Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»
Гуманитарно-педагогическая академия
Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации по дисциплине

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Специальность

54.02.05 Живопись (по видам)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Общие положения по планированию и организации работы студентов	5
Виды заданий для практических аудиторных работ.	6
Контроль результатов и критерии оценки.	6
Тема 1. 1. Ознакомление с предметом цветоведение, история науки о цвете.	8
Тема 1. 2.Общие закономерности создания цветового строя	11
Тема 2.1.Сущность и специфика гармонических и контрастных цветовых сочетания.	12
Тема 3.1.Психология цвета, принципы и методы применения цвета в графическом дизайне и живописи.	13
Используемая литература	15

Введение

Пособие разработано на основании рабочей учебной программы дисциплины ОП.03 Цветоведение, которая является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности: 54.02.05 Живопись (по видам), разработана на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам). Данные методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной самостоятельной работы и практических занятий с обучающимися и составлены в соответствии с разделами рабочей программы по учебной дисциплине ОП.03 Цветоведение для студентов очной формы.

Практическая и самостоятельная работа студентов по академической скульптуре и пластическому моделированию является неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения.

Под самостоятельной и практической работой студентов сегодня понимается вид учебно-познавательной деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата.

Целью самостоятельной и практической работы является формирование у обучающихся способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы и практических работ, в формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах работ.

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими умениями:
- проведения анализа цветового строя произведений живописи.

знаниями:

- художественныех и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя.

Целенаправленная самостоятельная работа студентов по в соответствии с данными методическими указаниями, а также аудиторная работа под руководством преподавателя призваны обеспечить уровень подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС по дисциплине ОП.03 «Цветоведение».

В курсе обучения используются различные виды и формы работ, служащие для подготовки студентов к последующему самостоятельному использованию знаний и умений в профессиональных целях.

Контроль результатов самостоятельной и практических работ на учебных занятиях может проходить в устной, письменной или смешанной форме с предоставлением продукта творческой деятельности обучающегося. Методические указания предусматривают ведущую роль самостоятельной творческой работы студентов, а задача преподавателя – организовать соответствующую познавательную деятельность и руководить ею.

Общие положения по планированию и организации самостоятельной и практических работ студентов.

В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования образовательное учреждение при формировании основной профессиональной образовательной программы обязано обеспечивать эффективную самостоятельную и практическую виды работ, обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ими со стороны преподавателей, сопровождать работу методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Самостоятельная и практические виды работ проводятся с целью:

- формирования общих и профессиональных компетенций;

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

-углубления и расширения теоретических знаний;

-формирования умений использовать справочную и специальную литературу, а также словари;

-развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности;

-формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации:

Самостоятельная и практическая виды работ представляют собой планируемую, организационно и методически направляемую преподавателем деятельность студентов по приобретению профессиональных навыков.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы:

Видами заданий для самостоятельной работы по цветоведению могут быть:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины;
- подготовка к лекционным занятиям;
- подготовка к практическим работам, к устным или письменным опросам;
- выполнение домашних заданий по закреплению тем;
- выполнение домашних заданий по решению типичных задач;
- составление и оформление докладов и рефератов по отдельным темам программы.

Виды заданий для практических аудиторных работ.

Видами заданий для практических по цветоведению могут быть:

- выполнение работ с различными пластическими материалами;
-составление эскизов практических работ;
- подготовка творческих проектов;
- выполнение резьбы по гипсу;
- выполнение лепки из простых пластических масс;
- затворение растворов для отливки скульптуры.

При выборе видов заданий для используется дифференцированный подход к обучающимся. При выдаче задания для обучающегося преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины.

Контроль результатов.

Контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и самостоятельную внеаудиторную работу студентов по дисциплине; может проходить в письменной, устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля самостоятельной внеаудиторной работы студентов использована цикловая работа, собеседование по итогам раздела, защита творческих работ и др.

Критериями оценивания работы студента являются:

-уровень усвоения студентом учебного материала;

-умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

-сформированность общенаучных умений, обоснованность и четкость изложения ответа;

-оформление материала в соответствии с требованиями.

Критерии оценки:

Оценка **«отлично»** ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка **«хорошо»** ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «**удовлетворительно**» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Тема 1. 1. Ознакомление с предметом цветоведение, история науки о цвете.

Практические занятия:

Общие рекомендации к выполнению практических работ:

Все практические работы по данному разделу выполняются на А5 формате с последующей вклейкой на А4, все работы подписываются и собираются в папку скоросшиватель. Основным материалом для выполнения работ являются краски гуашь.

1. **Практическая работа «Основные цвета».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выполнение композиции из треугольников;
3. Окрашивание треугольников основными цветами;
4. Смешение цветов и окрашивание пересечений треугольников.

2. **Практическая работа «Ассоциации с цветом».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выполнение компоновки 6 клеток для ассоциативных предметов и мазков цвета;
3. Выполнение первичного окрашивания предметов;
4. Детализация и работа с бликами.

5. **Практическая работа «Тоновые растяжки от светлого к темному».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Нанесение краски с 2х сторон листа плоской большой кистью;
3. Сведение цвета в общий градиент, при необходимости добавление красок;
4. Сушка работы;
5. Вырезание линий по 1.5 см в ширину и 5 см в длинну и компоновка их на листе через 1.5 мм каждую;
6. Выклеивание тоновой растяжки.

6. **Практическая работа «Тоновые растяжки от красного к зеленому».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Нанесение краски с 2х сторон листа плоской большой кистью;
3. Сведение цвета в общий градиент, при необходимости добавление красок;

4. Сушка работы;
5. Вырезание линий по 1.5 см в ширину и 5 см в длинну и компоновка их на листе через 1.5 мм каждую;
6. Выклеивание тоновой растяжки.

7. **Практическая работа «Тоновые растяжки от желтого к фиолетовому».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Нанесение краски с 2х сторон листа плоской большой кистью;
3. Сведение цвета в общий градиент, при необходимости добавление красок;
4. Сушка работы;
5. Вырезание линий по 1.5 см в ширину и 5 см в длинну и компоновка их на листе через 1.5 мм каждую;
6. Выклеивание тоновой растяжки.

8. **Практическая работа «Декоративная композиция от теплого к холодному».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание основных плоскостей;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

9. **Практическая работа «Декоративная композиция от насыщенного к светлому».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание основных плоскостей;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

10. **Практическая работа «Времена года» (выбор цветовой гаммы соответствующей колориту определенного времени).**

Последовательность выполнения задания:

7. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
8. Создание эскиза работ и выбор цветов;
9. Распределение цветов в работе на различные времена года;
10. Окрашивание основных плоскостей в работах;

11. Детализация, работа с ветками листьями небом, работа с воздушной перспективой и пр.;
12. Оформление работы.

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка доклада «Цветовые системы древнего востока».

Доклад или отчёт - один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных; сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования.

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.

Этапы работы над докладом:

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).
2. Составление списка использованных источников.
3. Обработка и систематизация информации.
4. Разработка плана доклада.
5. Написание доклада.
6. Публичное выступление с результатами исследования.

Структура доклада:

- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);

- список использованных источников.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Цвет и тон в живописи.

Тема 1.2. Общие закономерности создания цветового строя.

1. **Практическая работа «Композиция из цветов второго порядка».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание основных плоскостей;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

2. **Практическая работа «Оптическое смешение цвета».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание работы точками без соприкосновения цвета друг с другом и без смешивания цветов на палитре;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

3. **Практическая работа «Механическое смешение цвета».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание работы живописными мазками смешивая цвета на палитре и в самой работе;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

4. **Практическая работа «Построение двенадцатичастного цветового круга».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы, распределение места для каждого цвета;

3. Наненсение цветов первого порядка;
4. Нанесение цветов второго порядка;
5. Работа по смешению цвета и заполнению близких по тону цветов;

7. Оформление работы.

Самостоятельная работа обучающихся:

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Влияние расстояния изображаемых предметов на насыщенность цвета. Способы приглушить цвета в живописной работе.

РАЗДЕЛ II ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Тема 2.1. Сущность и специфика гармонических и контрастных цветовых сочетания.

Практические занятия:

1. **Выполнение композиций, основанных на гармонических цветосочетаниях.**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работ и выбор цветов цветосочетаний;
3. Распределение цвета в работе;
4. Детализация;
5. Оформление работы.

2. **Выполнение выкладки гармонических цветовых сочетаний с использованием цветового круга (8 сочетаний).**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание выкладок, выбор цветов и цветосочетаний;
3. Распределение цветосочетаний;

3. **Оформление выкладки гармонических цветовых сочетаний в единую композицию.**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выбор композиции и подготовка выкладок;
3. Склеивание работы;
4. Оформление работы.

4. **Выполнение композиций, основанных на контрастных цветосочетаниях.**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работ и выбор цветов цветосочетаний;
3. Распределение цвета в работе;
4. Детализация;
5. Оформление работы.

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка доклада-презентации «Гармоничные цветосочетания в картинах художников эпохи Ренессанса».

1. Составление простой композиции в однотоновом колорите.

РАЗДЕЛ III ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Тема 3.1.Психология цвета, принципы и методы применения цвета в графическом дизайне и живописи.

Общие рекомендации к выполнению практических работ: в практических работах в данном разделе присутствует работа, которую необходимо выполнять на формате А3. При выполнении всех работ по данному разделу стоит обратить внимание на личный опыт общения с цветом и тему «форма и цвет».

1. **Выполнение композиций, сочетание цвета и формы «Эмоции».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание работы;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

2. **Выполнение композиций, сочетание цвета и характера линий «Музыка».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание работы;
5. Детализация;

6. Оформление работы.

3. Выполнение композиций, сочетание цвета и характера линий и фактуры «Чувство».

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза работы и выбор цветов;
3. Распределение цвета в работе;
4. Окрашивание работы;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

4. Выполнение композиций, с использованием атрактивного сочетания цвета «Динамика».

Последовательность выполнения задания:

7. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
8. Создание эскиза работы и выбор цветов;
9. Распределение цвета в работе;
10. Окрашивание работы;
11. Детализация;
12. Оформление работы.

5. Выполнение композиций, с использованием спокойной цветовой гаммы.

Последовательность выполнения задания:

13. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
14. Создание эскиза работы и выбор цветов;
15. Распределение цвета в работе;
16. Окрашивание работы;
17. Детализация;
18. Оформление работы.

6. Составление сложной декоративной композиции при помощи смешивания цветов по принципу ряда чисел Фибоначчи.

Последовательность выполнения задания:

19. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
20. Создание эскиза работы и выбор цветов;
21. Окрашивание работы смешанными при помощи ряда Фибоначчи красками;
22. Детализация;
23. Оформление работы.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

1. Брызгов Н. Колористика. Цветовая композиция / Н. Брызгов – М.: Шевчук, 2011. – 232с.

2. Гарни Д. Цвет и свет / Д. Гарни – М.: Эксмо, 2013. – 224с.

3. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен – М.: Д. Аронов, 2010. – 215с.

4. Лютов В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2017. - 224 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07008-8

5. Сурина М. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М. Сурина – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 152с.

6. Омельяненко Е. Цветоведение и колористика: Учебное пособие, 3-е изд., испр. и доп / Е. Омельяненко – Ростов н/Д.: ЮФУ, 2014. – 184 с.

Дополнительные источники:

1. Королева А. Ю. Единство искусства и техники. Теория и практика предметных мастерских Баухауза / Королева А. Ю. - Москва, 2012. - 27 с.
2. Стефанов С. Цвет ready-made, или Теория и практика цвета / С. Стефанов – М.: Репроцентр М, 2006. – 232с.
3. Чаговец Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. - 208 с.