

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ващенко Андрей Александрович

Должность: Ректор

Дата подписания: 18.10.2023 14:16:53

Уникальный программный ключ:

51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волгоградский институт бизнеса»**

Утверждаю
Проректор по учебной работе и
управлению качеством
_____ Л.В. Шамрай-Курбатова
«06» октября 2023г.

Рабочая программа учебной дисциплины

Колористика. Живопись и скульптура

(Наименование дисциплины)

54.03.01 Дизайн

(Направление подготовки / Профиль)

Бакалавр

(Квалификация)

**Кафедра
разработчик**

**Естественных наук и профессиональных
коммуникаций**

Год набора

2022, 2023

Волгоград, 2023

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Колористика. Живопись и скульптура»: ознакомление студентов с комплексом научных базовых знаний в области колористики, живописного и объемно-пластического формообразования; развитие ассоциативно-образного и объемно-пространственного мышления; формирование начальных профессиональных компетенций в области художественно-творческой деятельности.

Задачи:

- ознакомление с базовыми терминами, понятиями и этапами становления цветоведения, колористики, живописи и скульптуры;
- изучение теоретического и практического материала в области истории цветоведения, колористики и скульптуры;
- развитие навыков постановки и решения композиционно-колористических и объемно-пластических задач оформления дизайн-проекта;
- изучение различных технических приемов в живописи и скульптуре, стилизации живописного и скульптурного изображения; обретение практических навыков живописного и объемно-пластического решения поставленной задачи;
- обретение умений и навыков изображения перспективы, объема, построения трехмерного пространства на плоскости листа живописными средствами;
- изучение принципов, методов, приемов и средств достижения гармонии, художественной выразительности материала и цвета живописного и объемно-пластического формообразования в скульптуре и живописи;
- воспитание культуры профессионального восприятия произведений полихромного и объемно-пластического искусства;
- использование полученных живописных и объемно-пластических умений и навыков в художественной разработке, оформлении курсовых и дипломных дизайн-проектов

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Колористика. Живопись и скульптура» относится к обязательным дисциплинам образовательной программы, является специальной дисциплиной в процессе обучения в области дизайна в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 «Дизайн» (бакалавриат).

2.2. Дисциплина имеет междисциплинарный характер и изучается параллельно с такими вводными курсами, как «Пропедевтика. Основа композиции», «Проектная графика», «История искусств» и др. Для освоения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- **знать** основные приемы изобразительного и пластического искусства;
- **уметь** изображать объекты с натуры и по представлению в цвете и объеме;
- **владеть** навыками композиционной работы в соответствии с поставленной учебной задачей.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Дизайнерское проектирование», «Основы производственного мастерства», дипломное проектирование и др. Дисциплина включает в себя три модуля, логически и содержательно-методически взаимосвязанных с такими дисциплинами ОПОП, как «Основы производственного мастерства», «Академический и технический рисунок», дизайн-проектирование и др., которые преподаются параллельно. В структуру ОПОП дисциплина встраивается последовательно, с учетом преемственности содержания и непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (бакалавриат).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1. Выполняет эскизы в проектной графике.	Знания: базовых терминов, понятий и этапов становления цветоведения, колористики, живописи и скульптуры; теоретического и практического материала в области истории цветоведения, колористики и скульптуры; основ структуры и видов колористической и скульптурной композиции в дизайне; техники гуашевой и акварельной живописи и смешения колеров
		Умения: применять инструменты, приспособления и материалы для живописи и скульптуры; применять цвет в дизайн-проектировании; изображать перспективу, объем, построить трехмерное пространство на плоскости листа живописными средствами
		Навыки: подбора цветовых сочетаний и техник акварельной, гуашевой и др. живописи; профессионального восприятия произведений полихромного и объемно-пластического искусства.
Профессиональные компетенции (ПК)		
ПК-2 Способен участвовать в концептуальной и художественной разработке, оформлении дизайн-проекта с учетом применения передовых технологий в дизайне	ПК-2.2. Применяет традиционные и новаторские художественные технологии и материалы в дизайн-проекте. ПК-2.3. Разрабатывает художественно-образные идеи и стилевые решения на этапах эскизирования и макетирования.	Знания: принципов, методов, приемов и средств достижения гармонии, художественной выразительности материала и цвета живописного и объемно-пластического формообразования в скульптуре и живописи; различных технических приемов в живописи и скульптуре; закономерностей формирования пластического и объемно-пространственного скульптурного образа
		Умения: выразить концептуальное решение проекта в живописной и скульптурной форме; применять полученные живописные и объемно-пластические знания и навыки в художественной разработке, оформлении курсовых и дипломных дизайн-проектов; применять стилизацию живописного и скульптурного изображения

		<p>Навыки: использования полученных живописных и объемно-пластических умений в решении поставленной задачи, художественной разработке, оформлении курсовых и дипломных дизайн-проектов; использования цвета в плоскостном и объемном моделировании.</p>
<p>ПК-6. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования</p>	<p>ПК-6.2. Осуществляет воспитательную деятельность на занятиях по предметам художественной направленности.</p>	<p>Знать основы воспитательной деятельности на занятиях по предметам художественной направленности Уметь осуществлять воспитательную деятельность на занятиях по предметам художественной направленности. Владеть навыками воспитательной деятельности на занятиях по предметам художественной направленности.</p>

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет **11** зачетных единиц, всего **396** часов, в том числе **18** часов на экзамен, лекции **32** часа, практич. занятий **264** часа, самост. раб. **82** час.
Форма отчетности: экзамен в 1 семестре, дифференцированный зачет во 2, 3, 4, 5 и 6 семестре.

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа преподавателя с обучающимися					
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1	I. ЧАСТЬ. «КОЛОРИСТИКА»							
2	Раздел 1. <i>Основы полихромии в дизайне</i>							
3	Тема 1.1. Исторический обзор становления полихромии	1	4	-	-	4	коллоквиум	
4	Тема 1.2. Технологии применения минеральных пигментов и связующих материалов. Техники и материалы полихромного убранства	1	2	-	-	4		
5	Тема 1.3. Введение в теорию цвета. Динамика полихромии	1	2	-	-	4		
6	Раздел 2. <i>Основы цветоведения в дизайне</i>							
7	Тема 2.1. Трехкомпонентная теория смешения цветов. Систематизация цветов. Задание №1. Монохромная шкала и монохромные цветовые сочетания.	1	6	2	-	8	проверка выполнения заданий № 1, 2, 3, коллоквиум	
8	Тема 2.2. Формальные принципы цветовой гармонии. Задание №2. Полихромные сочетания направлений модернизма	1	6	2	-	8		
9	Тема 2.3. Основы цветовой композиции. Задание №3. Отношение пятна и фона	1	4	2	-	8		

№ п/ п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				Самостоятел ьная	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа преподавателя с обучающимися					
10	Раздел 3. Прикладная колористика в дизайне							
11	Тема 3.1. Структура полихромного произведения, стереоскопическое свойство полихромии. Задание №4. Анализ полихромной композиции	1	4	2	-	8	проверка выполнения задания № 4, блиц-опрос, коллоквиум	
12	Тема 3.2. Основы трехмерной композиции в цвете. Цвет в формообразовании.	1	2	-	-	2		
13	Тема 3.3. Своеобразие колористики стилевых направлений дизайна и искусства модернизма	1	2	-	-	-		
14	Подготовка к экзамену	1	-	-	-		экзамен	
15	Итого по 1 семестру:		32	8	-	50	экзамен	
16	Всего часов по I. ЧАСТИ. «КОЛОРИСТИКА»:		32	8	-	50		
17	II. ЧАСТЬ. «ЖИВОПИСЬ»							
18	Раздел 1. Техники акварельного письма							
19	Тема 1.1. Введение. Акварель как материал и как техника. Задание №1. Техники смешения цветов: по-сырому, по-сухому. Задание №2. Техника «по-сырому». Простой натюрморт: два бытовых, разноцветных предмета.	2	-	6	-	4	проверка выполнения заданий № 1,2,3,4,5,6	
20	Тема 1.2. Рисунок и светотональные отношения (акварель). Задание №3. Техника «по-сухому». Гризайль. Натюрморт в ахроматических тонах	2	-	12	-	-		
21	Тема 1.3. Цвето-тональное отношение в живописи акварелью. Задание №4. Этюд в технике «по-сырому». Этюд в технике «по-сухому» с повторными лессировками.	2	-	12	-	-		

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Самостоятел	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа преподавателя с обучающимися				
	отношениях.						
23	Тема 1.5. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции	2	-	2	-	-	проверка выполнения итоговой экспозиции
24	Итого по 2 семестру:		-	32	-	4	зачет с оценкой
25	Раздел 2. <i>Декоративно-объемный характер изображения в технике акварельного письма</i>						
26	Тема 2.1. Городской пейзаж. Объект в городской среде. Задание №1. Декоративно-объемный характер эскиза миниатюры «Памятники архитектуры»	3	-	20	-	4	проверка выполнения заданий № 1,2,3,4,5
27	Тема 2.2. Декоративные приемы живописи акварелью. Задание №2. Декоративно-объемный характер изображения. Натюрморт из бытовых предметов. Задание №3. Декоративно-объемный характер изображения. Модуль. Натюрморт из бытовых предметов. Задание №4. Декоративно-объемный характер изображения. Натюрморт с атрибутами искусства	3	-	32	-	-	
28	Тема 2.3. Оптическое смешение цветов. Задание №5. Декоративно-объемный характер изображения. Этюд пуантелию в сочетании двух приемов	3	-	10	-	4	
29	Тема 2.4. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции	3	-	2	-	-	проверка выполнения итоговой экспозиции
30	Итого по 3 семестру:		-	64	-	8	зачет с оценкой
31	Раздел 3. <i>Формальные приемы живописи в материале: гуашь, темпера, акрил</i>						
32	Тема 3.1. Гуашь, темпера, акрил. Материал и техника. Задание №1. Формальный прием передачи эмоционального характера восприятия. Этюд натюрморта	4	-	4	-	-	
33	Тема 3.2. Декоративная живопись. Стилизация. Задание №2. Формальные приемы ограниченной цветовой гаммы: красный, синий, желтый, зеленый. Натюрморт. Задание №3. Формальные приемы плоскостного характера изображения - «Витраж».	4	-	24	-	-	

№ п/ п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа преподавателя с обучающимися					
	Натюрморт. Задание №4. Формальные приемы декоративно-объемного характера изображения на черном фоне. Стилизация натюрморта							
34	Тема 3.3. Стилизация архитектурных форм. Задание №5. Формальные приемы объемного характера изображения в ограниченной цветовой гамме. Архитектурная фантазия. Задание №6. Формальные приемы объемного характера в сложной цветовой гамме. Архитектурная фантазия	4	-	20	-	8	проверка выполнения заданий № 1,2,3,4,5,6,7	
35	Тема 3.4. Живопись с натуры в технике гуашь (акрил, темпера). Задание №7. Формальные приемы объемного характера изображения. Натюрморт с атрибутами искусства.	4	-	12	-	-		
36	Тема 3.5. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции	4	-	4	-	-		проверка выполнения итоговой экспозиции
37	Итого по 4 семестру:		-	64	-	8	зачет с оценкой	
38	Раздел 4. Жанровая стилизация в материале: гуашь, темпера, акрил							
39	Тема 4.1. Натюрморт. Стилизация. Задание №1. Натюрморт в интерьере. Лаконичная стилизация	5	-	12	-	-	проверка выполнения заданий № 1,2,3,4	
40	Тема 4.2. Портрет. Стилизация. Задание №2. Портрет. Автопортрет. Стилизация формы.	5	-	8	-	-		
41	Тема 4.3. Абстрактное изображение. Стилизация. Задание №3. Абстрактная композиция. Стилизация поверхности.	5	-	-	-	4		
42	Тема 4.4. Однофигурная композиция. Стилизация. Задание №4. Однофигурная композиция. Стилизация ритма	5	-	12	-	-		
43	Тема 4.5. Задание №5. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции	5	-	4	-	-	проверка выполнения итоговой экспозиции	
44	Итого по 5 семестру:		-	64	-	4	зачет с оценкой	

45	ВСЕГО часов по II. ЧАСТИ. «ЖИВОПИСЬ»:		-	192	-	34	зачет с оценкой
№ п/ п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Самостоятел	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			Контактная работа преподавателя с обучающимися				
46	III. ЧАСТЬ. «СКУЛЬПТУРА»						ьная
47	Раздел 1. Преобразование объема в рельеф						
48	Тема 1.1. Ознакомление с рельефом-копированием. Лепка копии рельефа растительного орнамента. Задание №1. Рельеф растительного орнамента	6	-	14	-	2	проверка выполнения заданий № 1,2, коллоквиум
49	Тема 1.2. Лепка рельефа с объемного натюрморта с драпировкой. Задание № 2. Объемный натюрморт с натуры (барельеф). Коллоквиум	6	-	16	-	2	
50	Тема 1.3. Задание №3. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции	6	-	2	-	-	проверка выполнения итоговой экспозиции
51	Итого по 6 семестру		-	32	-	4	зачет с оценкой
52	ВСЕГО часов по 6 семестру:		-	32	-	8	зачет с оценкой
58	Всего часов по III. ЧАСТИ. «СКУЛЬПТУРА»:		-	32	-	12	зачет с оценкой
59	ВСЕГО часов по ДИСЦИПЛИНЕ:		32	264	-	82	

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы учащихся по дисциплине.

Семестр	Название раздела, темы	Самостоятельная работа обучающихся			Оценочное средство	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	
		Вид самостоятельной работы	Срок и выполнения (недели)	Затраты времени (час.)			
I. ЧАСТЬ «КОЛОРИСТИКА»							
Раздел 2. Основы цветоведения в дизайне							
1	Тема 2.1. Трехкомпонентная теория смешения цветов. Систематизация цветов. Задание №1. Монохромная шкала и монохромные цветовые сочетания	эскиз монохромной шкалы, формат А3	В течение семестра	10	Работа, формат А3	наглядные материалы и лучшие работы, интернет ресурсы	
1	Тема 2.2. Формальные принципы цветовой гармонии. Задание №2. Полихромные сочетания направлений модернизма	эскиз полихромного сочетания, формат А3	В течение семестра	10	Работа, формат А3		
1	Тема 2.3. Основы цветовой композиции. Задание №3. Отношение пятна и фона	завершение работы, формат А3		10	Работа, формат А3		
Раздел 3. Прикладная колористика в дизайне							
1	Тема 3.1. Структура полихромного произведения, стереоскопическое свойство полихромии. Задание №4. Анализ полихромной композиции	выбор и подготовка репродукции, формат А5	В течение семестра	10	Работа, формат А5		
1	Подготовка к экзамену	изучение литературы и конспектов лекций		10	экзамен		
II. ЧАСТЬ «ЖИВОПИСЬ»							
Раздел 1. Техники акварельного письма							
2	Тема 1.1. Введение. Акварель как материал и как техника. Задание №1. Техники смешения цветов: по-сырому, по-сухому. Задание №2. Техника «по-сырому». Простой натюрморт: два бытовых, разноцветных предмета.	завершение живописной работы, формат А3	В течение семестра	4	Работа, формат А3		
Раздел 2. Декоративно-объемный характер изображения в технике акварельного письма							
3	Тема 2.1. Городской пейзаж. Объект в городской среде. Задание №1. Декоративно-объемный характер эскиза миниатюры «Памятники архитектуры»	сбор визуального материала, выполнение эскиза работы, формат А3	В течение семестра	4	эскиз формат А3		

3	Тема 2.3. Оптическое смешение цветов. Задание №5. Декоративно-объемный характер изображения. Этюд пуантелью в сочетании двух приемов	выполнение эскиза работы, формат А3	В течении семестр	4	эскиз, формат А3	наглядные материалы и лучшие работы
4	Раздел 3. Формальные приемы живописи в материалах: гуаши, темпера и акрила					
4	Тема 3.3. Стилизация архитектурных форм. Задание №5. Формальные приемы объемного характера изображения в ограниченной цветовой гамме. Архитектурная фантазия. Задание №6. Формальные приемы объемного характера изображения в сложной цветовой гамме. Архитектурная фантазия	выполнение двух эскизов работы, формат А3 x 2 шт.	В течении семестра	8	два эскиза формат А3	
5	Раздел 4. Жанровая стилизация в материале: гуашь, темпера, акрил					
5	Тема 4.3. Абстрактное изображение. Стилизация. Задание №3. Абстрактная композиция. Стилизация поверхности.	выполнение живописной работы, формат А3	В течении семестра	2	работа формат А3	
III. ЧАСТЬ. «СКУЛЬПТУРА»						интернет ресурсы
5	Раздел 1. Преобразование объема в рельеф					
5	Тема 1.1. Ознакомление с рельефом-копированием. Лепка копии рельефа растительного орнамента. Задание №1. Рельеф растительного орнамента	работа с литературой, фотофиксация	В течении семестра	2	рельеф	
5	Тема 1.2. Лепка барельефа с объемного натюрморта. Задание № 2. Объемный натюрморт с натуры	работа с литературой, фотофиксация		4	барельеф	
6	Раздел 2. Объемная композиция					
6	Тема 2.1. Анималистика в скульптуре. Лепка по иллюстрации. Задание № 3. Объемная анималистика	работа с литературой, фотофиксация	В течении семестра	2	скульптура	
6	Тема 2.2. Объемные скульптурные композиции. Скульптура человека в динамике (спортсмена, танцора и т.д.) Задание № 4. Однофигурная тематическая композиция «Человек». Коллоквиум	работа с литературой, фотофиксация, выполнение эскизов		2	скульптура	
Общая трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине (час)				82		
Бюджет времени самостоятельной работы, предусмотренный учебным планом для данной дисциплины (час)				82		

4.3. Содержание учебного материала

І. ЧАСТЬ. «КОЛОРИСТИКА»

Раздел 1. Основы полихромии в дизайне

Тема 1.1. Исторический обзор становления полихромии. Цветовые сочетания с древних времен до античности. Каноничность средневековой полихромии. Стилиевая колористика Возрождения. Полихромия от Нового времени до наших дней.

Тема 1.2. Технологии применения минеральных пигментов и связующих материалов. Техники и материалы полихромного убранства: энкаустика, фреска и темпера, сграффито и др. Техники и материалы полихромного убранства: мозаика, текстиль, майолика, монументальная живопись маслом.

Тема 1.3. Введение в теорию цвета. Динамика полихромии. Изменение состава пигментов, цветовых предпочтений и колерных сочетаний. Физические основы учения о цвете. Особенности восприятия цвета человеком.

Раздел 2. Основы цветоведения в дизайне

Тема 2.1. Трехкомпонентная теория смешения цветов. Систематизация цветов. Основные характеристики и свойства цвета. Двухмерные и трехмерные цветовые модели: цветовое колесо и цветовое тело. Закономерности цветовой гармонии. Структура формата. Варианты отношений пятна и фона. Задание №1. Монохромная шкала и монохромные цветовые сочетания

Тема 2.2. Формальные принципы цветовой гармонии. Принципы формальной цветовой гармонии импрессионистов, фовистов, символистов, экспрессионистов и визионеров. Эмоциональное содержание основной палитры. Ассоциативное формообразование цвета. Задание №2. Полихромия произведений периода модернизма и современного искусства.

Тема 2.3. Основы цветовой композиции. Структура формата произведения. Соотношение, пропорции, форма оттенков пятна и фона, инверсии и текстуры. Задание №3. Отношение пятна и фона.

Раздел 3. Прикладная колористика в дизайне

Тема 3.1. Структура полихромного произведения, стереоскопическое свойство полихромии. Стилизация палитры, деформация доминантного акцента, стереоскопическое действие полихромии. Приёмы выделения и связи подчинения. Задание №4. Анализ полихромной композиции

Тема 3.2. Основы трехмерной композиции в цвете. Цвет в формообразовании: выявление, изменение и разрушение формы. Нюансные и контрастные цветовые сочетания.

Тема 3.3. Своеобразие колористики стилиевых направлений дизайна и искусства модернизма. Эмоциональное содержание элементов изображения.

ІІ. ЧАСТЬ. «ЖИВОПИСЬ»

Раздел 1. Техники акварельного письма

Тема 1.1. Введение. Акварель как материал и как техника. Задание №1. Техники смешения цветов: по-сырому, по-сухому. Задание №2. Техника «по-сырому». Простой натюрморт: два бытовых, разноцветных предмета.

Тема 1.2. Рисунок и светотональные отношения (акварель). Задание №3. Техника «по-сухому». Гризайль. Натюрморт в ахроматических тонах: гипсовая розетка или ваза, темный кувшин, драпировка.

Тема 1.3. Цвето-тональное отношение в живописи акварелью. Задание №4. Этюд в технике «по-сырому». Этюд в технике «по-сухому» с повторными лессировками. Два этюда одного простого натюрморта в разных техниках

Тема 1.4. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции.

Раздел 2. Декоративно-объемный характер изображения в технике акварельного письма

Тема 2.1. Городской пейзаж. Объект в городской среде. Задание №1. Декоративно-объемный характер эскиза миниатюры «Памятники архитектуры» на основе этюдов и зарисовок.

Тема 2.2. Декоративные приемы живописи акварелью. Задание №2. Декоративно-

объемный характер изображения. Натюрморт из бытовых предметов. Задание №3. Декоративно-объемный характер изображения. Модуль. Натюрморт из бытовых предметов. Задание №4. Декоративно-объемный характер изображения. Натюрморт с атрибутами искусства

Тема 2.3. Оптическое смешение цветов. Задание №5. Декоративно-объемный характер изображения. Этюд пуантелью в сочетании двух приёмов

Тема 2.4. Задание №6. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции.

Раздел 3. Формальные приёмы живописи в материалах гуаши, темперы и акрила

Тема 3.1. Гуашь, темпера, акрил. Материал и техника. Задание №1. Формальный прием передачи эмоционального характера восприятия. Этюд натюрморта

Тема 3.2. Декоративная живопись. Стилизация. Задание №2. Формальные приёмы ограниченной цветовой гаммы: красный, синий, желтый, зеленый. Задание №3. Формальные приёмы плоскостного характера изображения - «Витраж». Натюрморт. Задание №4. Формальные приёмы декоративно-объемного характера изображения на черном фоне. Стилизация натюрморта

Тема 3.3. Стилизация архитектурных форм. Задание №5. Формальные приёмы объемного характера изображения в ограниченной цветовой гамме. Архитектурная фантазия. Задание №6. Формальные приёмы объемного характера изображения в сложной цветовой гамме. Архитектурная фантазия

Тема 3.4. Живопись с натуры в технике гуашь (акрил, темпера). Задание №7. Формальные приёмы объемного характера изображения. Натюрморт с атрибутами искусства.

Тема 3.5. Задание №8. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции.

Раздел 4. Жанровая стилизация в материале: гуашь, темпера, акрил.

Тема 4.1. Натюрморт. Стилизация. Задание №1. Натюрморт в интерьере. Лаконичная стилизация

Тема 4.2. Портрет. Стилизация. Задание №2. Портрет. Автопортрет. Стилизация формы.

Тема 4.3. Абстрактное изображение. Стилизация. Задание №3. Абстрактная композиция. Стилизация поверхности.

Тема 4.4. Однофигурная композиция. Стилизация. Задание №4. Однофигурная композиция. Стилизация ритма

Тема 4.5. Задание №5. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции

III. ЧАСТЬ. «СКУЛЬПТУРА»

Раздел 1. Преобразование объема в рельеф

Тема 1.1. Фигурное или орнаментальное изображение на плоскости. Технология объемно-пластического формообразования: рельеф-копирование. Лепка копии рельефа растительного орнамента. Задание №1. Рельеф растительного орнамента.

Тема 1.2. Виды скульптурного выпуклого изображения. Лепка барельефа с объемного натюрморта. Задание №2. Объемный натюрморт с натуры.

Тема 1.3. Задание №3. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции.

4.4 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Не предусмотрены

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, ориентированного на формирование профессиональных компетенций в области колористики, живописи и скульптуры. Для закрепления получаемых теоретических знаний студенты выполняют индивидуальные творческие практические задания. В процессе преподавания дисциплины «Колористика. Живопись и скульптура» при проведении таких видов учебной работы, как лекционные и практические занятия, коллоквиумы и

консультации применяются различные образовательные технологии. Лекционный материал изложен в форме видео-презентаций. В качестве наглядного визуального ряда при проведении лекций и практик используются демонстрационные таблицы по цветоведению, колористике, живописи и скульптуре.

В процессе проведения лекций и практических занятий используются следующие образовательные технологии:

- модульная технология построения материала;
- процедурные технологии: индивидуализация обучения (в процессе освоения практического материала и выполнения графических и объемных работ);
- мультимедийные лекции;
- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий (плоскостное и объемное моделирование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций, обучающихся;
- творческая консультация на практических занятиях;
- технология управляемого самостоятельного обучения.

Предусматривается также посещение мастер-классов, тематических выставок и форумов по проблемам живописи, дизайна и ДПИ, а также участие в конкурсах творческих работ и выставках.

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Полный комплект контрольно-оценочных материалов к рабочей программе дисциплины оформлен и приведен в Приложении «Фонд оценочных средств».

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Академическая скульптура и пластическое моделирование: материалы и технологии : учебное пособие для бакалавров / составители И. Г. Матросова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 с. — ISBN 978-5-4497-0948-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/103337.html>
2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. В 2 частях. Ч. 2. Гармония цвета : учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 187 с. — ISBN 978-5-4497-1956-0, 978-5-93252-353-7 (ч. 2), 978-5-93252-354-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129022.html>
3. Бахарев, В. В. Формирование колористики городской среды : монография / В. В. Бахарев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 398 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110199.html>
4. Быкадорова, Е. Ю. Цветоведение. Колористика. Художественная роспись ткани : учебное пособие / Е. Ю. Быкадорова, Кириенко П. И.. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-88702-652-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106599.html>

7.2. Дополнительная литература

1. Науменко, О. М. Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи : учебное пособие / О. М. Науменко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-907226-41-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106735.html>
2. Нормативная колористика : учебное пособие / Г. И. Панксов, О. Н. Чеберева, А. Г. Герцева, И. Л. Левин. — 3-е изд. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 33 с. — ISBN 978-5-528-00458-

7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/122906.html>
3. Оганесян, Г. Н. Скульптура : учебно-методическое пособие / Г. Н. Оганесян. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-7782-3778-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/98736.html> ресурс biblioclub: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429561>

7.3. Периодические издания

1. Журналы: «Декоративное искусство», «Художественный совет», «Искусство»

7.4. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

- Информационно-образовательный портал – <http://www.auditorium.ru>
- <http://www.avalon.ru/highereducation/design/EducationProgram/About/?CourseID=87> Цветоведение, <http://color.iatp.by/colorobl.html>
- Колористика и цветоведение, <http://www.decko.ru/dizain/100-colorist>
- Колористика и цветоведение, <http://abc.vvsu.ru/Books/koloristika/>
- <http://www.iqlib.ru/book/preview/30EF49181CB9437587CD7EC8AE9D7A35>
- http://www.hfg-archiv.ulm.de/english/the_collections/hfg_collection/graphic_works_photos.html
- <http://mironovacolor.org/> Миронова Л.Н.
- <http://abc.vvsu.ru/Books/koloristika/> Цветоведение и колористика Милова Н.П.
- <http://www.avalon.ru/highereducation/design/EducationProgram/About/?CourseID=87>
- <http://www.decko.ru/dizain/100-colorist> Колористика и цветоведение. Цвет и эмоции
- <http://www.iqlib.ru/book/preview/30EF49181CB9437587CD7EC8AE9D7A35>

7.5. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий

1. Справочно-поисковая система «Консультант-плюс» <http://www.consultant.ru>
2. Справочно-поисковая система «Гарант» <http://www.aero.garant.ru>

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Учебно-лабораторное оборудование:

1. Учебная лекционная аудитория, оборудованная для проведения лекционных занятий с применением мультимедийных средств обучения – с затенением оконных проемов, с установленным презентационным и интерактивным оборудованием.
2. Специализированные аудитории, оснащенные скульптурным оборудованием: станками, стеллажами, материалом (глиной, пластилином, гипсом), образцами и скульптурных слепков Академии Художеств (розетками, масками, античными головами и фигурами и др.). Аудитории оснащены водопроводом для гигиенического обслуживания.
3. Готовые работы и планшеты с экспозициями курсовых проектов по направлению 54.03.01 «Дизайн»

8.2. Программные средства:

1. Microsoft Office PowerPoint – для формирования презентационных материалов по лекционному курсу. Программа устанавливается на кафедральный ноутбук TOSHIBA, как рабочий инструмент во время лекций
2. Windows Media Player – для демонстрации мультимедиа и видеоматериалов по лекционному курсу; программа входит в базовый пакет программного обеспечения рабочего кафедрального ноутбука

8.3. Технические и электронные средства:

Для обеспечения дисциплины используется современная техника демонстрации презентаций, мультимедийное оборудование, интерактивные технические средства обучения (интерактивные доски) и компьютерные классы, позволяющие эффективно контролировать

(тестирование, промежуточное и итоговое) процесс усвоения материала.

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Колористика. Живопись и скульптура» включает в себя несколько разделов, логически и содержательно-методически взаимосвязанных. Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с комплексом научных базовых знаний в области колористики, живописного и объемно-пластического формообразования; развитие ассоциативно-образного и объемно-пространственного мышления; формирование начальных профессиональных компетенций в области художественно-творческой деятельности. Для успешного освоения дисциплины студент должен посещать лекции и практические занятия, пользоваться конспектами лекций, учебной литературой для изучения материала и выполнения практических самостоятельных заданий.

Во время объяснения задач, методической последовательности и приемов выполнения практических заданий используется раздаточный материал по составу работ курса, предоставляются компоновочные схемы формата. Демонстрируются образцы работ с указанием их достоинств и недостатков, сообщается, как они повлияли на оценку. Используется пример разбора цветовой гармонии репродукции конкретного произведения полихромии с выраженным эмоциональным содержанием.

Коллоквиумы по материалам лекций и практик помогают закрепить полученные знания и умения. Обратная связь студент – преподаватель помогает выявить уровень усвоения материала. Консультации по результатам написания коллоквиумов и просмотры практических заданий помогают исправить неточности выполнения и ошибки в понимании цвета и формы как средств профессионального формообразования. Качественно-смысловое содержание выполняемых студентом эскизов, моделей проверяется и оценивается на практических занятиях в течение семестра с проставлением текущего рейтинга.

Студент в процессе обучения должен освоить учебную программу и приобрести навыки самостоятельной работы для сознательного развития своих творческих способностей и овладения навыками творческой работы. Необходимым условием для успешного выполнения самостоятельной работы является строгое соблюдение учебной дисциплины, четкое планирование своего рабочего времени и отдыха в соответствии с рабочими программами изучаемых в семестре дисциплин, учебным планом и расписанием занятий. Овладение учебным материалом позволит студентам при проведении собственных исследований осуществлять адекватную постановку задачи в соответствующей предметной области, и выбирать методы ее анализа и решения.

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волгоградский институт бизнеса»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОЛОРИСТИКА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА»**

Направление подготовки: **54.03.01 «Дизайн»**
Направленность (профиль) программы: **«Дизайн»**
Форма обучения: **очная**

**ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«КОЛОРИСТИКА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА»**

Код компетенции	Формулировка компетенции
ОПК	ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3	- Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
ПК	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-2	- Способен участвовать в концептуальной и художественной разработке, оформлении дизайн-проекта с учетом применения передовых технологий в дизайне
ПК-6	- Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

**ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОЛОРИСТИКА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА»**

№	Контролируемые разделы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	I. Часть. «КОЛОРИСТИКА»		
2	Раздел 1. Основы полихромии в дизайне	ОПК-3, ПК-2, ПК-6	коллоквиум
3	Раздел 2. Основы цветоведения в дизайне.		коллоквиум, Задания № 1÷4
4	Раздел 3. Прикладная колористика в дизайне		
5	II. Часть. «ЖИВОПИСЬ»		
6	Раздел 1. Техники акварельного письма	ОПК-3, ПК-2, ПК-6	Задания № 1÷6
7	Раздел 2. Декоративно-объемный характер изображения в технике акварельного письма		Задания № 1÷5
8	Раздел 3. Формальные приемы живописи в материалах гуаши, темперы и акрила		Задания № 1÷6
9	Раздел 4. Жанровая стилизация в материале: гуашь, темпера, акрил		Задания № 1÷4
10	III. Часть. «СКУЛЬПТУРА»		
11	Раздел 1. Преобразование объема в рельеф	ОПК-3, ПК-2, ПК-6	Задания № 1÷3, коллоквиум
12	Раздел 2. Объемная композиция		Задания № 4÷6, коллоквиум

I. ЧАСТЬ. «КОЛОРИСТИКА»

Комплект контрольно-оценочных материалов

(Фонд оценочных средств) **включает:**

1. контрольные вопросы для подготовки к коллоквиумам и экзамену;
2. комплект заданий для коллоквиумов;
3. комплект практических заданий (темы, рекомендации и критерии оценки);
4. контрольные вопросы к блиц-опросу;
5. пример оформления экзаменационного билета (для 1 семестра).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОЛЛОКВИУМАМ И ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине

«КОЛОРИСТИКА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА»

ВОПРОСЫ к коллоквиуму в 1 семестре Раздел 1. Основы полихромии в дизайне

1. Назовите основные цвета и соответствующие пигменты.
2. Аддитивный (слагательный) метод образования цвета.
3. Субтрактивный (вычитательный) метод образования цвета
4. Перечислите цвета линейного спектра.
5. Сочетание цветов типичное для позднего неолита.
6. Сочетание цветов и тонов типичное для классического периода античной Греции.
7. Сочетание цветов и тонов типичное для русского ампира.
8. Сочетание цветовых оттенков и тонов типичное для русского модерна.
9. Связующее вещество техники энкаустика.
10. Связующее вещество техники темперы.
11. Связующее вещество техники фрески.
12. Материалы для техники мозаики.
13. Цвета коротковолновой части спектра.
14. Назовите длину волны пурпурного цвета.

Раздел 2. Основы цветоведения в дизайне

1. Основные характеристики цвета.
2. Систематизация цветов.
3. Цветовой круг. Цветовое колесо
4. Цветовое тело (цветовое пространство).
5. Цветовая гамма.
6. Контрасты цвета.
7. Виды цветовых сочетаний (монохром, диады, триады и др.).
8. Назовите клетки, воспринимающие цветное и световое излучение, в сетчатке глаза человека.
9. Приведите примеры систематизации цветов и оттенков.
10. Назовите элементы цветового тела.
11. Типы сочетаний оттенков по тону и цвету.
12. Формальный состав цветовой гармонии.
13. Виды полихромных сочетаний оттенков.
14. Условия цветового равновесия пятна и фона.
15. Виды связи между элементами композиции.
16. Перечислите приемы ослабления большого подчиненного пятна.

Раздел 3. Прикладная колористика в дизайне

1. Иллюзии формообразования в полихромии.
2. Назовите приёмы соотношения цвета и формы.

3. Перечислите формальные составляющие цветовой гармонии.
4. Структура разбора полихромного произведения.
5. Элементы структуры прямоугольного формата.
6. Перечислите основные элементы **плоскостной** композиции.
7. Цвета и оттенки, вызывающие иллюзию приближения на тёмном фоне.
8. Цвета и оттенки, вызывающие иллюзию удаления на фоне средней светлоты
9. Перечислите разные виды отношений между компоновкой цветowych пятен и структурой объёмной формы.
10. Своеобразие колористики Поля Гогена.
11. Своеобразие колористики аналитического кубизма Пабло Пикассо.
12. Своеобразие колористики неопластицизма Пита Мондриана.
13. Назовите связи подчинения.
14. Назовите объёмные и плоские фигуры ассоциируемые с красным цветом.
15. Стереоскопическое свойство полихромии.

ВОПРОСЫ к экзамену в 1 семестре:

1. Физическая природа света.
2. Средства доминирования в плоскостной композиции.
3. Особенности человеческого зрения.
4. Общее строение и работа зрительных органов человека.
5. Психофизиологическое воздействие цвета.
6. Длина волны и свет. Процесс восприятия цвета человеческим глазом.
7. Спектральные и не спектральные цветовые тона.
8. Пигменты и красители (натуральные пигменты и т.д.)
9. Аддитивный (слагательный) метод образования цвета.
10. Субтрактивный (вычитательный) метод образования цвета.
11. Дополнительные цвета.
12. Хроматические и ахроматические тона.
13. Основные характеристики цвета (цветовой тон и др.).
14. Систематизация цветов.
15. Цветовой круг.
16. Линейная систематизация цветов И. Ньютона.
17. Цветовой круг В. Оствальда.
18. Цветовая звезда Й. Иттена.
19. Цветовое тело (цветовое пространство).
20. Цветовые системы В. Оствальда, Г. Максвелла и др.
21. Цветовое пространство.
22. Шесть архетипов цветowych гармоний.
23. Цветовые сочетания: монохром, диады, триады и др.
24. Принцип построения цветовой гармонии.
25. Контраст и нюанс.
26. Типы цветowych контрастов (одновременный, последовательный, пограничный, симультанный).
27. Семь типов цветowych контрастов по Й. Иттену.
28. Форма и цвет.
29. Основные закономерности создания цветовой формы.
30. Общие принципы построения цветowych композиций.
31. Формальная структура прямоугольной изобразительной поверхности (геометрический, оптический и смысловой (зрительный) центры и др.).
32. Композиционные приёмы цветowego решения плоскостной формы.
33. Хроматическая стереоскопия.
34. Иллюзия формообразования в полихромии.
35. Основные принципы эмоционального, ассоциативного и образного восприятия цвета и хроматических сочетаний.
36. Психологические свойства цвета (субъективное восприятие и ассоциативность цвета).

37. Эмоционально-образное содержание палитры (шесть композиционных и цветовых типов).
 38. Функциональное использование цвета.
 39. Динамика полихромии.
 40. Символика цвета и её роль в искусстве средневековья.
 41. Характерные изобразительные и выразительные средства типа «Молчание».
 42. Характерные изобразительные и выразительные средства типа «Энергия».
 43. Характерные изобразительные и выразительные средства типа «Совершенство»
 44. Характерные изобразительные и выразительные средства типа «Депрессия».
 45. Характерные изобразительные и выразительные средства типа «Трепет».
 46. Физиологические основы цветового восприятия человека.
 47. Структура формата.
 48. Отношения пятна и фона.
 49. Цветовое колесо.
 50. Композиционные связи.
 51. Структурные, невидимые оси компоновки.
 52. Композиционные приёмы цветового решения объёмной формы.
53. Назовите связи подчинения в плоской геометрической композиции.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА

по дисциплине

«КОЛОРИСТИКА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА»

Варианты заданий для коллоквиума в первом семестре

РАЗДЕЛ 1. Основы полихромии в дизайне

Темы: Исторический обзор становления полихромии Технологии применения минеральных пигментов и связующих материалов. Введение в теорию цвета.

Задание 1.

1 - назовите сочетание цветов и тонов типичное для классического периода античной Греции;

2 - назовите связующее вещество техники энкаустика;

3 - назовите цвета длинноволновой части спектра.

Задание 2.

1 - назовите сочетание цветов типичное для позднего неолита;

2 – назовите связующее вещество техники темперы;

3 - назовите цветовой тон, который отсутствует в линейном спектре.

Задание 3.

1 – назовите сочетание цветов и тонов типичное для русского ампира;

2 – назовите связующее вещество техники фрески;

3 - назовите цвета коротковолновой части спектра

Задание 4.

1 – назовите сочетание цветовых оттенков и тонов типичное для русского модерна;

2 – назовите материалы для техники мозаики;

3 - назовите длину волны пурпурного цвета

РАЗДЕЛ 2. Основы цветоведения в дизайне

Темы: Трехкомпонентная теория смешения цветов Формальные принципы цветовой гармонии Основы цветовой композиции.

Задание 1.

1 - назовите клетки, воспринимающие цветное излучение, в сетчатке глаза человека;

2 - назовите основные характеристики цветового контраста;

3 - назовите самое важное отношение между пятном доминанты и фоном.

Задание 2.

1 - назовите клетки, воспринимающие световое излучение, в сетчатке глаза человека;

- 2 – назовите типы сочетаний оттенков по тону и цвету;
- 3 - назовите условия цветового равновесия пятна и фона.

Задание 3.

- 1 – назовите примеры систематизации цветов и оттенков;
- 2 – назовите формальный состав цветовой гармонии;
- 3 - перечислите виды связи между элементами композиции

Задание 4.

- 1 – назовите элементы цветового тела;
- 2 – назовите виды полихромных сочетаний оттенков;
- 3 - перечислите приёмы ослабления большого подчинённого пятна.

РАЗДЕЛ 3. Прикладная колористика в дизайне

Темы: Структура полихромного произведения. Стереоскопическое свойство полихромии. Основы трехмерной композиции в цвете. Своеобразие колористики стилевых направлений дизайна и искусства модернизма

Задание 1.

- 1 - назовите цвета и оттенки, вызывающие иллюзию приближения на тёмном фоне;
- 2 - назовите объёмные и плоские фигуры, которые ассоциируются с жёлтым цветом;
- 3 - назовите своеобразные сочетания в колористике Поля Гогена.

Задание 2.

- 1 - перечислите элементы структуры прямоугольного формата;
- 2 – назовите объёмные и плоские фигуры, которые ассоциируются с красным цветом;
- 3 – назовите своеобразные сочетания в колористике аналитического кубизма Пабло Пикассо.

Задание 3.

- 1 – перечислите основные элементы композиции;
- 2 – назовите объёмные и плоские фигуры, которые ассоциируются с синим цветом;
- 3 - назовите своеобразные сочетания в колористике неопластицизма Пита Мондриана

Задание 4.

- 1 – назовите цвета и оттенки, вызывающие иллюзию удаления на фоне средней светлоты.;
- 2 – перечислите разные виды отношений между компоновкой цветовых пятен и структурой объёмной формы;
- 3 – назовите своеобразные средства выделения в плоской композиции.

Коллоквиум как способ промежуточной проверки и оценки знаний, умений, навыков студента проводится в середине семестра по пройденным темам изучаемого предмета, представляет собой мини-экзамен. Коллоквиум может проводиться в устной или письменной форме (опроса или опроса с билетами). При письменной форме ответы оцениваются после проверки работ по шкале баллов и уровней («высокий» - «низкий»).

Задачи коллоквиума:

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме или разделу;
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по теме или разделу;
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к занятию;
- демонстрация умения работы с различными видами источников;

Этапы проведения коллоквиума:

1. подготовительный (уточнение темы, цели и задач занятия; выдача билетов с вопросами по заданной теме или разделу);
2. этап написания контрольной работы по пройденной теме или разделу (уточнение

времени работы, комментарии, пояснения);

3. итоговый (студенты сдают подписанные работы преподавателю для проверки)

Критерии оценки коллоквиума:

«зачет» 8 – 7 баллов- высокий уровень:

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела;
- полные, последовательные, логически излагаемые аргументированные ответы;
- демонстрация знаний в объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы;

«зачет» 6 – 5 баллов - средний уровень:

- наличие несущественных ошибок, не достаточно аргументированные ответы;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
- четкое изложение учебного материала.

«зачет» 4 балла - базовый уровень:

- наличие несущественных ошибок в ответе, отсутствие аргументации, но достаточно грамотное и логичное изложение;
- демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по пройденной теме;
- не структурированное, нелогичное изложение учебного материала при ответе.

«не зачет» 3 - 0 баллов - низкий уровень:

- не знание материала темы или раздела;
- при ответе возникли серьезные ошибки;
- студент присутствовал на занятии, но не сдал работу на проверку.

Перевод оценок в уровни:

высокий уровень - «отлично» – 100 ÷ 85 % выполнения задания;

средний уровень - «хорошо» – 84 ÷ 71 % выполнения задания;

базовый уровень - «удовлетворительно» – 70 ÷ 60 % выполнения задания;

низкий уровень - «неудовлетворительно» – 59 ÷ 30 % выполнения задания;

Максимальное количество баллов по коллоквиуму – 8 баллов

Критерии оценки. Правильность ответов оценивается следующим образом:

правильно выполнено	зачтено / не зачтено	баллы по коллоквиуму
85 - 100%	зачтено	7 - 8
70 - 84%		6
60 - 69%		5
менее 60%	не зачтено	меньше 5

КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине

«Колористика. Живопись и скульптура»

Темы заданий в первом семестре:

1. Задание № 1. Монохромная шкала и монохромные цветовые сочетания
2. Задание № 2. Полихромные сочетания
3. Задание № 3. Отношение пятна и фона. Связи композиции.
4. Задание № 4. Анализ полихромной композиции

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению работ задания

Практические задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в

которой он реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи средствами художественно-графического или макетного моделирования и макетирования. Выполнение проектно-творческих заданий целесообразно начинать с ясного и четкого определения цели и задач работы, понимания личной позиции автора. Важным является проведение качественного предпроектного анализа, сбор и отбор иллюстративного аналогового материала, приобретение макетных материалов и средств. Поисковые эскизы должны отразить тему и замысел работы.

Необходимо, чтобы работа воспринималась как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Графический макет не должен содержать ничего лишнего, а все детали способствовать раскрытию авторской позиции, идеи. Макетная модель должна иметь грамотное композиционное построение, быть логичной, четкой по структуре.

Работа на практических занятиях направлена на оптимизацию активной учебной деятельности студентов, а также на выработку навыков самостоятельной проектно-творческой деятельности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ЗАДАНИЯ

Задание № 1. Монохромная шкала и монохромные цветовые сочетания

Задачи: создать равноконтрастную шкалу оттенков; изучить создание оттенков различной светлоты и насыщенности; создать монохромные цветовые сочетания из 2, 3, 4 оттенков, изучить светлую среднюю и темную тональность, ознакомиться с цветовым формообразованием

Требования: работа выполняется на формате А-3 по заданной схеме, аккуратность выполнения, выявление нюанса и контраста, соблюдение тональности; материалы и инструменты: гуашь, линейка, карандаш, треугольник, циркуль.

Задание № 2. Полихромные сочетания

Задачи: выполнить цветное колесо со сложными оттенками на основе цветового круга, изучить двуцветия – диады и трехцветия триады; выполнить работу с оттенками двух и трех цветовых тонов, подобрать сочетания в 2, 3, 4 и 5 оттенков.

Требования: работа выполняется на формате А-3 по заданной схеме, соблюдение в сочетаниях диады и триады, равномерность цветового пятна, материалы и инструменты: гуашь, линейка, карандаш, треугольник, циркуль,

Задание № 3. Отношение пятна и фона. Связи композиции

Задачи: Выявить контрастное сочетание цветов пятна и фона по светлоте, использовать цветовые сочетания из задания №2; выполнить шаблон элементарной компоновки, на ее основе выполнить 4-е простых вариантов из предложенных 16; часть вариантов выполнить с инверсией. Выполнить 4-е варианта элементарных связей выделения/подчинения. На основе 3 простых вариантов сочетания и выделения выполнить составную (синтетическую) композицию.

Требования: работа выполняется на формате А-3 по заданной схеме, аккуратность выполнения, равномерность цветового пятна, соблюдение в сочетаниях диады и триады; Материалы и инструменты: ватман, гуашь кисти №3, №6, №15 - синтетический колонок.

Задание № 4. Анализ полихромной композиции

Задачи: выполнить схемы цветовой пропорции цветового баланса на основе аналогов полихромной композиции периода модернизма; копировать репродукции, трансформировать репродукции в складной трансформер послойным методом, провести анализ структуры репродукции.

Требования: работа выполняется на формате А3 и А4 по заданной схеме, аккуратность выполнения, равномерность цветового пятна, соблюдение тональности и цветности; материалы и инструменты: ватман, гуашь кисти №3, №6, №15 - синтетический колонок, нож, ножницы, калька, клей.

Вариант критериев оценки:

максимальное количество баллов за выполненное Задание – 7 баллов

оценка «зачтено» по практическому заданию выставляется студенту, если графоаналитические схемы, эскизы, модели, выполненные по «Заданиям», отражают достаточный уровень знаний основных положений вопроса; задание выполнено верно, в полном объеме, в соответствии с требованиями задания (правильно выполнено более 60%)

оценка «не зачтено» по практическому заданию выставляется студенту, если в ходе выполнения задания не выполнено содержание обозначенных задач и требований «Задания» или выполнена только половина «Задания», графическое или объемное оформление, которого представлено не в требуемом объеме (правильно выполнено менее 60%)

Критерии оценки. Правильность ответов оценивается следующим образом:

правильно выполнено	зачтено / не зачтено	баллы по Заданию № 1, 2, 3, 4
85 - 100%	зачтено	6 - 7
70 - 84%		5
60 - 69%		4
менее 60%	не зачтено	меньше 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К БЛИЦ-ОПРОСУ

по дисциплине

«Колористика. Живопись и Скульптура»

Вопросы и варианты ответов блиц-опроса в первом семестре

Вопрос 1. Как описать цветовой оттенок в 4-х компонентной теории цвета:

1. по длине цветовой волны;
2. по видам воспринимающих излучение клеток сетчатки глаза;
3. по тону, насыщенности, яркости, светлоте;
4. словесное описание.

Вопрос 2. Сочетание цветов и пигментов типичное для позднего неолита:

1. жёлтая охра и синий лазурит;
2. красная охра, жёлтая охра, сажа, мел;
3. пурпур и сажа;
4. красная киноварь и празелень

Вопрос 3. Назовите материалы для техники мозаики:

1. цветная галька, мрамор, смальта на известковой штукатурке.
2. полудрагоценные камни, оникс, агат;
3. бирюза, сердолик, перламутр на битуме;
4. сорта разноцветной древесины и медные листы.

Вопрос 4. Назовите элементы цветового тела:

1. оси координат с цифровым указанием основных характеристик оттенков;
2. атлас цветов и каркас цветового шара;
3. линейный спектр образцов и ахроматическая шкала;
4. ахроматическая ось и цветовой круг, наклоненный под углом к ахроматической

оси.

Вопрос 5. Назовите клетки, воспринимающие цветное излучение, в сетчатке глаза человека:

1. палочки;
2. сеточки;
3. колбочки;
4. нейроны.

Вопрос 6. Назовите цвета коротковолновой части спектра:

1. сливовый и сиреневый;
2. синий и фиолетовый;
3. терракотовый и бежевый;
4. оранжевый и зелёный.

Вопрос 7. Продолжите высказывание: «Монохромное сочетание строится из...

1. ... хроматических оттенков;
2. ... цветов нюансной палитры;
3. ... броских отношений пигментов и красителей;
4. ... оттенков одного цветового тона.

Вопрос 8. Определите контрастно-дополнительную пару цветовых тонов:

1. марс и краплак;
2. оранжевый и синий;
3. бирюзовый и желтый;
4. фиолетовый и пурпур.

Вопрос 9. Назовите формальный состав цветовой гармонии:

1. контрасты и нюансы палитры;
2. выразительность колорита живописца;
3. баланс яркости и насыщенности пятен, линий, штрихов и фактур;
4. цветовая пропорция и цветовой баланс.

Вопрос 10. Назовите самое важное отношение между пятном доминанты и фоном:

1. Тождество и статичное расположение;
2. Отношение масштаба и формы;
3. Контраст по светлоте и размеру;
4. Эмоционально-образный потенциал.

Вопрос 11. Укажите эмоциональную характеристику кирпично-красного оттенка:

1. напор, натиск, энергия, изобилие, страсть, роскошь;
2. надежность, устойчивость, прочность, сдержанность;
3. незащитность, наивность, нежность, трепетность, доверчивость;
4. депрессия, уныние, отчаяние, разрушение, голод, стужа.

Вопрос 12. Своеобразие колористики неопластицизма Пита Мондриана:

1. красный, синий и желтый в сочетании с белым фоном и черными полосами;
2. уравновешенный золотистый колорит и земляная палитра корпусных мазков;
3. богатая палитра зеленых валёров с акцентами розового оттенка;
4. ядовитое сочетание флуоресцирующих оттенков на холодном мерцающем фоне.

Вопрос 13. Назовите цвета и оттенки, вызывающие иллюзию приближения на темном фоне:

1. желтый, оранжевый и светлые оттенки;
2. тусклые кирпичные оттенки, и оттенки хаки;
3. оттенки маренго и фрез;
4. насыщенный синие и фиолетовые оттенки.

Вопрос 14. Укажите эмоциональную характеристику насыщенного синего оттенка:

1. глубина, сосредоточенность, холодность, погружение;
2. равнодушие, молчание, чѐрствость, скупость;
3. депрессия, уныние, отчаяние, разрушение, голод;
4. напор, натиск, энергия, изобилие, страсть, роскошь.

Вопрос 15. Что такое цветовая диада?

1. Цвета масти животного зимой и летом;
2. Штурмовая группа подпольной организации студентов-колористов;
3. Сочетание оттенков на основе двух цветовых тонов;
4. Цветовой код ограниченной палитры модной линии.

Вопрос 16. Назовите состав формальной цветовой гармонии:

1. палитра, гамма и колорит картины;
2. цветовая пропорция и баланс цветовых сочетаний;
3. пигмента, краски, живописные материалы и техники;
4. особенности формата, полихромной гаммы и пятен композиции.

Вопрос 17. Определите понятие «Цветоведение»:

1. услуга по косметической окраске волос;
2. специализация дизайнера в полиграфическом производстве;
3. раздел ботаники и декоративного растениеводства;
4. научная деятельность и дисциплина о цвете и цветовых сочетаниях.

Вопрос 18. Укажите эмоциональную характеристику спектрального желтого оттенка на черном фоне:

1. резкость, пронзительность, звук трубы, броскость;
2. депрессия, уныние, отчаяние, разрушение, голод, стужа;
3. глубина, сосредоточенность, идеальность, погружение;
4. сладость, приторность, липкость, пресыщение, истома.

Вопрос 19. Назовите модернистское направление в живописи П. Пикассо:

1. лирический абстракционизм;
2. аналитический кубизм;
3. авангардный конструктивизм;
4. индустриальный футуризм.

Вопрос 20. Назовите основное отличие композиции от хаоса:

1. симметрия, статика и ритмическое чередование;
2. динамика, асимметрия и мерный повтор;
3. пропорциональность, ограничение и отбор изобразительных средств;
4. упорядоченность в пределах формата.

Критерии оценки блиц-опроса, проводимого в виде теста:

Условия: выполнить 4 тестовых заданий за 10 минут.

Схема перевода оценок по «Заданиям» блиц-опроса в баллы:

(1 правильный ответ – 2 балл)

Задание «зачтено»

8 - 6 балла:

- даны 4 - 3 правильных ответа,
- студент уложился в отведенное для ответов время;

Задание «не зачтено»

4 - 0 баллов.

- даны 2 и менее правильных ответов,
- студент не уложился в отведенное для ответов время или присутствовал на занятии, но работу не сдал;

II. ЧАСТЬ. «ЖИВОПИСЬ»

КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Темы практических заданий

2 семестр

Раздел 1. Техники акварельного письма

Задание № 1. Техники смешения цветов: по-сырому - вливание цвета в цвет, по-сухому - наложение цветов лессировками.

Задание № 2. Техника «по-сырому». Простой натюрморт: два бытовых, разноцветных предмета.

Задание № 3. Техника «по-сухому». Гризайль. Натюрморт в ахроматических тонах: гипсовая розетка или ваза, темный кувшин, драпировка.

Задание № 4. Этюд в технике «по-сырому». Этюд в технике «по-сухому» с повторными лессировками. Два этюда одного простого натюрморта в разных техниках.

Задание № 5. Натюрморт в контрастных цвето-тональных отношениях.

Задание № 6. Смешанная техника «по-сырому», и «по-сухому». Натюрморт в нюансных цвето-тональных отношениях.

3 семестр

Раздел 2. Декоративно-объемный характер изображения в технике акварельного письма

Задание № 1. Декоративно-объемный характер эскиза миниатюры «Памятники архитектуры» на основе этюдов и зарисовок.

Задание № 2. Декоративно-объемный характер изображения. Натюрморт из бытовых предметов.

Задание № 3. Декоративно-объемный характер изображения. Модуль. Натюрморт из бытовых предметов.

Задание № 4. Декоративно-объемный характер изображения. Натюрморт с атрибутами искусства.

Задание № 5. Декоративно-объемный характер изображения. Этюд пуантелью в сочетании двух приёмов.

4 семестр

Раздел 3. Формальные приемы живописи в материале: гуашь, темпера, акрил

Задание № 1. Формальный приём передачи эмоционального характера восприятия. Этюд натюрморта.

Задание № 2. Формальные приёмы ограниченной цветовой гаммы: красный, синий, желтый, зеленый.

Задание № 3. Формальные приёмы плоскостного характера изображения - «Витраж». Натюрморт.

Задание № 4. Формальные приёмы декоративно-объемного характера изображения на черном фоне. Стилизация натюрморта.

Задание № 5.1 Формальные приёмы объемного характера изображения в ограниченной цветовой гамме. Архитектурная фантазия.

Задание № 5.2. Формальные приёмы объемного характера изображения в сложной цветовой гамме. Архитектурная фантазия.

Задание № 6. Формальные приёмы объемного характера изображения. Натюрморт с атрибутами искусства.

5 семестр

Раздел 4. Жанровая стилизация в материале: гуашь, темпера, акрил

Задание № 1. Натюрморт в интерьере. Лаконичная стилизация.

Задание № 2. Портрет. Автопортрет. Стилизация формы.

Задание № 3. Абстрактная композиция. Стилизация поверхности.

Задание № 4. Однофигурная композиция. Стилизация ритма.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению работ задания

Практические задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи художественно-графическими средствами. Выполнение практических заданий целесообразно начинать с ясного и четкого определения цели и задач работы, понимания личной позиции автора.

Необходимо, чтобы работа воспринималась как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Работа на практических занятиях направлена на оптимизацию активной учебной деятельности студентов, а также на выработку навыков самостоятельной проектно-творческой деятельности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ЗАДАНИЯ

2 семестр

Задание №1. Техники смешения цветов: по-сырому - вливание цвета в цвет, по-сырому - наложение цветов лессировками

Задачи: освоить техники акварельной живописи «по-сырому», «по-сырому», выполнить краткосрочные упражнения по освоению техник: по-сырому - вливание цвета в цвет, по-сырому - наложение цветов лессировками

Требования: работа выполняется на формате А-2; материал – акварель; характер изображения: работы в технике акварели «по-сырому» и «по-сырому».

Задание №2. Техника «по-сырому». Простой натюрморт: два бытовых, разноцветных предмета

Задачи: освоить технику акварельной живописи «по-сырому»; выполнить краткосрочный этюд натюрморта из двух бытовых разноцветных предметов.

Требования: работа выполняется на формате А-2; материал – акварель; характер изображения: работы в технике акварели «по-сырому».

Задание №3. Техника «по-сырому». Гризайль. Натюрморт в ахроматических тонах

Задачи: овладеть мастерством передачи светотональных отношений в живописи,

освоить технику акварельной живописи – гризайль; выполнить краткосрочный этюд натюрморта в ахроматических тонах (гризайль) из гипсовой розетки или вазы, темного кувшина и драпировки.

Требования: работа выполняется на формате А-2; материал – акварель; характер изображения: работы в технике акварели в ограниченной цветовой гамме (гризайль).

Задание №4. Этюд в технике «по-сырому». Этюд в технике «по-сухому» с повторными лессировками. Два этюда одного простого натюрморта в разных техниках.

Задачи: овладеть мастерством передачи светотональных отношений в живописи в акварельных техниках «по-сырому» и «по-сухому»; выполнить два краткосрочных этюда простого натюрморта в контрастной цветовой гамме; подготовительный рисунок для краткосрочных этюдов можно выполнить тонкой кистью акварелью по тону близкой к общему колористическому решению этюдов или карандашом, обозначив только границы предметов, теней, полутонов, света и бликов без тонального разбора формы, рефлексы выявить в процессе работы акварелью.

Требования: работа выполняется на формате А-2; материал – акварель; характер изображения: работы в технике акварели в контрастной цветовой гамме

Задание №5. Натюрморт в контрастных цвето-тональных отношениях.

Задачи: овладеть мастерством передачи контрастных цвето-тональных отношений в акварельных этюдах «по-сырому» и «по-сухому»; выполнить краткосрочные этюды натюрморта (3-4 односеансных этюда) в контрастной цветовой гамме; один из этюдов рекомендуется выполнить в один прием («a'la prima») – цвето-тональные отношения берутся сразу в полную силу с учетом высветления тона при высыхании и больше не переписываются; под акварельную живопись выполняется линейно-конструктивный рисунок карандашом без тонального разбора формы, намечаются только границы предметов, теней, полутонов, света и бликов, рефлексы выявить в процессе работы акварелью.

Требования: работа выполняется на формате А-2; материал – акварель; характер изображения: этюды в технике акварели в контрастной цветовой гамме

Задание №6. Смешанная техника «по-сырому» и «по-сухому». Натюрморт в нюансных цвето-тональных отношениях

Задачи: выполнить краткосрочные этюды натюрморта (3-4 односеансных этюда) в нюансной цветовой гамме: «теплой», «холодной», «смешанной»; натюрморт с гипсовой розеткой, натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой (2-3 шт.); степень сложности натюрморта и цветовая гамма определяются преподавателем.

Требования: работа выполняется на формате А-2; материал – акварель; характер изображения: этюды в технике акварели «по-сырому» и «по-сухому» в нюансной цветовой гамме.

Завершение и оформление работ, проверка выполнения итоговой экспозиции.

Работы должны быть выполнены материалами в соответствии с заданиями и оформлены в паспорту.

3 семестр

Задание №1. Декоративно-объемный характер эскиза миниатюры «Памятники архитектуры» на основе этюдов и зарисовок

Задачи: выполнить эскиз миниатюры «Памятники архитектуры» на основе пленэрных зарисовок и этюдов архитектурных памятников; разработать композиционное и цветовое решение; применить стилизацию изображения.

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – акварель; характер изображения: этюды в технике акварели «по-сырому» или «по-сухому»

Задание №2. Декоративно-объемный характер изображения. Натюрморт из бытовых предметов

Задачи: выполнить натюрморт из бытовых предметов в декоративно-объемной манере; выделять предметы по принципу соотношения теплых и холодных цветов, усилением контура, объем и пространство выделять цветом по законам цветового контраста, дополнительных цветов и пограничного контраста.

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – акварель; характер изображения: декоративно-объемная стилизация

Задание №3. Декоративно-объемный характер изображения. Модуль. Натюрморт из бытовых предметов.

Задачи: выполнить натюрморт из бытовых предметов, применив модуль как средство достижения декоративно-объемного стилизованного изображения; разработать композиционное и цветовое решение; предварительно карандашом нанести модульную сетку; вариант задания - натюрморт в технике «витраж».

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – акварель; характер изображения: декоративно-объемная стилизация

Задание №4. Декоративно-объемный характер изображения. Натюрморт с атрибутами искусства

Задачи: передать материальность, объем, пространство и среду, выполняя натюрморт из бытовых предметов, дополненных предметами искусства (гипсовой маской, вазой, розеткой, античной головой), применив декоративно-объемный характер изображения, декоративные приемы передачи фактуры, рисунка тканей и т. д.; разработать композиционное и цветовое решение.

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – акварель; характер изображения: декоративно-объемная стилизация

Задание №5. Декоративно-объемный характер изображения. Этюд пуантелью в сочетании двух приемов

Задачи: выполнить акварелью натюрморт, применив технику отдельного мазка («пуантэль») красками с использованием белого поля листа; передать объем, пространство и среду живописными средствами за счет оптического смешения цветов

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – акварель; характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Завершение и оформление работ, проверка выполнения итоговой экспозиции.

Работы должны быть выполнены материалами в соответствии с заданиями и оформлены в паспорту.

4 семестр

Задание №1. Формальный прием передачи эмоционального характера восприятия. Этюд натюрморта.

Задачи: разработать композиционное и цветовое решение натюрморта на тему «Этюд – впечатление» (натюрморт осенний, праздничный и т.д.); передать эмоциональный характер восприятия через раскрытие цвето-тональных отношений, выявление декоративно-экспрессионистических возможностей цвета и фактуры (работы А. Матисса, М. Сарьяна), и образное решение натюрморта (работы К. Петрова-Водкина, И. Машкова, Б. Кустодиева и А. Куприна); изучить свойства материалов, освоить технику и основные приемы живописи гуашью (темперой, акрилом).

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет) большой кистью (№ 22-24) за одно занятие; материал – гуашь (темпера, акрил); характер изображения: декоративно-объемная стилизация, активные сочетания основных цветов (работы А. Матисса, А. Дерена).

Задание №2. Формальные приемы ограниченной цветовой гаммы: красный, синий, желтый, зеленый.

Задачи: создать гармонично-уравновешенную композицию натюрморта минимальными средствами на основе трех – четырех цветов; распределяя применение цвета следующим образом: желтый цвет – свет на предметах, синий цвет – собственные и падающие тени, красный и зеленый цвет – полутона и фон.

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – гуашь (темпера, акрил); характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Задание №3. Формальные приемы плоскостного характера изображения - «Витраж». Натюрморт.

Задачи: разработать композиционное и цветовое решение натюрморта-сочинения по представленному ряду предметов; предметы всех планов изображать плоскими, в основных проекциях, без использования линейной перспективы; применять основные виды цветовой гармонии: в нюансной, контрастной цветовой гамме и в средних тонах

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – гуашь (темпера, акрил); характер изображения: декоративно-плоскостная стилизация.

Задание №4. Формальные приемы декоративно-объемного характера изображения на черном фоне. Стилизация натюрморта.

Задачи: разработать композиционное и цветовое решение изображения в заданном преподавателем жанре (натюрморта, фрагмента интерьера, натюрморта в интерьере и др.); объем и пространство передавать условно с помощью цвета; предметы всех планов решать одинаково, применяя стилизацию изображения; предварительно карандашом нанести модульную сетку; вариант задания - натюрморт в технике «витраж».

Требования: работа выполняется на листе черной бумаги формата 55×75 см (планшет); материал – гуашь (темпера, акрил); характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Задание №5.1. Формальные приемы объемного характера изображения в ограниченной цветовой гамме. Архитектурная фантазия.

Задачи: разработать композиционно-цветовое решение декоративного изображения на тему «Архитектурная фантазия» («Башня», «Ворота», «Мост» и др.); выполнить композицию из простых геометрических объемов: в ограниченной цветовой гамме (в «спектральной цветовой палитре»); стилизацию форм изображения, передачу объема цветом выполнять по представлению и воображению.

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – гуашь (темпера, акрил); характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Задание №5.2. Формальные приемы объемного характера изображения в сложной цветовой гамме. Архитектурная фантазия.

Задачи: использовать композиционное решение декоративного изображения Задания №5 на тему «Архитектурная фантазия» («Башня», «Ворота», «Мост» и др.); выполнить композицию в полной цветовой гамме; стилизацию форм изображения, передачу объема цветом выполнять по представлению и воображению, стремясь достичь сложной цветовой гармонии.

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – гуашь (темпера, акрил); характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Задание №6. Формальные приемы объемного характера изображения. Натюрморт с атрибутами искусства.

Задачи: разработать композиционное и цветовое решение натюрморта, передать материальность, объем, пространство и среду, выполняя натюрморт из бытовых

предметов, дополненных предметами искусства (гипсовой маской, вазой, розеткой, античной головой); применить декоративные приемы передачи фактуры, рисунка тканей и т. д.

Требования: работа выполняется на листе формата 55×75 см (планшет); материал – акварель; характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Завершение и оформление работ, проверка выполнения итоговой экспозиции.

Работы должны быть выполнены материалами в соответствии с заданиями и оформлены в паспорту.

5 семестр

Задание №1. Натюрморт в интерьере. Лаконичная стилизация.

Задачи: разработать и выполнить декоративно стилизованный натюрморт в интерьере в стилистике одного из мастеров начала XX века (Брака, Пикассо, Фалька, Шевченко, Гончаровой, Куприна, Лентулова, Осьмеркина и др.), руководствуясь принципом «минимум средств, максимум выразительности»; лаконизм исполнения поддержать, используя 3 - 4 (основные), а также белую и черную краски; выделить цветовой акцент в композиции натюрморта (работы А. Куприна); выполнить форэскизы, этюды и поисковые варианты цветового решения композиции для утверждения преподавателем.

Требования: форэскизы выполняются на листах форматах А-3, А-4, итоговая работа - на форматах 50×70 см, 55×75 см, 70×70 см; основа: бумага, картон, ДВП, холст; материал – акварель, гуашь, акрил, темпера, масло; характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Задание №2. Портрет. Автопортрет. Стилизация. Техники - гуашь, темпера, акрил

Задачи: выполнить декоративно стилизованный автопортрет, портрета в стилистике одного из мастеров рубежа XIX – XX века; изучить индивидуальную манеру письма одного из художников, избегая простого копирования творческой манеры, раскрыть в стилизованных формах портрета полноту образной характеристики модели, в автопортрете увидеть свой образ.

Требования: форэскизы выполняются на листах форматах А-3, А-4, итоговая работа - на форматах 50×70 см, 55×75 см, 70×70 см; основа: бумага, картон, ДВП, холст; материал – акварель, гуашь, акрил, темпера, масло; характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Задание № 3. Абстрактная композиция. Стилизация поверхности.

Задачи: создать динамичную композицию в контрастной цветовой гамме, применяя композиционно-колористическую и тональную организацию элементов на плоскости в соответствии с учебной задачей и творческим замыслом; одновременно использовать несколько разных техник, материалов, фактур, средств художественной выразительности, свойственных различным видам искусства, способствующих раскрытию темы «Прорыв», «Внедрение», «Взрыв», «Экспрессия»; «Водопад», «Фейерверк», «Шторм» и др.

Требования: форэскизы (7 - 10 вариантов) выполняются на листах форматах А-3, А-4, итоговая работа - на форматах 50×70 см, 55×75 см, 70×70 см; основа: бумага, картон, ДВП, холст; материал – акварель, гуашь, акрил, темпера, масло; характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Задание № 4. Однофигурная композиция. Стилизация ритма.

Задачи: на основе натуральных зарисовок выполнить стилизованную декоративную однофигурную живописную композицию в интерьере или природной среде; передать ритмическую организацию света и тени, форм, линий, штрихов, цветовых и тональных пятен, подчеркивая те или иные средства выразительности в зависимости от характера

образа; для усиления декоративной составляющей образа применить разные фактуры, рельефную пасту, ввести контур, коллаж и форсированное цветовое решение и пр.; по утвержденным поисковым вариантам цветового решения выполнит «картон» и итоговую работу, опираясь на примеры из мировой художественной культуры.

Требования: натурные наброски и зарисовки выполняются на листах формата А-2, А-3, А-4; форэскизы - на листах формата А-3, А-4, итоговая работа - на форматах 50×70 см, 55×75 см, 70×70 см; основа: бумага, картон, ДВП, холст; материал – акварель, гуашь, акрил, темпера, масло; характер изображения: декоративно-объемная стилизация.

Завершение и оформление работ, проверка выполнения итоговой экспозиции.

Работы должны быть выполнены материалами в соответствии с заданиями и оформлены в паспорту.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ к комплексу практических заданий по дисциплине «Колористика. Живопись и скульптура» II. ЧАСТЬ. «ЖИВОПИСЬ»

- ◆ композиционные и колористические достоинства произведения;
- ◆ поиск и передача «настроения» этюда;
- ◆ авторская трактовка характера освещенности и тональности;
- ◆ определенность фактуры картинной плоскости;
- ◆ декоративность предметов в первом приближении;
- ◆ выразительность и декор драпировок, пропись и орнаментализация;
- ◆ поиск собственного видения постановки;
- ◆ разработка композиционного строя и цветовой палитры с учетом сложившихся стилевых закономерностей;
- ◆ привнесение авторского начала в «прочтение» стиля мастера;
- ◆ образное и стилевое единство произведения (цвето-тональные отношения, рисунок и характер пластической деформации предметов постановки, техника мазка и пр.).

Аттестация не выставляется в случае отсутствия состава работ.

Итоговая аттестация в форме *зачета с оценкой* – в конце семестра проводится кафедральный просмотр всех работ, оценка выставляется коллегиально.

оценка «зачтено» - ставится в том случае, если студент предоставил все работы в соответствии с программой, аудиторные и самостоятельные практические работы выполнены на высоком/базовом уровне в соответствии с поставленными целями и задачами, студент проходил все формы контроля.

оценка «не зачтено» - ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня.

семестр 2 Задания № 1 – 6

Критерии оценки. Правильность ответов оценивается следующим образом:

правильно выполнено	зачтено / не зачтено	баллы Заданию №1,2,3	баллы Заданию № 4,5	баллы Заданию № 6
85 - 100%	зачтено	9 - 10	17 - 20	26 - 30
70 - 84%		7 - 8	14 - 16	21 - 25
60 - 69%		6	12 - 13	18 - 20
менее 60%	не зачтено	менее 6	меньше 12	меньше 18

семестр 3
Задания № 1 – 5

Критерии оценки. Правильность ответов оценивается следующим образом:

правильно выполнено	зачтено / не зачтено	баллы Заданию №1-5
85 - 100%	зачтено	17 - 20
70 - 84%		15 - 16
60 - 69%		12 - 14
менее 60%	не зачтено	меньше 12

семестр 4
Задания № 1 – 6

Критерии оценки. Правильность ответов оценивается следующим образом:

Правильно выполнено	зачтено / не зачтено	баллы Заданию №1,2,3,4	баллы Заданию №5, 6
85 - 100%	зачтено	13 - 15	17 - 20
70 - 84%		11 - 12	15 - 16
60 - 69%		9 - 10	12 - 14
менее 60%	не зачтено	менее 9	меньше 12

семестр 5
Задания № 1 – 4

Критерии оценки. Правильность ответов оценивается следующим образом:

правильно выполнено	зачтено / не зачтено	баллы Заданию №2,4	баллы Заданию №1,3
85 - 100%	зачтено	26 - 30	17 - 20
70 - 84%		21 - 25	15 - 16
60 - 69%		18 - 20	12 - 14
менее 60%	не зачтено	меньше 18	меньше 12

III. ЧАСТЬ. «СКУЛЬПТУРА»

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА
по дисциплине
«КОЛОРИСТИКА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА»

Варианты заданий для коллоквиума в пятом семестре

РАЗДЕЛ 1. Преобразование объема в рельеф

Темы: Тема 1.1. Ознакомление с рельефом-копированием. Лепка копии рельефа растительного орнамента. Рельеф растительного орнамента. Лепка рельефа с объемного натюрморта с драпировкой. Объемный натюрморт с натуры (барельеф)

Задание 1.

- 1 - раскройте понятие «скульптура»;
- 2 - назовите основные скульптурные материалы;

Задание 2.

- 1 - назовите виды рельефов;
- 2 – назовите основные скульптурные инструменты;

Задание 3.

- 1 – назовите виды скульптуры;
- 2 – что такое пластический язык скульптуры?

Задание 4.

- 1 – назовите жанры скульптуры;
- 2 – что означает понятие «художественный образ в скульптуре»?

Варианты заданий для коллоквиума в шестом семестре

РАЗДЕЛ 2. Объемная композиция

Темы: Анималистика в скульптуре. Лепка по иллюстрации. Объемная анималистика. Объемные скульптурные композиции. Скульптура человека в динамике (спортсмена, танцора и т.д.). Однофигурная тематическая композиция «Человек».

Задание 1.

- 1 - назовите приемы работы с мягким материалом;
- 2 - назовите монументальные скульптурные произведения;

Задание 2.

- 1 - назовите известных российских скульпторов;
- 2 – раскройте понятие «анималистика»;

Задание 3.

- 1 – назовите этапы и требования к изготовлению глаголя;
- 2 – назовите военные памятники и монументы;

Задание 4.

- 1 – назовите скульпторов Ростовской области;
- 2 – назовите термины и понятия в области скульптуры;

Коллоквиум как способ промежуточной проверки и оценки знаний, умений, навыков студента проводится в середине семестра по пройденным темам изучаемого предмета, представляет собой мини-экзамен. Коллоквиум может проводиться в устной или письменной форме (опроса или опроса с билетами). При письменной форме ответы оцениваются после проверки работ по шкале баллов и уровней («высокий» - «низкий»).

Задачи коллоквиума:

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме или разделу;
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по теме или разделу;
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к занятию;
- демонстрация умения работы с различными видами источников;

Этапы проведения коллоквиума:

1. подготовительный (уточнение темы, цели и задач занятия; выдача билетов с вопросами по заданной теме или разделу);
2. этап написания контрольной работы по пройденной теме или разделу (уточнение времени работы, комментарии, пояснения);
3. итоговый (студенты сдают подписанные работы преподавателю для проверки)

Критерии оценки коллоквиума:

Условия: выполнить 4 тестовых заданий за 10 минут.

Схема перевода оценок по «Заданиям» блиц-опроса в баллы:

(1 правильный ответ – 2,5 балла)

«зачет» 9 - 10 баллов - высокий уровень:

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела;
- полные, последовательные, логически излагаемые аргументированные ответы;
- демонстрация знаний в объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы;

«зачет» 7 - 8 баллов - средний уровень:

- наличие несущественных ошибок, не достаточно аргументированные ответы;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
- четкое изложение учебного материала.

«зачет» 6 баллов - базовый уровень:

- наличие несущественных ошибок в ответе, отсутствие аргументации, но достаточно грамотное и логичное изложение;

- демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по пройденной теме;
- не структурированное, нелогичное изложение учебного материала при ответе.

«не зачет» 5 - 0 баллов - низкий уровень:

- незнание материала темы или раздела;
- при ответе возникли серьезные ошибки;
- студент присутствовал на занятии, но не сдал работу на проверку.

III. ЧАСТЬ. «СКУЛЬПТУРА»

КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине «КОЛОРИСТИКА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА»

Темы практических заданий

5 семестр

Раздел 1. Преобразование объема в рельеф

Задание № 1. Рельеф растительного орнамента.

Задание № 2. Объемный натюрморт с натуры.

Задание № 3. Итоговая экспозиция.

6 семестр

Раздел 2. Объемная композиция

Задание №4. Объемная анималистика.

Задание №5. Однофигурная тематическая композиция «Человек».

Задание №6. Итоговая экспозиция.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению работ задания

Практические задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи художественно-графическими средствами. Выполнение практических заданий целесообразно начинать с ясного и четкого определения цели и задач работы, понимания личной позиции автора.

Необходимо, чтобы работа воспринималась как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Работа на практических занятиях направлена на оптимизацию активной учебной деятельности студентов, а также на выработку навыков самостоятельной проектно-творческой деятельности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ЗАДАНИЯ

5 семестр

Задание № 1. Рельеф растительного орнамента.

Задачи: выполнить формообразование объемной композиции в рельеф, вылепить копию растительного рельефа; выявить основные пластические особенности данного рельефа, соотношение объемов в рельефе, тяжесть и весомость пластических масс; освоить технологию объемно-пластического формообразования (рельеф-копирование орнамента) и технику лепки мягким материалом; пластилин или глину тщательно размять в руках, чтобы удалить из массы пузырьки воздуха.

Требования: работа выполняется в аудитории на скульптурном станке; размер: планшет 35x45 см; материалы и инструменты: мягкая глина, пластилин, стек.

Задание № 2. Объемный натюрморт с натуры.

Задачи: выполнить лепку барельефа с объемного натюрморта; выявить основные пластические особенности натюрморта, соотношение объемов, тяжесть и весомость пластических масс, соразмерить в масштабе предметы, составляющие натюрморт; выбрать наиболее интересный ракурс восприятия натюрморта; освоить технологию объемно-пластического формообразования скульптурного выпуклого изображения и технику лепки мягким материалом; пластилин или глину тщательно размять в руках, чтобы удалить из

массы пузырьки воздуха.

Требования: работа выполняется в аудитории на скульптурном станке; размер: планшет 35x45 см; материалы и инструменты: мягкая глина, пластилин, стек.

Задание №3. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции
6 семестр

Задание № 4. Объемная анималистика.

Задачи: выполнить объемную анималистику (животного с реальными пропорциями частей тела или декоративно-художественный образ) по иллюстрации; провести сбор и анализ фотоматериала, сделать зарисовки модели карандашом с разных сторон; изучить основные правила и приемы создания скульптурного образа; изготовить каркас: утвердить стальной каркас на доске, в местах утолщения тела фигуры прикрепить к каркасу крученую проволоку; поместить остов статуи на треножном станке, начать обкладывать каркас лепной глиной так, чтобы получалась фигура в общих чертах; отделать фигуру, довести ее до сходства с натурой, удаляя в одном месте лишнюю глину, добавляя в другом ее недостаток; передать пропорции и характерные анатомические и пластические особенности животного средствами скульптуры.

Требования: работа выполняется с изготовлением каркаса; материал - глина, пластилин; размер: Н =30 - 35 см.

Задание № 5. Однофигурная тематическая композиция «Человек»

Задачи: выполнить объемную скульптурную композицию человека в динамике (спортсмена, танцора и т.д.); провести сбор и анализ фотоматериала, сделать зарисовки модели карандашом с разных сторон; изучить основные правила и приемы создания скульптурного образа; изготовить каркас: утвердить изогнутый стальной каркас на доске так, чтобы части не выходили за пределы будущей фигуры; в местах утолщения тела фигуры прикрепить к каркасу крученую проволоку; поместить остов статуи на треножном станке, начать обкладывать каркас лепной глиной так, чтобы получалась фигура в общих чертах; отделать фигуру, довести ее до сходства с натурой, удаляя в одном месте лишнюю глину, добавляя в другом ее недостаток; передать пропорции, характерную пластику и особенности анатомического строения человека средствами скульптуры.

Требования: работа выполняется с изготовлением каркаса; материал - глина, пластилин; размер: Н =70 - 75 см.

Задание № 6. Завершение и оформление работ, выполнение итоговой экспозиции

Критерии оценки на зачете:

Аттестация не выставляется в случае отсутствия состава работ.

Итоговая аттестация в форме *зачета с оценкой* – в конце семестра проводится кафедра́льный просмотр всех работ, оценка выставляется коллегиально.

оценка «зачтено» - ставится в том случае, если студент предоставил все работы в соответствии с программой, аудиторные и самостоятельные практические работы выполнены на высоком/базовом уровне в соответствии с поставленными целями и задачами, студент проходил все формы контроля.

оценка «не зачтено» - ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня.

Критерии оценки. Правильность ответов оценивается следующим образом:

правильно выполнено	зачтено / не зачтено	баллы Заданию №3, 6	баллы Заданию № 6
85 - 100%	зачтено	9 - 10	34 - 40
70 - 84%		7 - 8	28 - 33
60 - 69%		6	24 - 27
менее 60%	не зачтено	менее 6	меньше 24