

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по учебной работе

 /Г.А. Ибрянова/

«31» августа 2018 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ
СОЗДАНИЕ ЭСКИЗОВ БЕСПРЕДМЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПО ВИДАМ
ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ**

для студентов по специальностям:

54.02.05 Живопись (по видам)

(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),

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

Дисциплина: ОП 03. Цветоведение

Самара
2018-2019

Одобрены
Предметной цикловой комиссией

специальных дисциплин

«___»_____201__ г.

Председатель комиссии

_____ /И.А.Князева/

Составлены на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ / _____ /

преподаватель ГБПОУ
«Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-
Водкина»

В результате освоения учебной дисциплины «Цветоведение» в художественном училище обучающийся должен знать психологические, физиологические и культурологические особенности человеческого цветовосприятия, основные закономерности создания и специфику цветового строя различных стилей и направлений изобразительного искусства. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Цветоведение» осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований. Одним из практических заданий по учебной дисциплине «Цветоведение» для обучающихся является выполнение эскизов беспредметных композиций по видам цветовых гармоний.

Методические рекомендации «СОЗДАНИЕ ЭСКИЗОВ БЕСПРЕДМЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПО ВИДАМ ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ» предназначены для студентов 1 курса художественных училищ. Пособие разработано на основе многолетнего опыта преподавания дисциплины «Цветоведение» в высших и средних художественных учебных заведениях РФ, в том числе и в Российской академии художеств. Помимо занятий по цветоведению и колористике, рекомендации могут быть применены для работы с подбором гармоничных цветовых сочетаний на станковой живописи, композиции, дизайн – проектировании, основах дизайна, основах композиции и т.д.

Автор: М.А. Пешкова, преподаватель специальных дисциплин ГПБОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина», художник-живописец, график, книжный иллюстратор.

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	6
Заключение.....	15
Информационные источники.....	16

Пояснительная записка

Методические рекомендации «СОЗДАНИЕ ЭСКИЗОВ БЕСПРЕДМЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПО ВИДАМ ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ» разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Цветоведение», являющейся частью основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам станковая живопись, театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, а также в соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391;

Положением об организации текущей и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Положением о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе профессионального цикла.

Цель данных методических рекомендаций – наглядно продемонстрировать студентам образец выполнения эскизов беспредметных композиций по видам цветовых гармоний. Гармония - это основа красоты в природе, жизни и искусстве. Самостоятельное создание эскизов беспредметных композиций по видам

цветовых гармоний даёт возможность лучше понять и углубить теоретические знания, полученные на лекциях по цветоведению и использовать гармоничные цветовые сочетания в своих учебных и творческих живописных полотнах и композициях. Данные рекомендации помогают овладеть искусством подбора и смешения цветовых сочетаний и грамотной компоновке цветовых пятен.

Основная часть

Курс учебной дисциплины «Цветоведение» - один из основополагающих в системе подготовки художников – педагогов и дизайнеров. Цветоведение - наука, которая изучает и объясняет явления цвета: происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов, изменения цвета при различном освещении и на различных расстояниях, смешение, взаимодействие цветов и основы их гармонизации. Теория цвета лежит в основе изучения живописи и композиции (станковой и декоративной). Она вооружает художника рядом объективных знаний, которые необходимы для профессиональной деятельности живописцев, театральных художников и дизайнеров.

Соответственно, данный предмет включает в себя не только теоретический материал, но и большой объём практические задания и упражнения. Поэтому контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Цветоведение» осуществляется также по двум направлениям: практическому и теоретическому. Одним из основных практических заданий по учебной дисциплине «Цветоведение» с точки зрения оценки результатов обучения для преподавателя являются эскизы беспредметных композиций по видам цветовых гармоний.

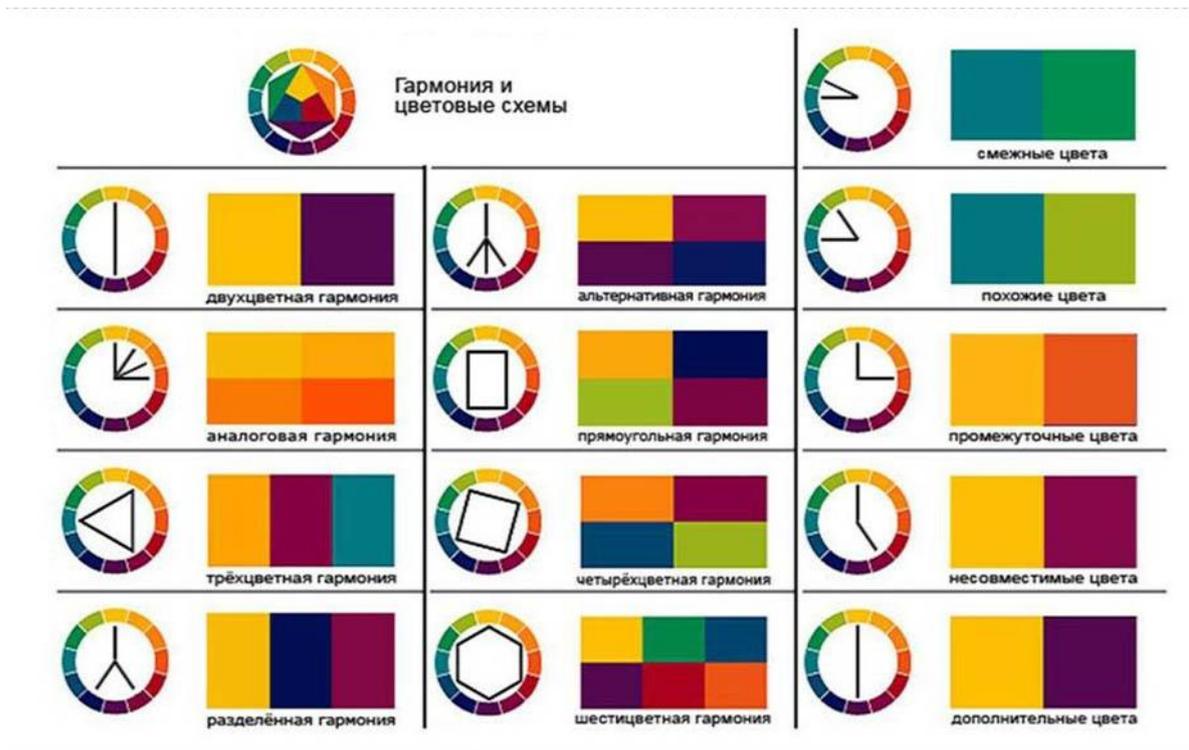
Данные методические рекомендации имеют своей целью помочь студентам грамотно выполнить серию эскизов беспредметных композиций по видам цветовых гармоний.

Необходимое оборудование для студентов:

Рабочий стол, пачка листов плотной бумаги формата А-3, карандаш, ластик, гуашь, набор синтетических кистей, пластиковая палитра, баночки с водой для мытья кистей, тряпки для вытирания рук и кистей, нож канцелярский, ножницы, клей ПВА.

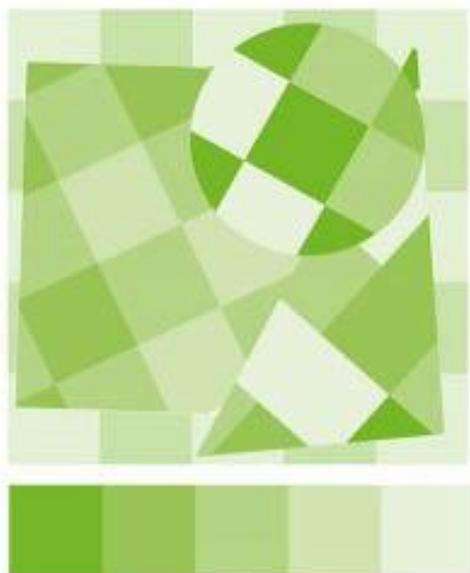
Ход работы:

Существует много цветовых гармонических схем. Согласно рабочей программе учебной дисциплины «Цветоведение» (ОП.03.) тема 2.3 «Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс» включает в себя такие практические задания, как создание эскизов беспредметных композиций с использованием монохромной, противоположной, аналогичной, смежной цветовой гармонии и классической цветовой триады.

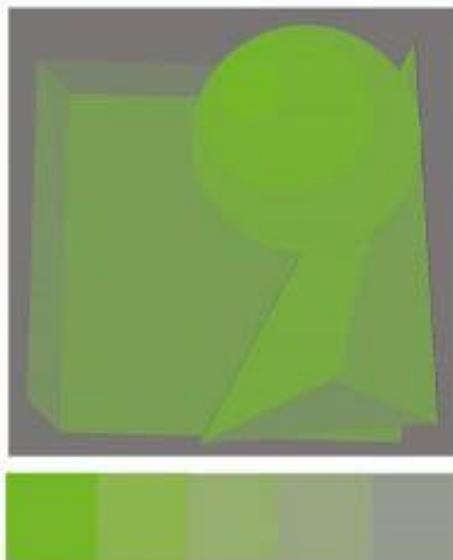


1 этап: создание эскиза беспредметной композиции с использованием монохромной цветовой гармонии.

Монохроматическая гармония цветов (светлота)

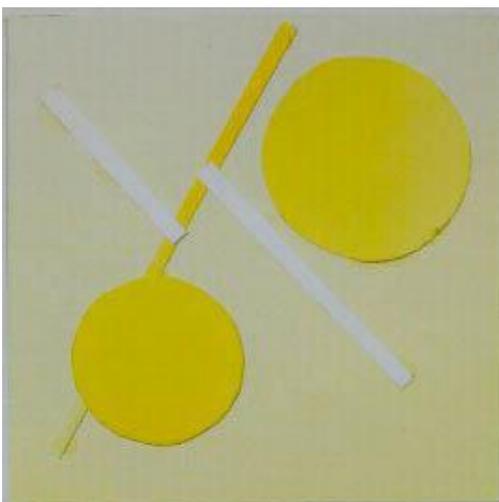
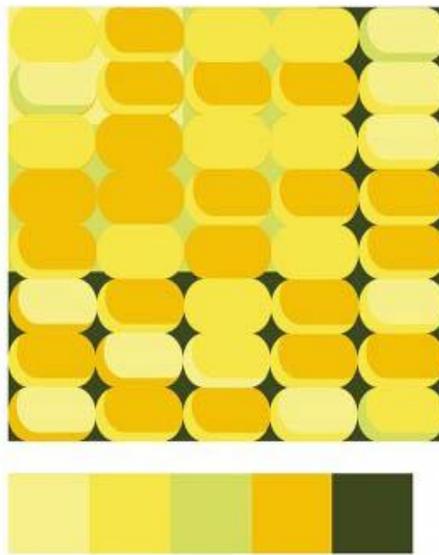


Монохроматическая гармония цветов (насыщенность)

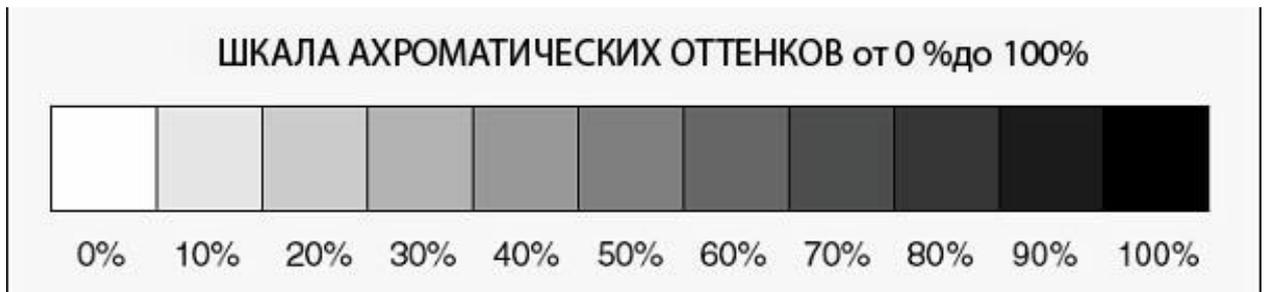


Монохромная (монохроматическая) цветовая гармония строится на градациях одного цветового тона по светлоте или насыщенности. Светлота – это

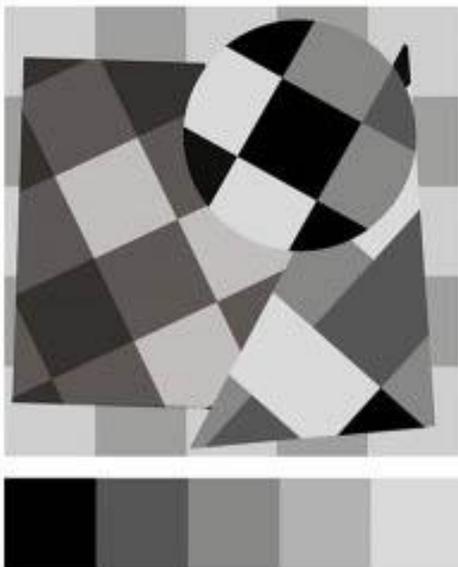
степень приближенности или удалённости цветового тона от белого, насыщенность – это степень концентрированности или яркости цвета (удалённости или приближенности к серому).



Одним из вариантов монохромной гармонии является ахроматическая цветовая гармония. Она строится на градациях чёрного, белого и серых тонов.



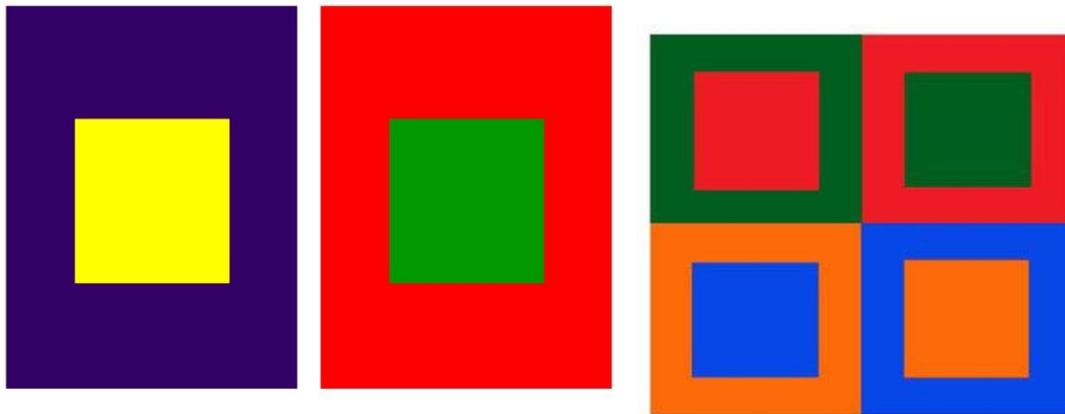
Гармония
ахроматических
цветов



2 этап: создание эскиза беспредметной композиции с использованием противоположной цветовой гармонии.



Противоположная цветовая гармония строится на взаимно дополнительных цветовых тонах, расположенных в двенадцати частном цветовом круге напротив друг друга.



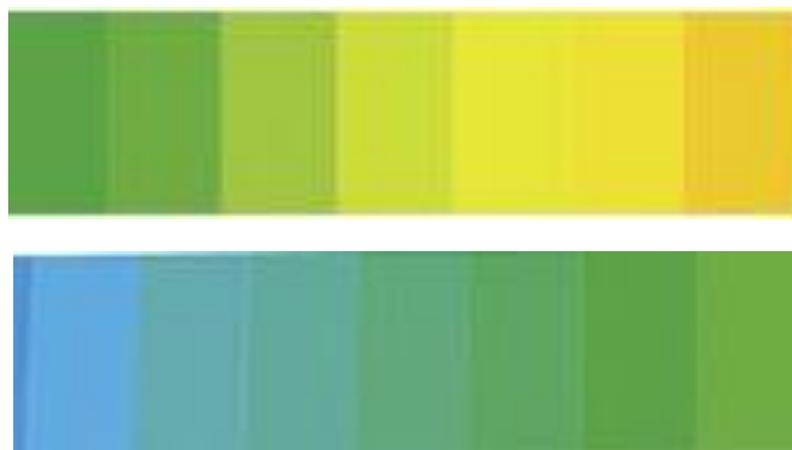
Одним из вариантов противоположной гармонии является альтернативная.



3 этап: создание эскиза беспредметной композиции с использованием аналогичной цветовой гармонии.



Аналогичная или аналоговая цветовая гармония строится на нескольких цветовых тонах, расположенных в цветовом круге подряд, друг за другом. Иначе можно сказать, что это цвета одной цветовой гаммы.





4 этап: создание эскиза беспредметной композиции с использованием смежной цветовой гармонии.



Смежная цветовая гармония строится на двух соседних цветовых тонах, расположенных в цветовом круге подряд, друг за другом. Иначе этот вид гармонии можно назвать нюансным.



Рис.21



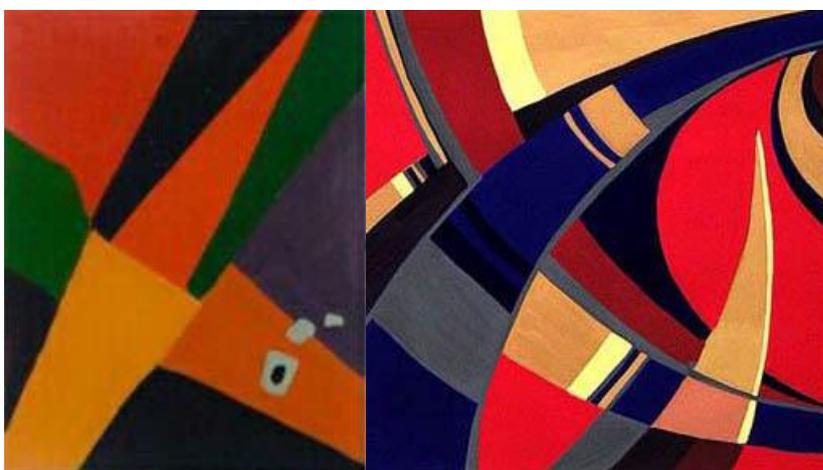
Рис.22

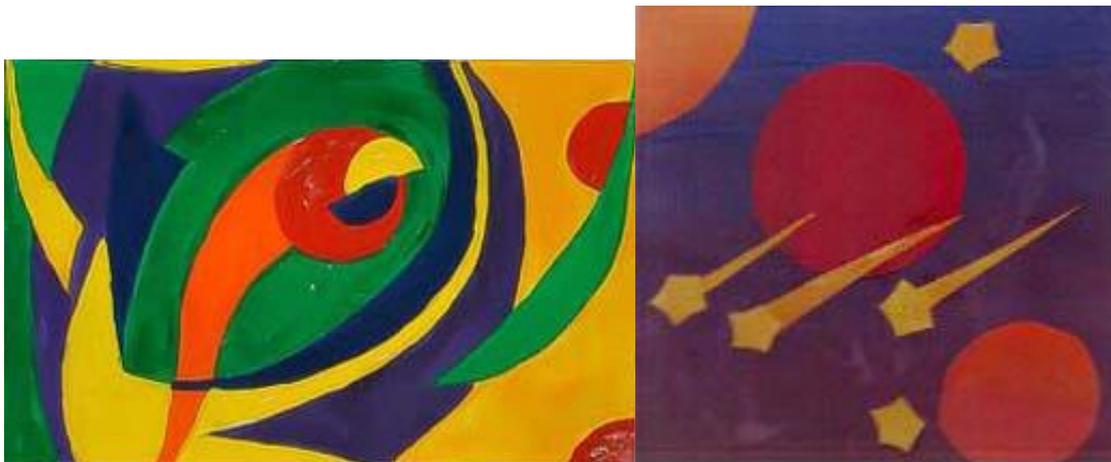


5 этап: создание эскиза беспредметной композиции с использованием классической цветовой триады.



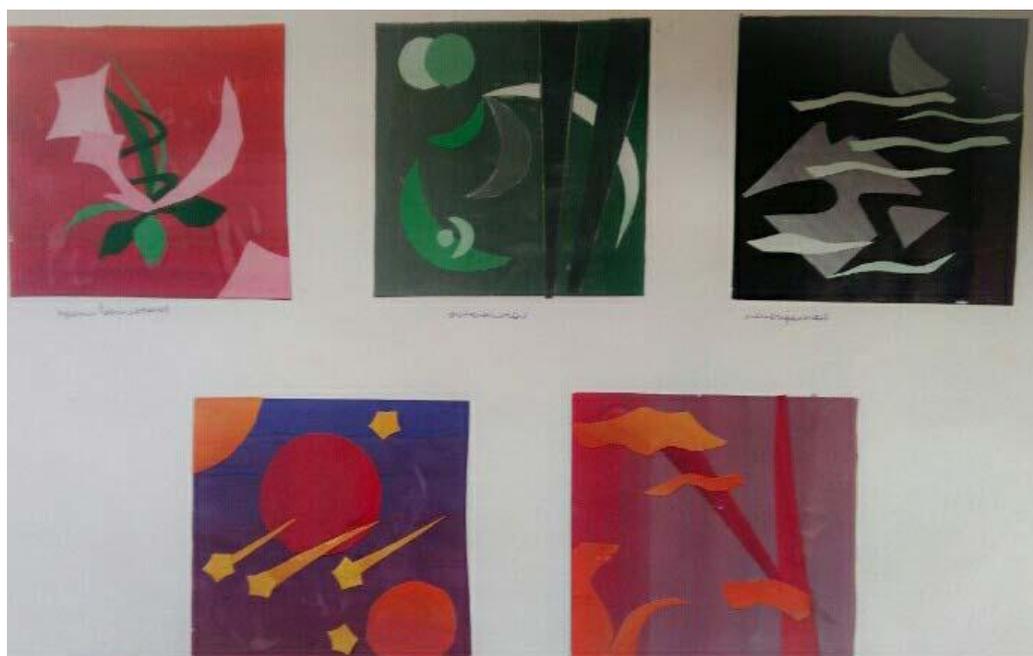
Классическая цветовая триада строится на трёх цветовых тонах, расположенных в двенадцатичастном цветовом круге на равных расстояниях друг от друга. Вариантами такой гармонии является сочетание основных цветов (красный, жёлтый, синий), или дополнительных к ним (зелёный, фиолетовый, оранжевый).





Беспредметные композиции выполняются гуашью на плотной бумаге. Краска наносится декоративно, ровным слоем, без живописных мазков и разводов. Допустимо использование тоновых растяжек. Можно работать в технике декупаж (аппликация), используя предварительно выполненные и просохшие цветные выкрасы. Размер одного эскиза 10-15 см по большей стороне, формат может меняться в зависимости от композиционного замысла. Пластическое решение произвольное, выбирается автором. Может быть единым для всех 5 эскизов, может различаться. Готовые эскизы компонуются на листе белой бумаги формата А-3, под каждой композицией необходимо подписать вид цветовой гармонии.





Заключение

Умение гармонично выстраивать цветовые отношения в беспредметных упражнениях по живописи является основой обучения самой живописи и развивает гармоничное цветовое видение

Информационные источники

Основные источники:

Волков Н.Н. Цвет в живописи. – Л., 1965. - 44 с.; ил.

Бродская Н.В. Импрессионизм. — СПб.: Аврора, 2002. — 254 с., 269 ил.

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.

Иттен И. Искусство цвета. - М.: Изд-во Аронов, 2015.

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М., 2000.

Медведев В.Ю. Цветоведение и колористика. Курс лекций. - СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2015.

Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. – Беларусь: 2015.

Интернет-ресурсы:

Основы учения о цвете (интернет-ресурс, адрес <http://www.diplom-dissertacia.ru/art/coloring.htm>)

Сборник электронных книг по цветоведению (интернет-ресурс, адрес <http://www.knigafund.ru/tags/2880>)

Денисова О.И., Цветоведение и колористика. Издательство Кострома: КГТУ, 2005 (электронное учебно-методическое пособие, адрес <http://www.iqlib.ru/book/preview/30EF49181CB9437587CD7EC8AE9D7A35>)

Колористика и цветоведение (специализированный обучающий ресурс, адрес <http://color.iatp.by/>)

Основы цветоведения (интернет-ресурс, адрес <http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php>).

Дополнительные источники:

Гилл М. Гармония цвета. Естественные цвета. М.: Астрель, 2006.

Даниэль С. Искусство видеть. - Л.: Искусство, 1990.

Железняков В. Цвет и контраст. – М.: ВГИК, 2014.

Матюшин М.В. Справочник по цвету. – М.: Д. Аронов, 2017.

Омельяненко Е.В. Основы цветоведения и колористики: учеб. Пособие/ - 2-е изд. – Ростов н/Д: ЮФУ, 2017.

Паранюшкин Р.В, Хандова Г.Н . Цветоведение для Художников. Колористика. - Ростов н/Д.: «Феникс», 2007.

Савахата Л. Гармония цвета. Справочник. - М.: Астрель, 2003.

Саттон Т., Вилен Б. Гармония цвета. – М.: АСТ, Астрель, 2004.

Цветоведение и колористика. Учебное пособие. Ростов н/Д.: ИздательствоРГЛУ, 2005.