

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по у
чебной работе

«__» _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
учебного занятия

Дисциплина: ОП.03. «Цветоведение»

Тема:

«Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды.
Цветовой диссонанс»

Самара 2017-18 гг.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА

Разработчик: Пешкова Мария Александровна, преподаватель специальных дисциплин

Группа – 1А, 1Б

Учебная дисциплина: Цветоведение

Тема: Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс.

Цель урока: познакомить студентов с основными схемами гармоничных цветовых сочетаний, выработать навыки практического использования приобретённых знаний.

Задачи:

а) образовательные:

- изучить основные схемы гармонических цветовых сочетаний;
- научить самостоятельно использовать основные схемы цветовых гармоний для создания образной цветовой структуры учебных и творческих композиций;

б) развивающие:

- развивать и совершенствовать полученные знания и мастерство исполнения;
- развивать творческое воображение студентов, мыслительные способности;
- развивать аналитические способности, логическое и конструктивное мышление;
- содействовать развитию творческих способностей, эстетическому мироощущению.

в) воспитательные:

- вырабатывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность;
- воспитывать интерес к окружающему миру, к предмету “Цветоведение”;
- воспитывать культуру труда.

Компетенции:

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую учебно-методическую деятельность в детских художественных школах других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Технология: Технология замешивания цветowych колеров из гуаши и нанесения замесов на бумагу.

Тип урока: Комбинированный

Вид урока: Лекция с презентацией и последующая практическая работа, предусматривающая использование знаний, приобретённых на лекционной части занятия.

Методы и приёмы обучения:

1. Словесные: объяснение принципов построения цветowych гармоний, изучение последовательности создания эскизов беспредметных композиций.
2. Наглядные: показ презентации и образцов выполнения задания из методического фонда училища.
3. Практические: объяснение с последовательным исполнением.

Оборудование:

- а) Для преподавателя: компьютер, проектор, экран, методические разработки по теме, подбор иллюстраций на цифровом носителе.
- б) Для обучающихся: рабочий стол, тетрадь для записи лекций, ручка, карандаши графитные, ластик, гуашь, несколько листов плотной бумаги формата А-3, палитра пластиковая, баночки для замешивания колеров, банка для мытья кистей, набор синтетических кистей, тряпка для вытирания кистей и рук, ножницы, клей ПВА.

План урока:

Организационная часть – 5 минут

Лекция – 35 минут

Опрос, ответы на вопросы учащихся – 5 минут

Объяснение задания – 5 минут

Подготовка учащихся к выполнению практической работы – 5 минут

Практическая работа учащихся гуашью на бумаге – 30 минут:

Дискуссия во время проведения просмотра и завершение урока – 5 минут

Ход урока:

Организационный момент.

Приветствие.

Теоретический этап: показ презентации и лекция.

Слайд № 1.

Сегодня мы поговорим с вами о цветовой гармонии. Что же такое «гармония»?

Слайд № 2.

Гармоничными мы называем сочетания цветов, впечатление от которых нам приятно. Гармония - это равновесие, симметрия, упорядоченность сил. Так что основной закон можно сформулировать так: Гармония = Порядок.

Слайд № 3.

Цветовое видение, возникающее в глазах и в сознании человека, обладает своим содержанием и смыслом. Однако глаза и мозг могут прийти к четкому различению цвета лишь с помощью сравнений и контрастов. На примере натюрмортов, написанных такими замечательными художниками. Как Анри Матисс, Поль Сезанн и Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, мы видим, насколько цветное видение в XIX- XX вв. отличается от видения Малых голландцев в XVII в.

Слайд № 4.

Значение и ценность хроматического цвета могут быть определены лишь с помощью его отношения к какому-либо ахроматическому цвету - чёрному, белому или серому, или же по его отношению к одному или нескольким другим хроматическим цветам. Обратите внимание, насколько по-разному один и тот же цвет смотрится на чёрном и белом фоне.

Слайд № 5.

Этим свойством различных тонов ахроматических цветов влиять на оттенки хроматических активно пользовался Валентин Серов в работе над портретами.

Слайд № 6.

Если серый квадрат изобразить на ледяном синем и на красно-оранжевом фоне, то на ледяном синем он станет красноватым, в то время как в окружении красно-оранжевого – синеватым.

Слайд № 7.

Соответственно и вы можете подбирать цвет фона для своих моделей исходя из особенностей их цвета кожи, волос и т.д. Например, если лицо модели слишком бледное, фон стоит подбирать в синих или изумрудных тонах, чтобы визуально усилить румянец. И, наоборот, черезчур краснолицым моделям фон можно смело брать красноватый, чтобы снивелировать красноту кожи.

Слайд № 8.

Когда цвет и впечатление от него не совпадают, цвет производит диссонирующее, подвижное впечатление. Возможность симультанных превращений заставляет художника при работе над цветовой композицией начинать с оценки действия цвета и затем уже в соответствии с этим думать о характере и размерах цветовых пятен. То есть, если вы собираетесь выполнять композицию в цвете, начинать работу над эскизами к ней необходимо сразу с поиска цветовых пятен, постепенно уточняя линейно-пластическое решение, а не наоборот.

Слайды № 9-20.

При переводе слайда с цветного квадрата на белый в течение непродолжительного времени мы видим визуальный «след» противоположного или дополнительного цвета. Это явление обусловлено особенностями работы наших глаз и мозга и называется последовательным контрастом. Последовательный контраст – лучшее доказательство того, что наш мозг неизменно стремится к цветовой гармонии и автоматически уравнивает любой набор цветовых пятен дополнительными цветами.

Слайд № 21.

Граф Бенджамин Томпсон Румфорд (1753 —1814), англо-американский учёный и изобретатель, авантюрист, государственный и общественный деятель ряда стран, ещё в 1797 году опубликовал в «Никольсон-журнале» свою гипотезу о том, что цветовые лучи являются гармоничными в том случае, если их смесь даёт белый цвет.

Слайд № 22.

Физиологу Эвальду Герингу принадлежит следующее замечание: "Среднему или нейтральному серому цвету соответствует то состояние оптической субстанции, в котором диссимилиация - расход сил, затраченных на восприятие цвета, и ассимиляция – их восстановление – уравновешены. Т.е. после просмотра средне-серого пятна последовательный контраст не возникает.

Слайд № 23.

Нейтральный серый цвет можно получить из смеси чёрного и белого или из жёлтого, красного и синего в надлежащей пропорции, т.е. из трёх основных цветов.

Слайд № 24.

Из двух дополнительных цветов в том случае, если в их состав входят три основных цвета - жёлтый, красный и синий – также получается нейтральный серый цвет.

Слайд № 25.

Контраст основных тонов Жёлтый, красный и синий представляет собой общую цветовую суммарность. Глазу для его удовлетворения требуется эта общая цветовая связка, и только в этом случае восприятие цвета достигает гармоничного равновесия. Два или более цвета являются гармоничными, если их смесь представляет собой нейтральный серый цвет.

Слайд № 26.

Для получения нейтрального серого цвета Необходимо выдержать точные пропорциональные соотношения цветов, участвующих в смеси. На основании яркости основных цветов Гёте вывел следующую формулу их количественного соотношения: жёлтый : красный : синий =3:6:8.

Слайд № 27.

Моисей Харрис (1731-1785) в своей книге «Естественная система цветов» доказал, что составная Смесь из трёх промежуточных цветов-посредников (оранжевого, зеленого и фиолетового) в сочетании также даст чёрный или серый цвет.

Слайд № 28.

Иоханнес Иттен пришёл к выводу, что все пары дополнительных цветов, все сочетания трёх цветов в двенадцатицветном цветовом круге, которые связаны друг с другом через равносторонние или равнобедренные треугольники, а также через квадраты и прямоугольники, являются гармоничными.

Слайд № 29.

На экране мы видим 6 простых гармонических схем на основе 12-частного цветового круга Иоханнеса Иттена:

1. Комплиментарные или дополнительные цвета находятся в цветовом круге напротив друг друга.
2. Классическая триада расположена на вершинах равностороннего треугольника.
3. Контрастная триада – на вершинах равнобедренного треугольника.
4. Аналоговая триада – цвета, идущие в круге подряд.
5. Тетрада – расположена на вершинных прямоугольника.
6. Квадрат, соответственно, - на вершинах квадрата.

Слайды № 30-77.

На данных слайдах мы видим примеры использования гармонических цветовых схем в картинах мастеров изобразительного искусства различных эпох и стилей.

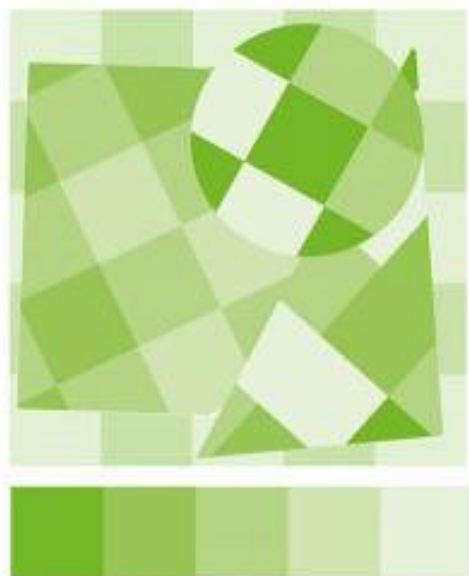
После разбора примеров переходим к выполнению практического задания «СОЗДАНИЕ ЭСКИЗОВ БЕСПРЕДМЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНОХРОМНОЙ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ, АНАЛОГИЧНОЙ, СМЕЖНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ И КЛАССИЧЕСКОЙ ЦВЕТОВОЙ ТРИАДЫ».

В рамках одного занятия мы не успеем выполнить все эскизы, поэтому начнём с монохромной и противоположной гармонии, остальные выполним в следующий раз.

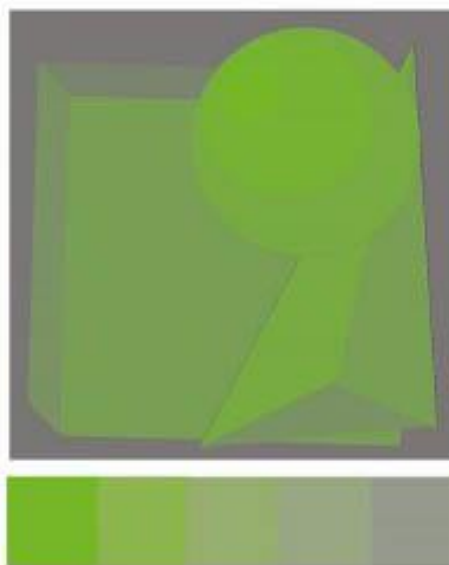
1 этап: создание эскиза беспредметной композиции с использованием монохромной цветовой гармонии.

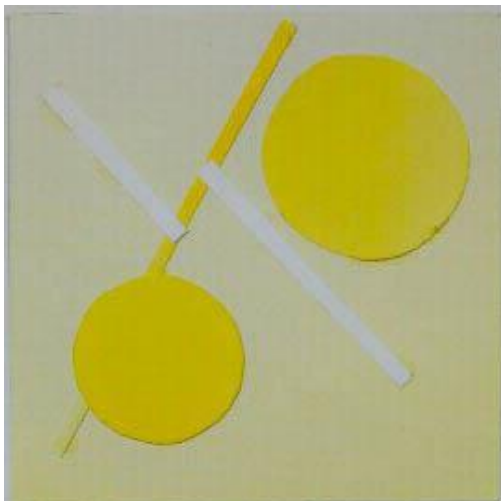
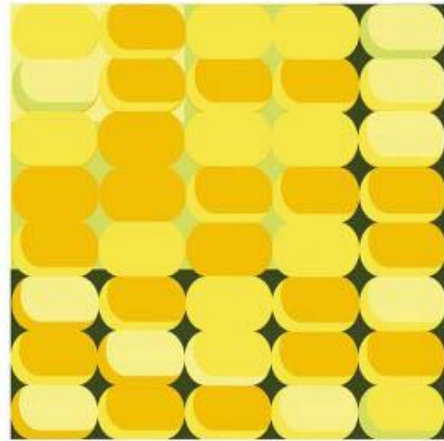
Монохромная (монохроматическая) цветовая гармония строится на градациях одного цветового тона по светлоте или насыщенности. Светлота – это степень приближенности или удалённости цветового тона от белого, насыщенность – это степень концентрированности или яркости цвета (удалённости или приближенности к серому).

Монохроматическая гармония цветов (светлота)

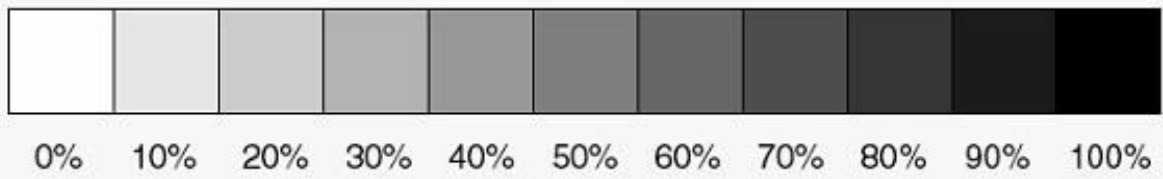
Монохроматическая гармония цветов (насыщенность)

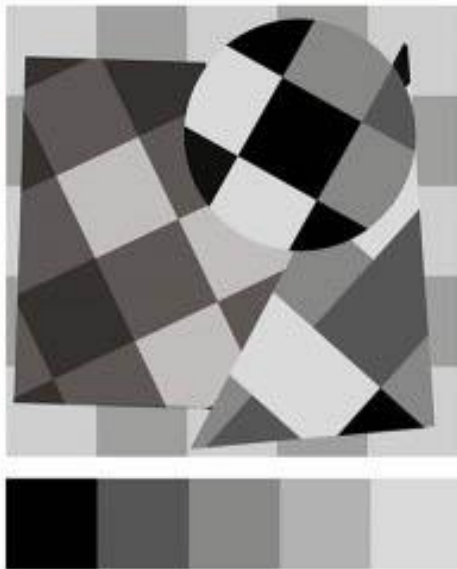

Одним из вариантов монохромной гармонии является ахроматическая цветовая гармония. Она строится на градациях чёрного, белого и серых тонов.

ШКАЛА АХРОМАТИЧЕСКИХ ОТТЕНКОВ от 0 %до 100%

Гармония ахроматических цветов

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

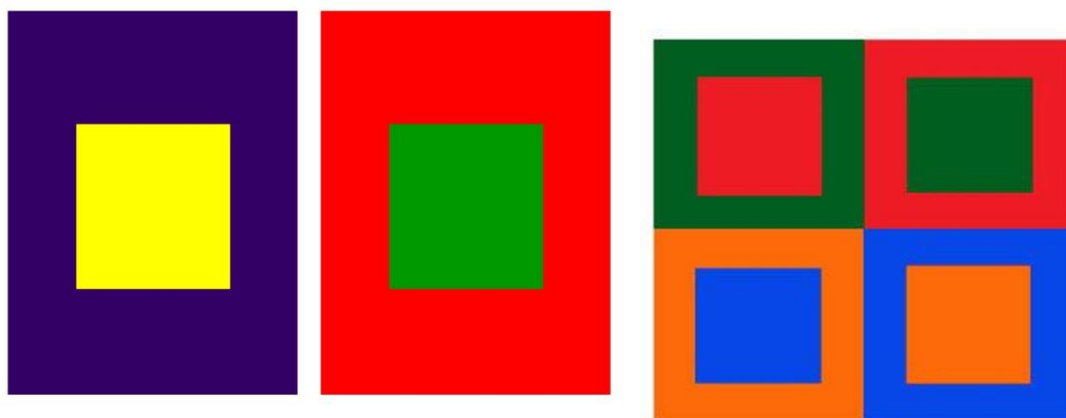

двухцветная гармония

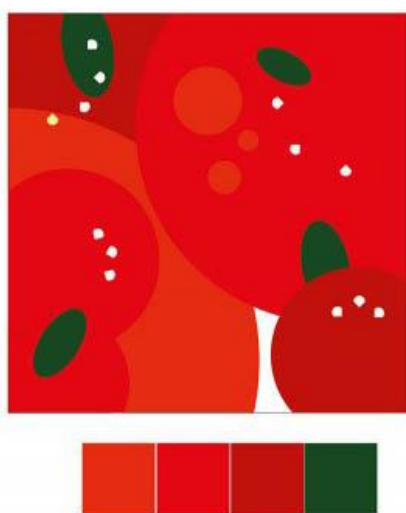

альтернативная гармония

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

Одним из вариантов противоположной гармонии является альтернативная.

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 komponуются на листе белой бумаги формата А-3, под каждой композицией необходимо подписать вид цветовой гармонии.

Практический этап

Обучающиеся приступают к выполнению задания согласно оговорённым выше этапам работы над цветовыми композициями. В ходе выполнения преподаватель работает индивидуально с каждым обучающимся. Исправляются ошибки, приводятся для примера удачные решения.

В конце занятия подводятся итоги путём сравнения работ. Отмечаются положительные и отрицательные моменты, ошибки, намечается дальнейшая работа над заданием. Получившиеся основы активно обсуждаются между студентами. Задаются вопросы преподавателю.

Завершение и оформление работ студенты осуществляют самостоятельно в рамках подготовки к итоговому просмотру.

Обобщение (подведение итогов)

Домашнее задание:

Повторение пройденного теоретического материала.

Критерии оценки изготовленных живописных основ:

Отлично – аккуратное нанесение гуаши без разводов, потёков и размазанной краски, точное соответствие заданной гармонической цветовой схеме, творческий художественный подход к композиционному решению, высокое качество исполнения.

Хорошо - аккуратное нанесение гуаши с небольшими малозаметными разводами, без потёков и размазанных пятен, точное соответствие заданной гармонической цветовой схеме, творческий художественный подход к композиционному решению, достаточно качественное исполнение.

Удовлетворительно – неаккуратное нанесение гуаши с заметными разводами, потёками или размазанными пятнами краски, неточное соответствие заданной гармонической цветовой схеме, отсутствие творческого художественного подхода к композиционному решению, недостаточно качественное исполнение.

Неудовлетворительно - небрежность и неравномерность нанесения гуаши с большими разводами, потёками и размазанными пятнами краски, несоответствие заданной гармонической цветовой схеме, плагиат или слишком примитивное композиционное решение, некачественное исполнение или невыполнение задания по причине отсутствия необходимых материалов.