой раствора нанести на весь прямоугольник, как в Упражнении 1, и оставить до полного высыхания. Далее, каждый следующий слой равномерно заливается, отступая от центра прямоугольника на одну полосу, до края прямоугольника с последующим просушиванием каждого слоя. В итоге, на темном слое по периметру прямоугольника должно быть 4 слоя раствора (Приложение рисунок 3 б, черный прямоугольник). Повторить то же самое, но только теперь слои накладывать не наружу, а внутрь прямоугольника (Приложение рисунок 3 б, зеленый прямоугольник). Развести 2 раствора одного цвета: слабый и более насыщенный. Слабым раствором и крупной кистью нанести круги (Приложение рисунок

4 в). Дождаться полного высыхания, и насыщенным раствором нанести второй слой кругов. После полного высыхания нанести третий слой кругов слабым раствором (Приложение рисунок 4 г). Излишки раствора на кругах осторожно убрать сухой кистью или бумажной салфеткой, не касаясь бумаги, только впитывая краску.

На упражнении видно, что в методе отмывки и лессировки светлые и прозрачные слои всегда накладываются в первую очередь, более насыщенные - сверху.

Практическая работа № 2.

Упражнение 3. Цветовой круг Иттена.

В центре находится треугольник с тремя первоосновами - желтый (кадмий желтый светлый), синий (церулеум синий или кобальт синий светлый), красный (кадмий красный светлый или киноварь), из которых при должном старании можно получить все, что душе угодно (Приложение рисунок 5). Они так и называются - первичные цвета. Вершины треугольника указывают на три аналогичных сектора круга. После того, как намалевали их в палитре и нарисовали исходные данные, приступаем к смешиванию. Синий+желтый = меньший зеленый треугольник в центре. Желтый+красный = меньший оранжевый треугольник в центре и т.д. Это называется - вторичные цвета. Каждый полученный цвет треугольник занимает свое место в круге. Последний этап - смешивание полученных - третичных (производных) цветов. К этому моменты сектора круга закрашены через один, так что очень понятно, что с чем смешиваем (цвета справа и слева от незакрашенной области).

Упражнение 4. Смешивание цветов.

Каждую сторону листа бумаги разделить на 11 равных частей и соединить их линиями. Получается сетка из прямоугольников. Верхний ряд и крайний левый заполняем понравившимися цветами. Дальше на местах пересечения раскрашиваем квадратик тем цветом, который получится при смешивании двух образующих. Для этого задания понадобится намешать довольно большое количество исходных цветов и иметь при себе просторную палитру для экспериментов. По желанию можно подписать названия цветов верхнего и левого ряда, чтобы иметь удобную подсказку на будущее.

Пример, где в верхнем и левом ряду одинаковые цвета (Приложение рисунок 6, 7,8).

Упражнение 5. Колористическая сетка.

Часто в послышной живописи наносят слои чистого цвета, не смешанного на палитре. И эффект многоцветности и сложных оттенков достигается грамотным наложением цвета на цвет.

Наметить на листе сетку, как показано на рисунке а. Сделать раствор средней насыщенности красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей, фиолетовой краски. Обратить внимание на то, что растворы разной краски должны быть примерно одинаковыми по яркости. То есть

желтую, зеленую и голубую краску развести чуть насыщеннее, поскольку эти цвета относятся к корпусным(менее ярким). Далее, нанести цвета как в Упражнении 1, соблюдая раскладку и высушивая слои (Приложение рисунок 9 б). Корпусные краски наносятся в первую очередь. Обратить внимание, какие цвета дает наложение слоев.

Упражнение 6. Размыв цветового пятна.

Смочить кисть, набрать густо краску прямо из кюветы, поставить кляксу и постепенно растягивать мазок, добиваясь равномерного сведения цвета до белой бумаги. Быстро, пока не высохло пятно, окунуть наполовину кисть в воду и продолжать сводить краску на нет. Если слишком много воды на кисти- слегка помокнуть салфеткой (Приложение рисунок 10).

Упражнение 7. Градуированная растяжка.

Упражнение показывает, как получить ровное, незаметное изменение цвета – размыв до белого или затемнении до черного (градацию).

Наметить 2 прямоугольника и приготовить раствор цвета и раствор черной краски. Начать выполнять заливку прямоугольника цветным раствором, и сделав треть, промокнуть кисть, обмакнуть в воду и продолжить заливать прямоугольник, уже добавляя только в воду, растворяя цвет. Количество краски, которое можно растворить и провести по всей бумаге сверху вниз, зависит от количества воды на кисти. Таким образом, чем больше размеры покрываемой поверхности, тем больше воды необходимо набрать на кисть, чтобы получилась размывка (Приложение рисунок 11а).

По такому же принципу залить второй прямоугольник, добавляя вместо воды раствор черной краски (Приложение рисунок 11б). Важно отметить, что добавляется краска тогда, когда «подвешивается» капля раствора. Сделать несколько прямоугольников, пока не получится ровная растяжка, без полос и переходов.

Упражнение 8. «Впайка» цвета в цвет.

Данное упражнение выполняется так же, как градуированная растяжка.

На рисунке а показано вливание цвета одной гаммы, в (Приложение рисунок 12б) - вливание контрастного цвета. Сделать несколько прямоугольников, комбинируя родственные и контрастные пары и тройки цветов, стараясь добиться плавного перехода.

Упражнение 9. Заливка по мокрой бумаге.

Упражнение показывает, как наносить цвет в технике письма по мокрому. Широкой синтетической кистью смочить прямоугольник водой. Смочить кисть и густо набрать краску. Начать равномерно покрывать прямоугольник сверху вниз, избегая добавлять слишком много воды или краски. Не ждать, пока кисть полностью отдаст краску бумаге, постоянно добирать новую. Краска при этом должна создавать прозрачный, живой, равномерно окрашенный слой (Приложение рисунок 13). В процессе работы планшет наклоняйте так, чтобы краска равномерно стекала. Сравните с прямоугольником из Упражнения 1.

Упражнение 10. A la prima.

Смочить лист. Сделать широкий мазок одной краской. Рядом и чуть поверх нанести вторую краску. На месте соприкосновения цветов краски мгновенно начинают смешиваться. Пока краска не высохла, можно слегка покачать лист или наклонить в разные стороны, чтобы краски немного растеклись и смешались между собой (Приложение рисунок 14а).

По такому же принципу залить прямоугольник с черным цветом и тремя цветами. Стараться, чтобы цвета вливались ровно, корректирую заливку наклоном планшета, следить за количеством краски на кисти, чтобы не было слишком густых пятен, как на рисунке.

Упражнение 11. Смешение цвета в a la prima.

Упражнение выполняется в горизонтальном положении планшета.

Поскольку в технике живописи по мокрому листу цвет добавляется сразу, а не послойно, порой не ясно, какой эффект получится от смешения.

Смочить большую кисть и набрать краску. Нанести круг на сухой лист, и быстро, пока он не высох, более мелкой кистью капнуть густой краской в центр круга. Если краска слишком густая и не растекается, добавить сверху каплю воды.

Повторить несколько раз, варьируя цвета и количество воды и краски. Выбирать полярные пары (красный-зеленый, синий-оранжевый, и т.д) (Приложение рисунок 15).

Практическая работа № 3. Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета. Гризаль.

Цель: Изучить технику гризайль.

Задачи:

Задачи: Расширить знания по правильным тональным масштабам.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать умение передачи объема и плановости в три тона.

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Как правило, гризайль - это всего один или два цвета, чаще всего бело-коричневый или черно-белый оттенок. Еще раньше, как вариант палитры данного вида искусства, использовалась так называемая сепия.

Делается набросок карандашом. Наносится легкий слой краски - буквально несколько штрихов, исключая светлые места объектов.

Работа сохнет. По мере высыхания ученик должен найти на рисунке тени. Он закрашивает их на тон темнее. После высыхания обозначаются

места с полутонами. В заключительной стадии светлым тоном выделяются самые освещенные места и блики.
(Приложение рисунок 45)

Практическая работа № 4. Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефлексам.

Цель: Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой. Формировать умения последовательной работы над натюрмортом. Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

(Приложение рисунок 37)

Практическая работа № 5. Натюрморт на спокойном светлом фоне.

Цель: Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов.

Задачи: Развивать умение анализировать форму и цвет предметов. Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Цельность колористического решения.
(Приложение рисунок 30)

Практическая работа № 6. Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, на нейтральной драпировке.

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Развивать умение анализировать форму и цвет предметов
Передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру предметов.

Осваивать законы живописной грамотности.

Совершенствовать знания о композиции.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Гармония по насыщенности. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель).
(Приложение рисунок 32)

Практическая работа № 7. Декоративный натюрморт

Цель: Изучить технику стилизации в декоративном натюрморте

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.
(Приложение рисунок 46)

Практическая работа №8 . Натюрморт из предметов сближенного цвета.

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметов с драпировкой. Формировать умения последовательной работы над натюрмортом. Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы гуашью.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Передать в натюрморте многогранность оттенков. Изучить влияние окружающей среды на цвет предметов.
(Приложение рисунок 36)

Практическая работа № 9. Контрольный натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.

Цель: Передача точных свето-тоновых, цветовых отношений и материальности.

Задачи: Расширить знания о контрастных цветах.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом из геометрических и бытовых предметов с драпировкой

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;

- образцы работ.
(Приложение рисунок 33)

Методические рекомендации

Передать гармонию по насыщенности. Определить различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Передать связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Достижение цветового единства. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель).

Практическая работа № 10. Натюрморт из овощей или фруктов с драпировкой, контрастной с ними по цвету и светлоте.

Цель: Формировать умение работы над натюрмортом в технике свободного мазка (гуашь).

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметов с драпировкой
Формировать умения последовательной работы над натюрмортом
Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы гуашью.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Изучить свойства и цветовую палитру гуаши. Освоить технику свободного мазка. (Приложение рисунок 35)

Практическая работа №11 Натюрморт в тёплой гамме

Цель: Углубление представления учащихся о цвете в живописи, богатстве его выразительных возможностей.

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие умений видеть цвет.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Цвет передает не только реальную окраску, но и позволяет нам осязательно почувствовать предмет, его тяжесть или легкость, холод или тепло. Цвет способен создать настроение (печальное или радостное, драматичное или спокойное).

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 47)

Практическая работа № 12. Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету

Цель: Изучить технику многослойной масляной живописи. Передать цельность колористического решения.

Задачи:

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы маслом.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Оборудование:

- этюдник;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

На светлом грунте делается пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени. Затем делается подмалевок с лепкой объема. Завершающим этапом несколько слоев рефлексов и детализация.

Передать колорит, общие тональные отношения.

(Приложение рисунок 46)

Практическая работа № 13. Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).

Цель: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений.

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта из бытовых и геометрических предметах с драпировкой. Формировать умения последовательной работы над натюрмортом. Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Развивать умение анализировать форму и цвет предметов.

Развивать навыки и умение работы гуашью.

Осваивать законы свето-воздушной среды.

Расширить знания по изучению цвета.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации Вести работу поэтапно. На первом этапе работы краской начнём с общей цветовой характеристики натюрморта. Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

На втором этапе моделируется объёмная форма всех предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте. На третьем этапе работы продолжается моделирование объёмной формы и пространства более тонкими оттенками цвета. Всякий положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в натуре. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На последнем этапе все цвета обобщаются, если надо, выделяются какие-то части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасятся.

(Приложение рисунок 40)

Практическая работа № 14. Этюд натюрморта из предметов тёмной окраски.

Цель: Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление

Задачи: Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать умения последовательной работы над натюрмортом из геометрических и бытовых предметов с драпировкой.

Развивать умение оценивать тональность натюрморта.

Развивать навыки моделирования переходов, формирования теней, собственную и падающую, акцентировать сломы формы и границы теней.

Осваивать законы живописной грамотности.

Вырабатывать потребность в систематическом совершенствовании своих художественных способностей.

Развивать внимание, наблюдательность и усидчивость, терпеливость, художественный вкус.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Освоить основные понятия и категории:

Тональность, светотень, градации светотени, пропорции, композиция, перспектива.

(Приложение рисунок 41)

Практическая работа №15. Зимний пейзаж (по памяти с предварительным наблюдением под руководством преподавателя).

Цель: Передача точных свето-тоновых, цветовых отношений и состояние.

Задачи: Совершенствовать знания о воздушной перспективе.

Формировать умения последовательной работы над пейзажем.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Время выполнения: 16 часов

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объемные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации Вести работу поэтапно. На первом этапе работы краской начнём с общей цветовой характеристики натюрморта.

Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

На втором этапе моделируется объёмная форма всех предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте. На третьем этапе работы продолжается моделирование объёмной формы и пространства более тонкими оттенками цвета. Всякий положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в натуре. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На последнем этапе все цвета обобщаются, если надо, выделяются какие-то части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасятся.

(Приложение рисунок 34)

Практическая работа №16. Городской пейзаж

Цель: Передача точных свето-тоновых, цветовых отношений и состояние.

Задачи: Совершенствовать знания о воздушной перспективе.

Формировать умения последовательной работы над пейзажем.

Формировать восприятие цветовых отношений, пространственное мышление.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объёмные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации Вести работу поэтапно. На первом этапе работы краской начнём с общей цветовой характеристики натюрморта. Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

На втором этапе моделируется объёмная форма всех предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте. На третьем этапе работы продолжается моделирование объёмной формы и пространства более тонкими оттенками цвета. Всякий положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в природе. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На последнем этапе все цвета обобщаются, если надо, выделяются какие-то части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасятся.

Практическая работа № 17. Этюды пейзажа..

Цель: Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения.

Задачи: Расширить знания по изучению цвета.

Развитие навыков и умений работы с акварелью.

Совершенствовать знания о композиционном решении натюрморта.

Формировать восприятие цвета и цветовых отношений, пространственное мышление.

Оборудование:

- мольберты по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- объёмные модели, муляжи,
- предметный фонд;
- образцы работ.

Методические рекомендации

Выполнить этюд используя технику многослойной акварели. Передать состояние и настроение.

Критерии оценок

1. Композиционное решение.
Соблюдение пропорций предметов.
2. Передача формы предметов цветом.
3. Живописно-пространственное решение.

Показатели уровня

Оценка «отлично»:

1. Найдены пропорции изображения предметов и поля листа, наблюдается восприятие каждого предмета и или частей отдельно друг от друга.

Пропорциональные соотношения изображения предметов соответствуют реальным:

- пропорции передаются верно,
- в изображении предметов передаются пропорциональные соотношения больших, малых форм и мелких деталей.
- четко определены и прорисованы мелкие детали,
- передается характер соотношения всех частей каждой формы.

2. Объем предметов передается изменением цвета и тона в соответствии с освещением, соблюдено сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов, передаются мягкие переходы от света к тени, найдены цветовая гармония, колорит работы, передается целостный взгляд на постановку.

3. В рисунке хорошо выражено пространство с помощью использования правил световоздушной перспективы:

- для передачи переднего плана использованы тоновые контрасты;
- наблюдается распределение тепло-холодности цвета по степени удаления от зрителя.

Оценка «хорошо»:

1. Изображение предметов размещено не пропорционально размеру листа: слишком близко или далеко от края листа.

Пропорциональные соотношения между размерами предметов в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей предметов. Изображение предметов соответствует фактическому расположению в пространстве, но ритм в композиции изображения не найден.

2. Объем предметов передается изменением цвета в соответствии с освещением, соблюдено принципиальное сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов, переходы от света к тени выражены

слабо. Наблюдается попытка передачи пространства в рисунке, контрасты цвета и тона использованы неуместно:

- наблюдается эффект приближения дальнего плана и удаления переднего.

3. В рисунке слабо намечено пространство. Цветовое решение дальнего и переднего плана слабо различается. Переходы от света к тени выражены активно и вызывают ощущение дробности изображенных предметов.

Оценка «удовлетворительно»:

1. Размер изображения найден пропорционально размеру листа, но смещено вниз, вверх, влево или вправо, пустое пространство не задействовано в изображении.

Изображение предметов расположено по одной линии, напротив друг друга или посередине относительно друг друга, изображение сдвинуто в сторону или вниз. Габаритные пропорции изображенных предметов являются неточными, изображение мелких деталей отсутствует.

2. Объем предметов не передается, сочетание теплого и холодного цветов хаотично, светотень не передается.

Пространство в рисунке не намечено:

- по цвету и тону части и детали предмета равноценны и однообразны;
- цветовые и тоновые контрасты не использованы.

3. Все части и детали в изображении решены однообразно по цвету и тону, наблюдается слабая попытка использования цветовых или тоновых контрастов в работе над фоном.

Оценка неудовлетворительно:

1. Изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое, нет равновесия в расположении предметов и поля бумаги.

Пропорции и характер изображенных предметов грубо нарушены, не соответствуют действительным соотношениям. Габаритные пропорции изображенных предметов являются неточными, допущены грубые ошибки в пропорциях предметов.

2. Рисунок выглядит раскрашенным, цвета либо слишком яркие, «открытые», либо слишком «грязные», не соответствуют действительному цвету предметов. Небрежность, грязь в работе.

3. Объем предметов не передается, цвет предметов и фона локализован без видимых переходов светотени. Ошибки в передаче тональности предметов и среды. Объем предметов в некоторых местах намечен тоновыми сочетаниями, наблюдается сочетание холодного и теплого цветов, но их распределение не передают эффект освещенности, слабо выражена светотень.

Перечень литературы

основная:

Бесчастнов Н.П. Живопись. Учебное пособие для вузов.- М., 2003.

АРТ-класс. Школа живописи. Учебное издание. АСТ-АСТРЕЛЬ, 2002.

Под редакцией Ф.А. Сервера. Акварель.- М.: АСТ-Астрель, 2004.

дополнительная:

Бесчастнов Н.П. Живопись. – М: 1993.

Яшухин А.П. Живопись. Учебное пособие. – М: Просвещение, 1985.

Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. – М.:, 1977.

Шитов Л.А. Живопись – М: Просвещение, 1995.

Соколова Н.М. Основы живописи. Изд. «Титул», 1996.

Смирнов Г.Е. Живопись. Учебник для вузов – М.:, 1975.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. «Искусство», - М.:, 1965.

Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М: «Искусство», 1977.

Ревякин П.П. Техника акварельной живописи – М: Госстройиздат, 1959.

10.Унковский А.А. . Живопись. Вопросы колорита – М.:, 1980. 11.Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом – М.:, 1982.

Лепикаш В.,А. Живопись акварелью. – М: ЭКСМО, 1961.

Приложение

Рисунок 1- входной контроль

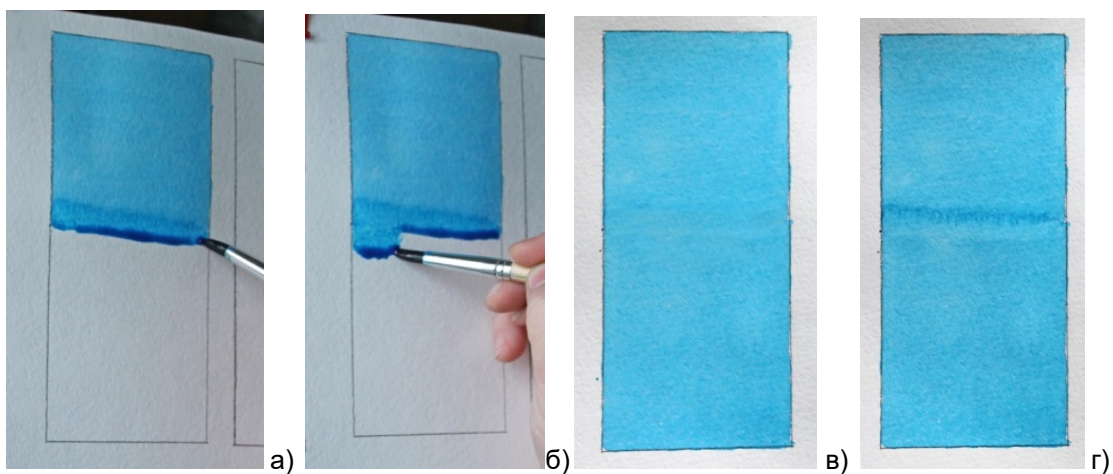

Рисунок 2 – Упражнение «Равномерная заливка»

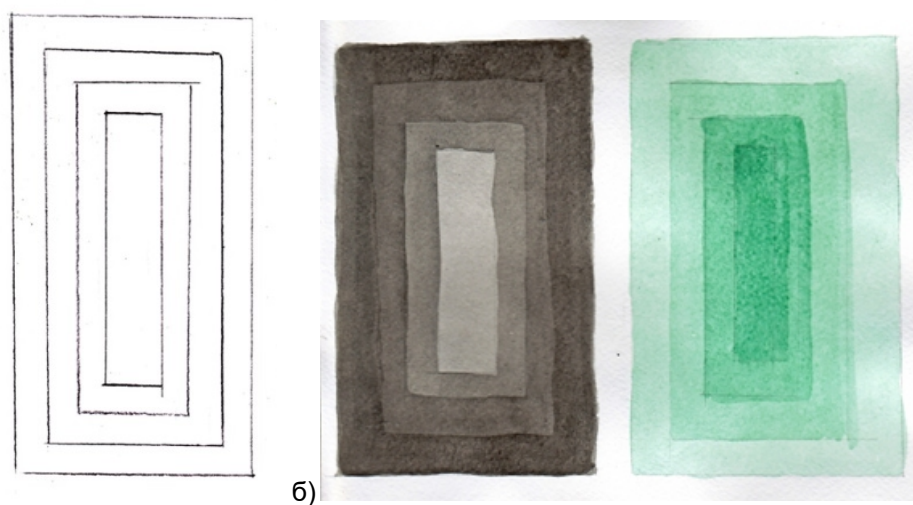

Рисунок 3 – Упражнение «Увеличение плотности красочного слоя (лессировка)»

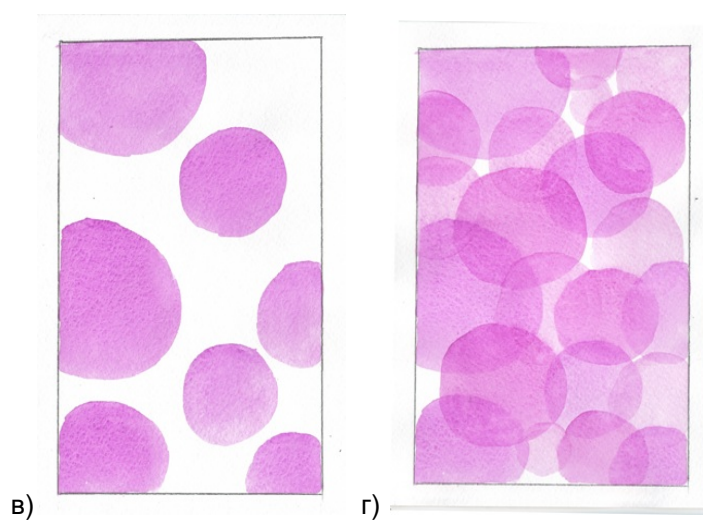

Рисунок 4 – Упражнение «Увеличение плотности красочного слоя (лессировка)»

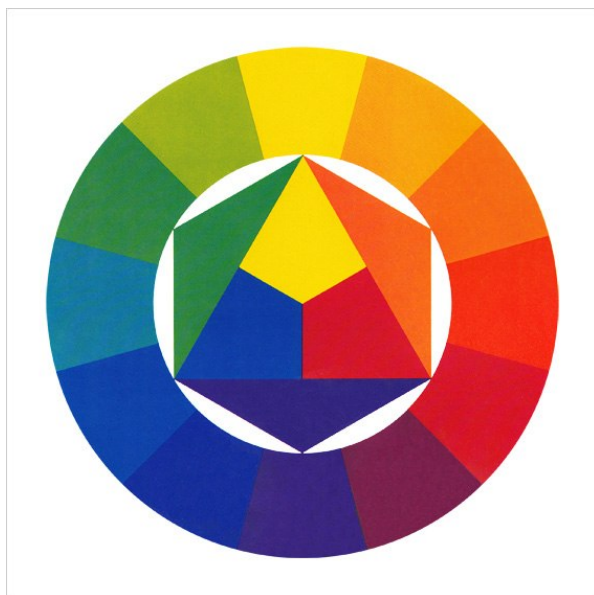

Рисунок 5 – Упражнение «Цветовой круг Иттена»

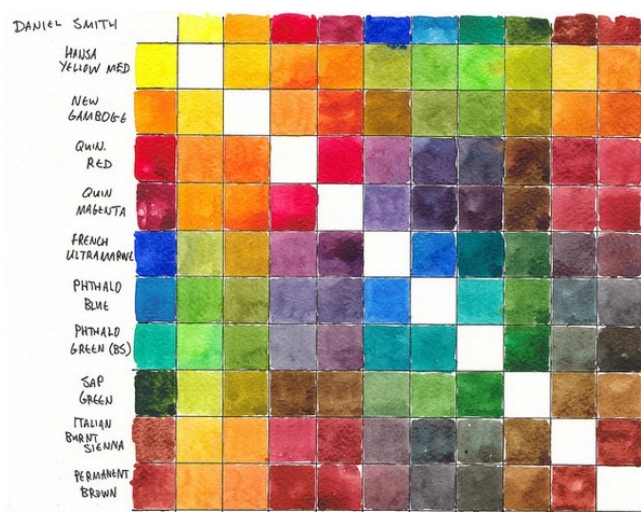

Рисунок 6 – Упражнение «Смешивание цветов»

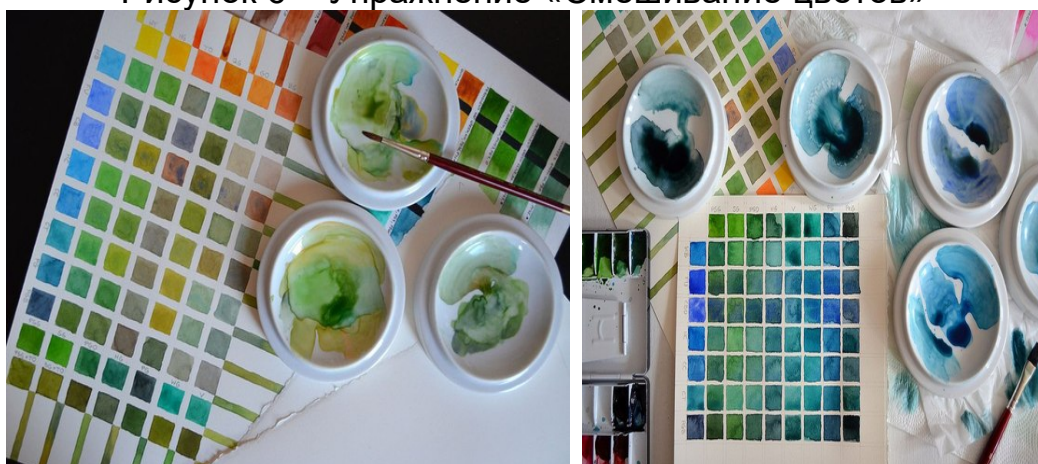

Рисунок 7, 8 – Упражнение «Смешивание цветов»

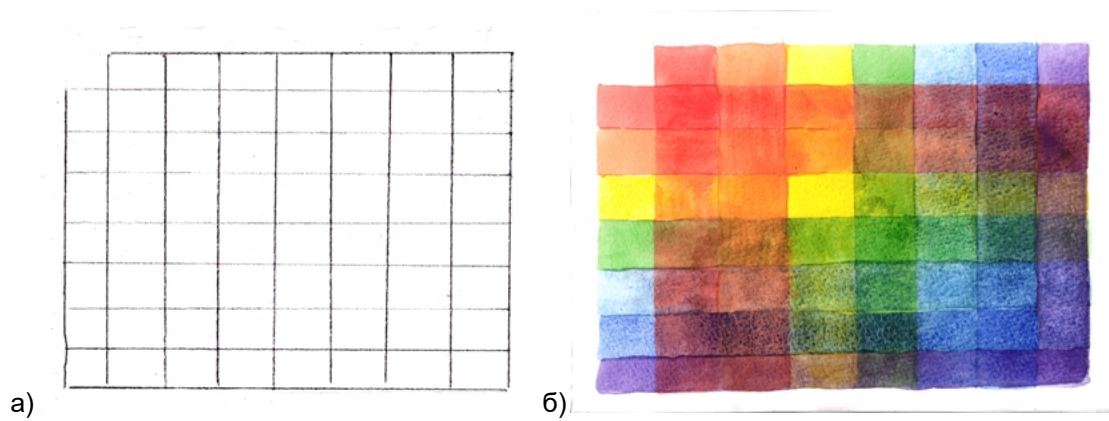

Рисунок 9 – Упражнение «Колористическая сетка»

Рисунок 10 – Упражнение «Размыв цветového пятна»

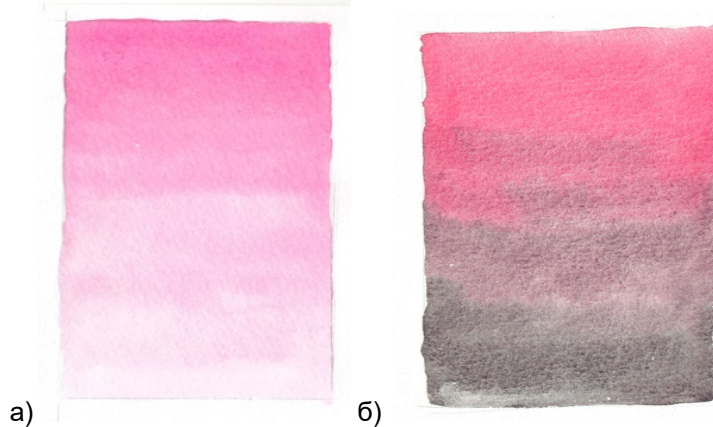

Рисунок 11 – Упражнение «Градуированная растяжка»

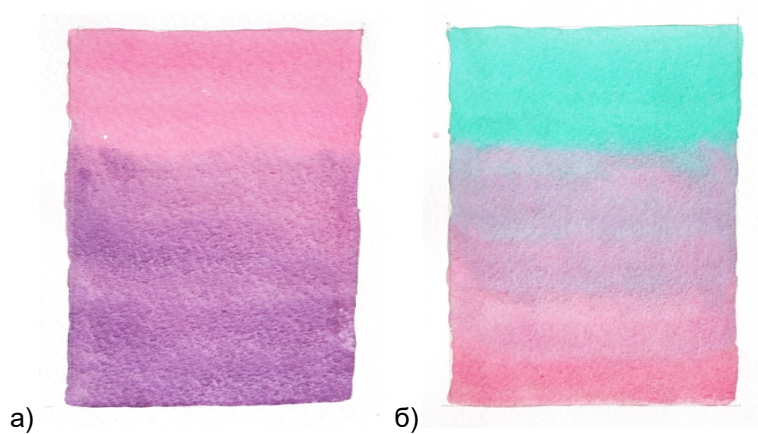

Рисунок 12 – Упражнение «Впайка» цвета в цвет»

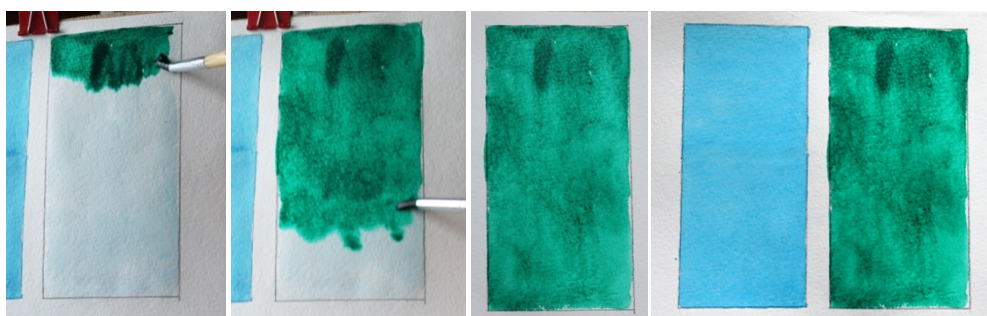

Рисунок 13 – Упражнение «Заливка по мокрой бумаге»

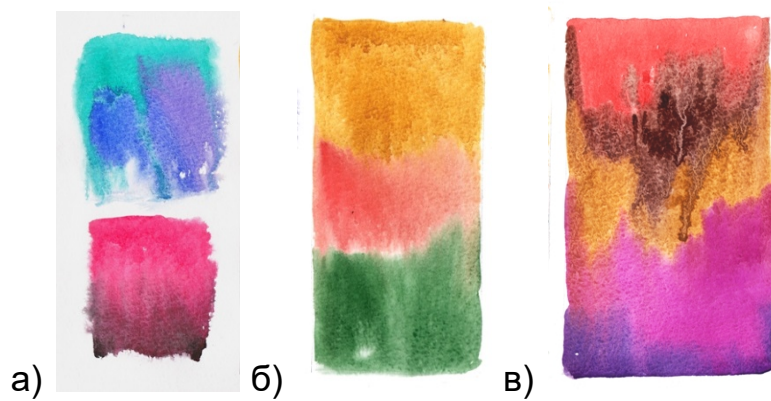

Рисунок 14 – Упражнение «А la prima»

Рисунок 15 – Упражнение «Смешение красок в а la prima»

Рисунок 16 – Этюд букета из осенних цветов в технике а la prima

Рисунок 17 – Живописные наброски осенних листьев, овощей и фруктов в технике лессировки

Рисунок 18 – Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Рисунок 19 – Натюрморт из сближенных по цвету предметов, преимущественно тёплой гаммы.

Рисунок 21 – Натюрморт из предметов различной светлоты, объединённых холодной гаммой.

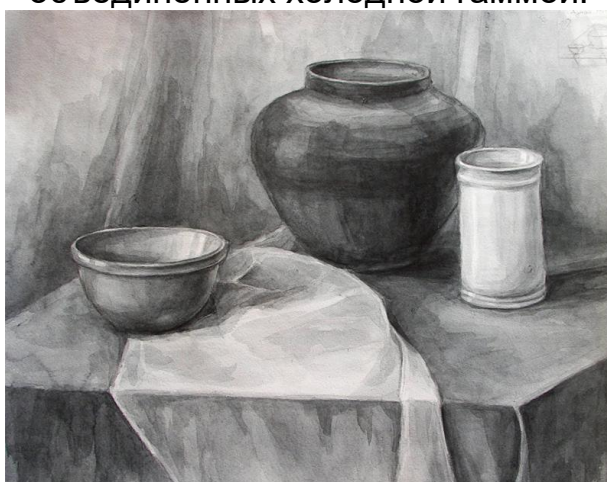

Рисунок 22 – Натюрморт с включением белого предмета на насыщенном по цвету фоне (гризайль).

Рисунок 23 – Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, объединённых тёплой или холодной гаммой.

Рисунок 24 используя технику многослойной акварели. Передать состояние и настроение.

Рисунок 25 – Натюрморт из предметов малонасыщенного цвета, различных по материалу.

Рисунок 28 – Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефlekсами (гармония по насыщенности).

Рисунок 30 – Натюрморт в теплой цветовой гамме с чуелом птицы.

Рисунок 31 – Краткосрочный натюрморт «по сырому».

Рисунок 32 – Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, на нейтральной драпировке (гармония по насыщенности).

Рисунок 33 – Контрольный натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.

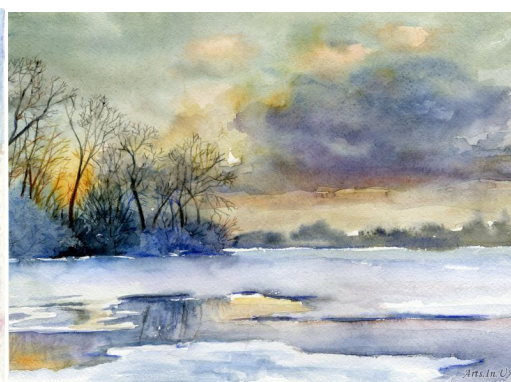

Рисунок 34 – Зимний пейзаж

Живопись натюрморта

Рисунок 35 – Натюрморт из овощей или фруктов с драпировкой, контрастной с ними по цвету и светлоте.

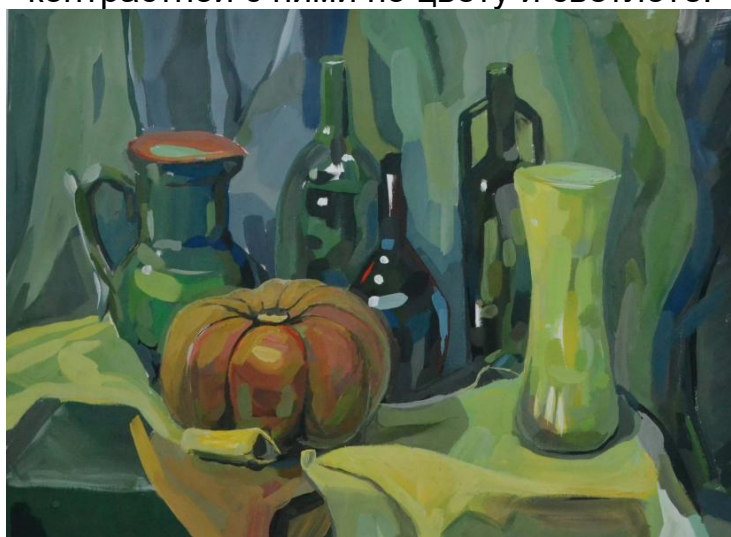

Рисунок 36 – Натюрморт из предметов сближенного цвета.

Рисунок 37 – Натюрморт с ярко выраженными цветовыми рефlekсами.

Рисунок 38 – Натюрморт с чучелом птицы в углубленном пространстве.

Рисунок 39 – Натюрморт из предметов быта насыщенного цвета на нейтральном фоне (гризайль).

Рисунок 40 – Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).

Рисунок 41 – Этюд натюрморта из предметов тёмной окраски.

Рисунок 44 – Этюд букета цветов

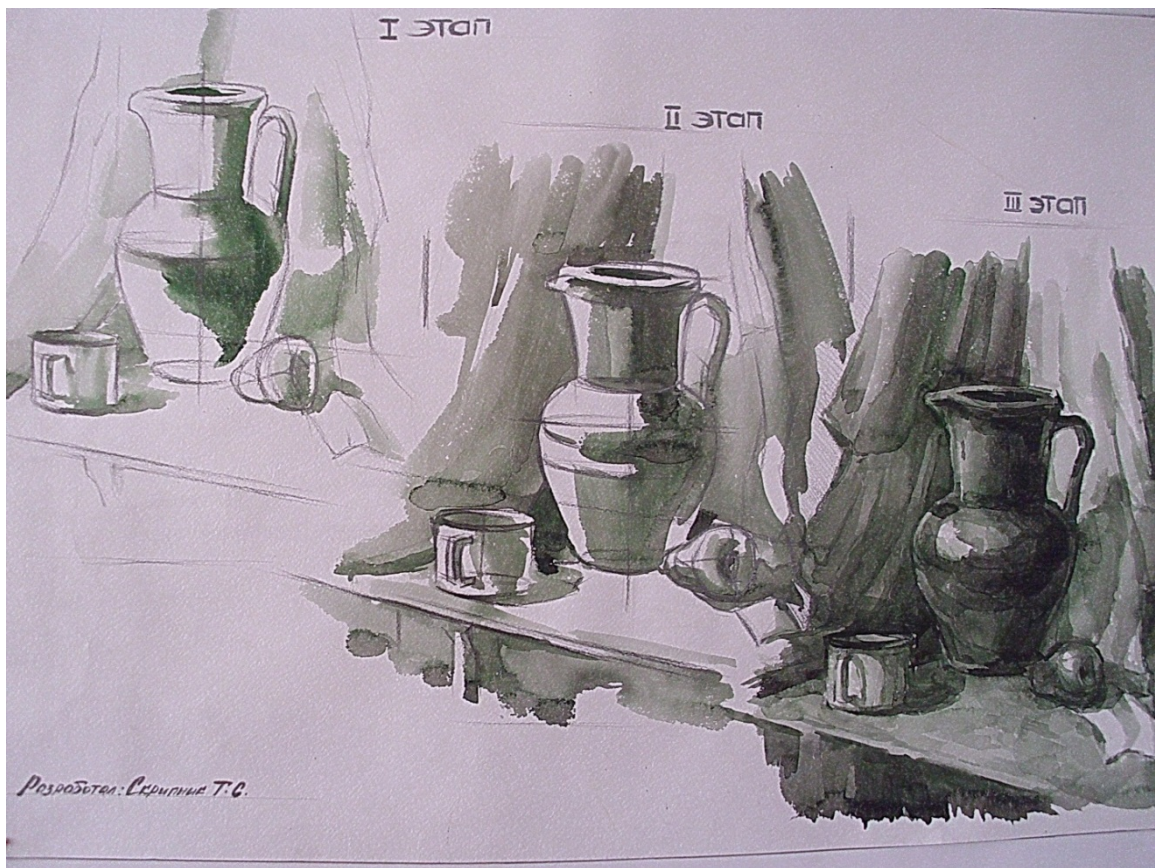

Рисунок 45 – Этапы работы над натюрмортом в технике «Гризайль»

Рисунок 46 – Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ярких по цвету

Рисунок 47 – Декоративный натюрморт

Рисунок 48 – Натюрморт в тёплой гамме

Рисунок 49 – Натюрморт в технике «алла прима»