

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

по специальностям среднего профессионального образования
54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(углубленной подготовки)

Вид подготовки: Художественное кружевоплетение
Художественная роспись по дереву

54.02.01. Дизайн по отраслям в области культуры и искусства
(углубленной подготовки)

ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Преподаватель – САДОВСКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Рассмотрено на заседании
Методической комиссии
Протокол №1 от 29.08.2017
Председатель МК
Л.А. Корчагова

Составитель: Садовская Галина Михайловна, преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»

Методические указания

Очная форма обучения / Департамент образования Вологодской области, БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»/

Изложены: пояснительная записка, краткое содержание дисциплины, перечень практических работ, рекомендации по выполнению и организации практических и самостоятельных работ обучающихся, информационное обеспечение.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Учебная дисциплина «Цветоведение» является важным компонентом комплекса художественных дисциплин, играющих основную роль в процессе подготовки специалистов в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, а так же в воспитании профессиональных качеств, необходимых для развития творческой личности.

Преподавание учебной дисциплины «Цветоведение» осуществляется в связи с такими дисциплинами учебного плана, как живопись, рисунок, композиция, история искусства, декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы, декоративное рисование.

Цвет является одним из наиболее выразительных средств, применяемых в художественной промышленности и народных художественных промыслах.

Знание основных характеристик цвета и правил пользования ими является главным в освоении живописной грамоты и декоративного рисования. Умение использовать выразительные свойства цвета очень важно для успешной производственно-творческой работы при создании предметов декоративно-прикладного искусства.

Какова природа цвета? Почему меняется цвет предмета при разном освещении? Как цвет влияет на настроение человека? В чем секрет цветовой гармонии, которую мы постоянно наблюдаем в природе? Как создается колорит? С подобными вопросами сталкивается любой начинающий художник. Учебная дисциплина «Цветоведение» даст ответы на эти вопросы.

Программа «Цветоведение» ставит следующую цель:

- научить будущего художника видеть и передавать красочное богатство окружающего мира;

и задачи:

- изучение основ теории цветоведения и связи его с другими предметами художественного цикла;
- применение правил и законов цветоведения на практике при создании художественных композиций;
- развитие образного мышления и чувства цвета;
- воспитание эстетической культуры и развитие художественных и творческих способностей студентов.

Разделы программы строятся по принципу последовательности изложения материала - от простого к сложному.

Первая задача программы решается путем сообщения студентам нужных теоретических сведений о законах и правилах цветоведения, природе цвета, характеристике цветов и роли цвета в декоративно-прикладном искусстве.

В основе теоретической части программы лежат учебные задачи по изучению:

- физическая природа цвета и его характеристики;
- основные свойства цвета;
- законы смешения цветов;

- правила составления гармонических колоритов.

Изобразительные умения и навыки складываются в результате систематических постоянных упражнений. Поэтому практическим работам в программе отводится большая часть из отведенного по учебному плану времени. Каждому практическому заданию предшествует теоретическое обоснование. Более глубокому сознательному и активному отношению к делу поможет наглядный материал: схемы выполнения практических работ, репродукции из цветных альбомов, таблицы, электронные презентации.

Учебная программа предполагает разные формы работы со студентами: лекции, сообщения, практическая работа в кабинете под руководством преподавателя, самостоятельный сбор материала во внеурочное время, самостоятельная работа по проверке знаний, умений и навыков.

Все эти компоненты учебной дисциплины помогут воспитать у студентов творческие способности и эстетический вкус (умение видеть красоту цветосочетаний в природных и декоративных формах), необходимые для формирования личности художника декоративно-прикладного искусства.

На изучение предмета «Цветоведение» отводится 32 часа аудиторных работ (7ч. – теоретических занятий, 25ч. – практических занятий) + 16 часов самостоятельных работ. Всего – 48 часов.

В конце семестра студенты сдают экзамен, в который включены вопросы для проверки теоретических знаний и практическая работа для проверки умений и навыков, полученных на занятиях.

После изучения учебной дисциплины «Цветоведение» обучающиеся должны:

Иметь представление:

- о физической природе цвета;
- о роли цвета в развитии изобразительного искусства в целом;

Знать:

- и владеть специальной терминологией в рамках предмета;
- характеристики и свойства цветов;
- законы изменения цветов при смешивании;
- теорию составления гармонических цветосочетаний;
- задачи и значение предмета для овладения профессией.

Уметь:

- работать с цветом и получать заданный цвет или тон путем смешивания красок;
- различать хроматические и ахроматические, теплые и холодные цвета;
- работать с цветовым кругом;
- составлять гармонические цветосочетания и применять их при создании декоративных композиций;
- применять на практике основные правила и законы цветоведения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1.1. Природа цвета и его характеристики

Краткая характеристика программы дисциплины.

Материалы и оборудование.

Роль цвета в декоративно-прикладном искусстве.

Художественные и эстетические свойства цвета.

Физические законы оптики.

Особенности восприятия цвета.

Классификация цветов. Теплые, холодные цвета.

Хроматические, ахроматические растяжки и составление простых композиций.

(Теория - 2 час.)

После изучения темы обучающимся необходимо:

Понимать:

- цель и задачи предмета «Цветоведение» и связь его с другими предметами художественного цикла;

- значение предмета для овладения профессией;

Знать:

- разделы составляющие предмет «Цветоведение»;

- природу цвета, классификацию цветов.

Практическая работа 1 (5ч.)

Самостоятельная работа (3ч.)

Тема 1.2. Основные закономерности создания цветового строя.

Основные и производные цвета.

Механическое и оптическое смешение цветов.

Спектральные цвета. Цветовой круг.

Дополнительные цвета. Светлотные и цветовые контрасты.

(Теория – 2 часа)

После изучения темы обучающимся необходимо:

Понимать:

- природу возникновения и восприятия любого цвета.

Знать:

- основные и производные цвета;

- виды смешения цветов;

- природу спектральных цветов;

- как строится цветовой круг;

- суть светлотных и цветовых контрастов.

Уметь:

- построить цветовой круг и определять по нему характеристики цветов;

- выполнять выкладки цветов;

- равномерно смешивать и аккуратно прокрывать небольшие поверхности на бумаге приготовленными составами красок.

Практическая работа 2 (7ч.)

Самостоятельная работа (4ч.)

Тема 2.1. Правила составления гармонических цветовых сочетаний

Составление гармонических колоритов в простых композициях.

Однотоновая гармония. Родственные и контрастные сочетания.

Составление многоцветных композиций. (Теория – 1ч.)

После изучения темы обучающимся необходимо:

Знать:

- определение понятий «колорит», «гармонические сочетания»;
- виды колоритов и гармонических сочетаний;
- основные правила и приемы составления цветовой гармонии;

Уметь:

- составлять сложные цветовые оттенки любого цвета;
- владеть техникой работы с красками;
- грамотно оформить свою работу.
- составлять несложные композиции;

Практическая работа 3 (5 ч.)

Самостоятельная работа (7ч.)

Тема 2.2. Применение законов и правил цветоведения на практике.

Изобразительная функция цвета. Связи цвета с эстетическим и эмоциональным опытом. Выразительность и изобразительность.

(Теория – 1 ч.)

После изучения темы, обучающимся необходимо:

Понимать:

- задачи и значение предмета для овладения профессией.

Знать:

- о роли цвета в развитии изобразительного искусства в целом;
- и владеть специальной терминологией в рамках предмета;

Уметь:

- составлять гармонические цветосочетания;
- применять на практике знания и умения, полученные при изучении дисциплины;
- грамотно подбирать цвета для составления колоритов;
- увидеть и почувствовать различное настроение в произведениях изобразительного искусства в зависимости от цветового решения.

Практическая работа 4 (4ч.)

Контрольная работа по пройденным темам. (3 ч.)

а) Колористическая разработка композиции по заданному варианту.

б) Ответить на вопросы.

Самостоятельная работа (3 ч.)

Методические рекомендации для выполнения практических работ

Практическая работа 1.

Задание:

а) Выполнить «ахроматическую» растяжку с помощью белил. (Формат А-4. Работа выполняется гуашевыми красками. Время работы 1 час.)

б) Выполнить «хроматическую» растяжку, используя белую и черную краски. Определить на растяжке 3 свойства цвета – светлоту, тон, насыщенность. (Формат А-4. Работа выполняется гуашью. Время работы 1 час)

в) Применить любую из выполненных растяжек для составления несложной композиции. (Формат А-4. Работа выполняется гуашью. Время работы 2 часа)

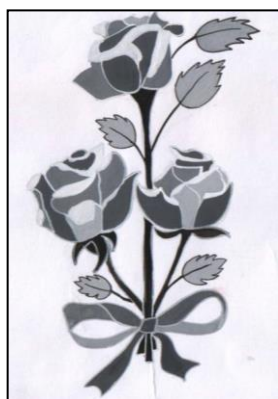
Пример выполнения работы:

- ахроматическая растяжка

- хроматическая растяжка

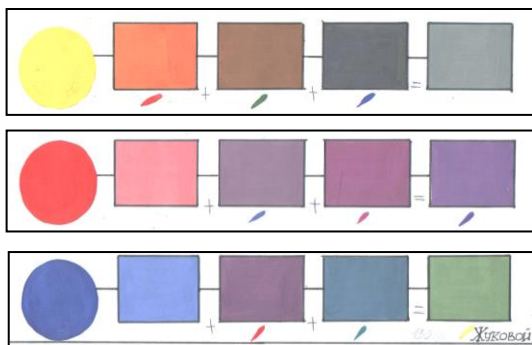
- применение растяжки

Практическая работа 2.

Задание:

а) Используя три основных цвета – желтый, красный и синий получить сложные оттенки путем последовательного добавления 4-х любых цветов в любых пропорциях в каждый основной цвет. (Формат А-4. Работа выполняется гуашевыми красками. Время работы 2 часа.)

Пример выполнения работы:

б) Построить полосу спектральных цветов. Построить несложную композицию с поочередным добавлением к спектральным цветам белого и черного цветов.

(Формат А-4. Работа выполняется гуашевыми красками. Время работы 2 часа.)

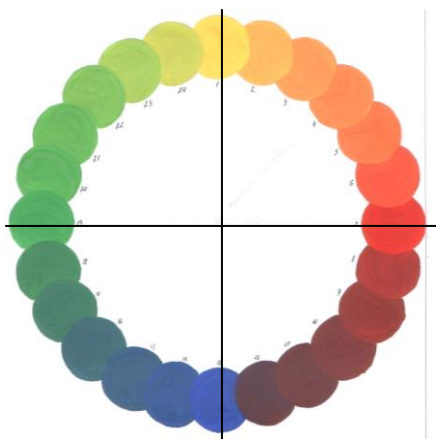
Пример выполнения работы:

в) Построить цветовой круг, используя циркуль, линейку, транспортир. Разделить его на 4 сектора и заполнить цветом. Определить пары дополнительных и контрастных цветов. *(Формат А-4. Работа выполняется гуашевыми красками. Время работы 3 часа.)*

Пример выполнения работы:

Цветовой круг

Практическая работа 3.

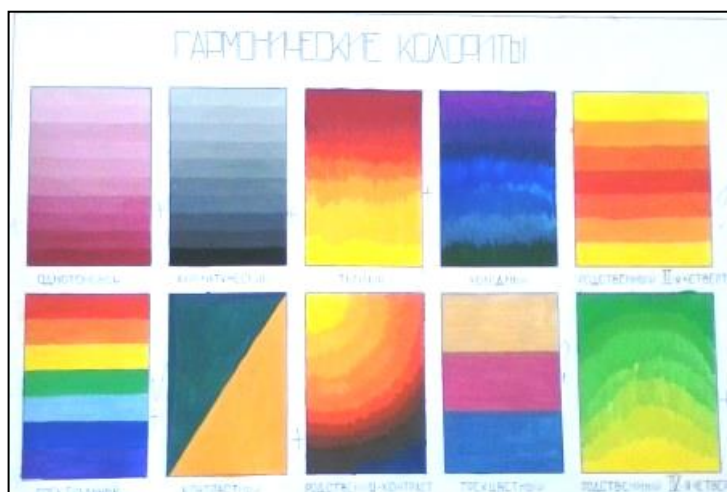
Задание:

а) Используя цветовой круг, выполнить выкладки гармонических цветовых сочетаний и красиво оформить их на одном листе:

- однотонные сочетания, ахроматические, родственные, контрастные, родственно-контрастные, теплые и холодные; сочетания трех цветов (вершин вписанного в цветовой круг треугольника), сочетания четырех цветов. Цветовые сочетания дополняются растяжками белым и черным цветами. (Формат А-3. Работа выполняется гуашевыми красками. Время работы 4 часа.)

б) Оформление выкладки гармонических цветовых сочетаний в единую композицию на листе Ф-А3. Время работы 1 час.)

Пример выполнения работы:

гармонические цветовые сочетания

Практическая работа 4.

Задание:

Составить две орнаментальные композиции, используя любые гармонические сочетания, взятые из составленной выкладки. (Формат А-4. Работа выполняется гуашевыми красками. Время работы 4 часа.)

Пример выполнения работы:

теплые цвета

родственно-контрастные цвета

Контрольная работа по пройденным темам. (3 часа)

Задание:

а) Выполнить колористическую разработку композиции по заданному варианту. (Формат А-4. Работа выполняется гуашевыми красками.)

Пример выполнения работы:

б) Ответить на вопросы (4 варианта):

1 вариант

1) На какие две группы можно разделить все природные цвета. Дайте характеристику этим группам цветов.

2) Какие науки включает в себя предмет Цветоведение. Какие аспекты цвета они изучают.

3) Перечислите основные виды гармонических колоритов.

2 вариант

1) Назовите три основные характеристики хроматических цветов. Дайте им определение.

2) На какие две группы можно разделить все хроматические цвета. Дайте им характеристику.

3) В чем заключается суть светлотных и цветовых контрастов.

3 вариант

1) Может ли цвет повлиять на наше настроение. Какие ощущения вызывают те или иные цвета (приведите примеры).

2) Дайте определение контрастным цветам. Как определить их на цветовом круге.

3) Какие свойства цветов называются «не собственными».

4 вариант

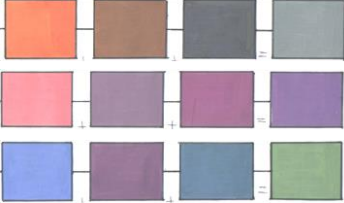

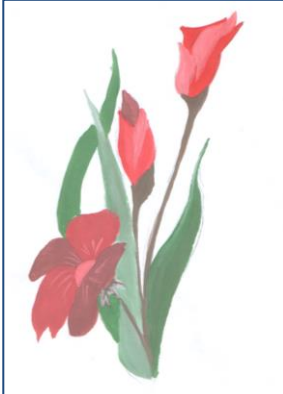
1) Чем отличаются основные цвета от производных.

2) Какие цвета называются дополнительными. Как определить их на цветовом круге.

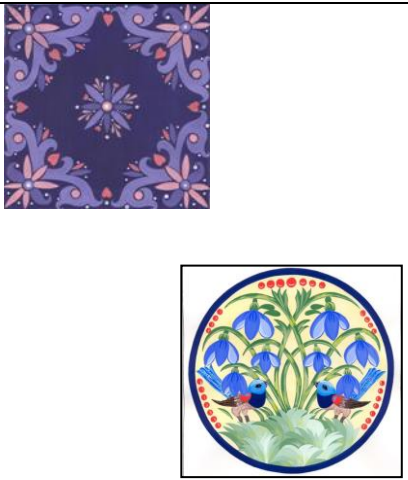
3) Как называются цвета, находящиеся в одной четверти цветового круга.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

№ п/п	Рекомендации к выполнению задания	Примеры выполнения задания	Материал	Время выполнения задания
1.	Составить композиции в теплых и холодных цветах.			
	1. Для работы возьмите лист Ф-А4 и разделите его на две равные части. В одной части листа расположите все холодные цвета, как чистые, так и производные. В другой части все теплые цвета. 2. Затем используйте эти цвета для создания несложных рисунков 3. Ваша задача создать как можно больше различных оттенков.		Бумага карандаш гуашь кисть. палитра	2ч.
2.	Отработать навыки смешивания любых цветов с белилами и прокрасить ими 10 или более квадратиков.			

	1. На листе Ф-А4 начертите 10 или более квадратиков и покройте их различными цветами, смешанными с белилами. 2. При смешивании краски разводите на палитре до густоты жидкой сметаны и как можно аккуратнее прокрасьте форму квадрата. Начинайте прокрывать с краев квадрата, а затем заполните середину. 3. Чтобы на вашей работе не было разводов, в разведенную краску не добавляйте воды, а кисточку намочите только в начале покрытия каждого квадратика.		Бумага карандаш гуашь, кисть. палитра	1
3.	Выполнение декоративной композиции с использованием сложных составных цветов.			
	1. На основе любого из трех основных цветов составьте 4 производных цвета. 2. Используя все эти цвета составьте несложную композицию. 3. Работа должна быть выполнена четко и аккуратно		Бумага Ф-А4, карандаш гуашь кисточка палитра	2
4.	Составление несложной композиции с использованием двух контрастных цветов с растяжкой на выбор.			
	1. Используя цветовой круг выберите любую пару контрастных цветов. 2. Выберите декоративный мотив и используя «растяжку» этих двух цветов выполните цветовую разработку этого мотива. 3. Ваша задача – получить как можно больше тональных оттенков этих двух цветов.		Бумага Ф-А4, карандаш гуашь палитра кисточка, дополнит ельная литература	1
5.	Составление простой композиции в однотоновом колорите.			

1. Используя какой-нибудь один цвет, составьте орнаментальный мотив или композицию в одноцветном колорите.2. Для этого постепенно добавляйте в палитру с этим цветом белила, по принципу «растяжки».3. Работа должна быть выполнена чисто аккуратно, без разводов.4. Постарайтесь получить как можно больше тональных оттенков цвета .		бумага, гуашь, кисть , карандаш палитра	2

6.	Составление многоцветных композиций для изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	1. Используя знания, полученные на уроках цветоведения составьте 2 композиции для небольшой салфетки или панно на Ф-А4 Они должны отличаться по форме и цветовому решению. Выбор формы свободный. 2. При составлении колорита, пользуйтесь таблицей, составленной на предыдущих занятиях. Выбор колорита свободный.		Карандаш гуашь Кисточка Палитра	7
7.	Составление словаря терминов по цветоведению	1. Используя записи предыдущих уроков, специальную и дополнительную литературу, интернет найдите и запишите в своей рабочей тетради определения, предварительно записанных на уроках, основных терминов цветоведения. 2. Определения должны быть четкими, ясно выраженными и понятными.	Пример: Колорит – это гармоническое сочетание цветов в художественном произведении	Конспекты уроков спец. литература, интернет	
8.	Выполнить анализ колористического решения изделия ДПИ и НПИ по своему выбору в письменном изложении.				

1. Для работы используйте произведения известных художников: натюрморты, пейзажи. 2. Вам необходимо проанализировать и охарактеризовать цветовое решение произведения и настроение созданное художником с помощью красок		Альбомы по искусству Дополнительная литература а интернет	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Никитина Н. Цветоведение. Колористика в композиции. Учебное пособие. М. Флинта Изд.Урал. ун-та 2017г.
2. Кузьмина Т.М. Композиция (электронный ресурс) Учебное пособие М. 2014г.

Дополнительная литература:

1. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика Учебное пособие. - Ростов на Дону. 2010г.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. Учебник. – М.: Академия, 2009.
3. Неменская Л. А. Искусство в жизни человека. – Москва.: Просвещение, 2009.
4. Ломоносова М. Т. Графика и живопись. Учебное пособие. – Москва.: АСТ Астрель, 2006.
5. Основы цветоведения: <http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php>
6. Словарь теории цвета: <http://akvis.com/ru/articles/color-theory/color-dictionary.php>
7. Колористика и цветоведение: <http://decko.ru/dizain/100-colorist>
8. Основы цветоведения, словарь терминов: <http://color.iatp.by>