

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 26.01.2020 17:52:40
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df274d267320e8536781c9

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра архитектуры, градостроительства и графики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
«12» _____ 2020

ЖИВОПИСЬ И АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА
методические указания по подготовке к практическим занятиям и
по организации самостоятельной работы
для студентов направлений подготовки
07.03.01 Архитектура,
07.03.04 Градостроительство

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	4
Графическая работа № 1.....	4
Графическая работа № 2.....	6
Графическая работа № 3.....	8
Графическая работа № 4.....	10
2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	12
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ	12
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	14
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	15

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Важное значение в подготовке студентов к профессиональной деятельности имеют практические занятия, которые составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала.

Целью практических занятий по всем дисциплинам является не только углубление и закрепление соответствующих знания студентов по предмету, но и развитие инициативы, творческой активности.

При освоении дисциплины «Живопись и архитектурная колористика» на практических занятиях студенты выполняют определенные задания в соответствии с разделом (темой) рабочей программы.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Графическая работа № 1.

Задание № 1. Свойства красок, основы смешения цветов

Упражнение № 1. Спектральный круг (Рис. 1).

Клаузура:

а) изображение спектрального круга, полученного последовательным смешением трех основных цветов;

б) изображение спектрального круга, используя все краски из спектральной группы красочного набора и их смесей;

в) изображение спектрального круга, с использованием только земляных красок (имитация кольца цветового тела в зоне погашенности черным);

г) выкраски всех дополнительных пар цветов, полученных при изображении спектра, (расположенных рядом и при механическом смешении в равных долях);

д) изображение меридиональных срезов цветового тела с последовательным осветлением и насыщением трех основных цветов).

Упражнение № 2. Ознакомительный этюд (Рис. 2).

Задача: выполнить этюд натюрмортной постановки с целью наиболее точной передачи ее цветовых и тональных особенностей.

Постановка: по уровню сложности пластических и цветовых характеристик постановка должна соответствовать начальному уровню подготовки. Она может включать несложные по рисунку предметы

локального цветового тона, подобранных на основе контраста одной пары дополнительных цветов.

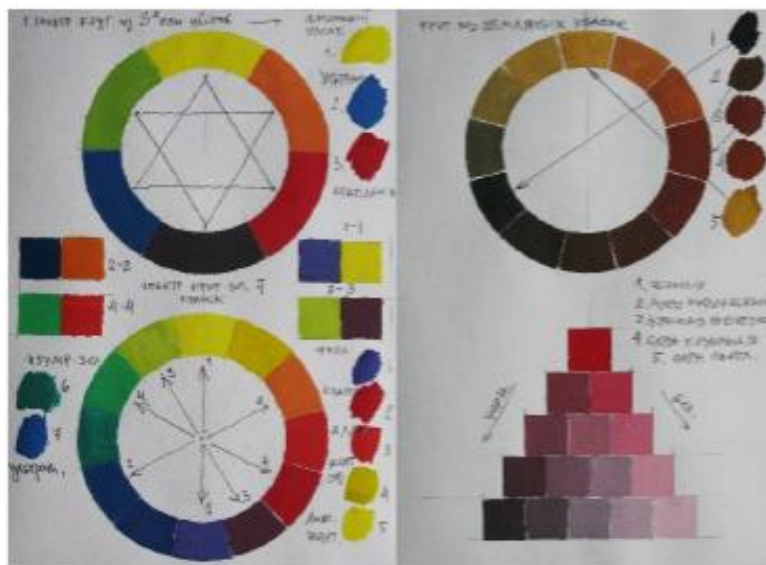

Рисунок 1.

Учебная работа иллюстрирует выполнение упражнения на изображение спектральных кругов: 6-ти частный спектральный круг получен с помощью только основных цветов, в двенадцатичастном круге использованы все краски набора и их смеси. Аналогичный круг выполнен земляными красками. Две пирамиды представляют модели среза цветового тела. На вершине пирамиды расположен один из основных цветов, а внутренняя часть пирамиды показывает многообразие оттенков, которые можно получить при добавлении в исходный цвет белой и черной краски.

Рисунок 2.

Учебная работа по заданию «Ознакомительный этюд» дает представление о цветовом строе натюрморта и пластических особенностях предметов постановки.

Графическая работа № 2.

Упражнение № 1. Гризайль (Рис. 3).

Задача: организовать тональную структуру изображения и передать разницу в степени теплоты предметов натюрмортной постановки.

Постановка: предметы постановки не следует подбирать по признаку близости их предметного цвета к ахроматической шкале. Они должны иметь выраженное различие по форме, цвету и тону. Важно предусмотреть наличие в постановке предметов с разными фактурами (блестящими и матовыми), отличающимися по характеру светотени.

Рисунок 3.

В работах достаточно убедительно отражена относительная разница по тону и степень теплоты локального цвета каждого из предметов. В работе, выполненной гуашью, разница в отношениях теплых и холодных оттенков достигнута минимальными средствами. Были использованы 3 краски: черная, белая и коричневая, при этом разбелы черной краски дали холодные тона, а добавление коричневой обеспечило относительно теплые тона. В акварельной работе степень цветовых различий в предметах немного больше из-за использования 4-х красок (нейтральная черная, сепия, охра светлая, марс коричневый).

Упражнение № 2. Ньюансный колорит (холодная гамма) (Рис. 4).

Задача: выполнить натюрморт с постановки, подбор предметов которой обеспечивает искусственно составленную сближенную гамму холодной части спектра. При отсутствии ярко выраженных цветовых контрастов необходимо максимально использовать нюансные различия

в оттенках предметов, близких по цветовому тону, а также разницу в их тональных отношениях.

Постановка: подбор предметов осуществляется на основе их близости по цветовому тону, но с разницей в светлоте, насыщенности и фактуре материала. Диапазон цветового тона предметов представляет гамму одного из основных цветов спектра.

А

Б

Рисунок 4.

Общий колорит работы «А» выдержан в сочетании оттенков синего с теплыми и холодными серыми. Синий цвет «движется» в диапазоне от фиолетовых до бирюзовых оттенков. Контрастом к бирюзовым являются оттенки холодного красного, но и они сохраняют причастность к общему цветовому тону гаммы. В работе «Б» можно отметить большие локальные зоны яркого синего, что в сочетании с лиловыми оттенками делает колорит более напряженным, но уступающим по разнообразию оттенков колориту работы «А» из-за отсутствия теплых тонов.

Упражнение № 3. Нюансный колорит (теплая гамма) (Рис. 5).

Задача: выполнить натюрморт с постановки, подбор предметов которой обеспечивает искусственно составленную сближенную гамму теплой части спектра. При отсутствии ярко выраженных цветовых контрастов необходимо максимально использовать нюансные различия в оттенках предметов, близких по цветовому тону, а также разницу в их тональных отношениях.

Постановка: подбор предметов осуществляется по аналогии со вторым упражнением. В методическом плане целесообразно подготовить парные постановки дополнительных цветов спектра: красный – зеленый, желтый – синий.

Рисунок 5.

В представленных примерах можно отметить важность передачи максимально расширенного диапазона «главного» цвета (в данном случае желтого и красного), а также широкого применения холодных и нейтральных (близких к серому) оттенков в организации колорита, выстроенного на основе одного цвета. Именно «нейтральные» оттенки необходимы для обогащения восприятия, так как серые в теплой гамме играют роль холодных, оттеночных контрастов.

Графическая работа № 3.

Задание № 1. Плоскостная композиция (Рис. 6)

Задача: создать на основе натюрмортной постановки в мастерской композицию с плоскостным характером изображения. Композиционные преобразования натуры произвести с учетом пластических свойств предметов, сохраняя цветовой строй постановки. Изображение организуется таким образом, чтобы на картинной плоскости исчезала бы разница в восприятии предмета и фона. Особое внимание направляется на единство материальности живописной ткани и отсутствие явного пространственного эффекта. Изобразительная конструкция: отличительной чертой задания можно считать свободное размещение изображений на картинной плоскости с возможным изменением масштаба предметов. Среди изобразительных приемов можно отметить: совмещения проекций, членение и смещение формы, акцент контура и силуэта предметов и т.п. Пространственная схема

допускает сочетание ортогональных проекций, аксонометрии, а также сочетания в изображении прямой и обратной перспективы.

Колористическая схема: особенностью колористического решения данного задания является свободная компоновка цветовых зон без их прямой взаимосвязи с конкретными предметами при сохранении общего колорита постановки.

Рисунок 6.

В приведенных студенческих работах плоскостной характер изображения подчеркнут фронтальностью изображенных предметов, разворотом горизонтальной плоскости, отсутствием натуралистической светотени. В работе «А» декоративность изображению придает контур в сочетании с плоским орнаментом фона. В работе «Б» декоративность передана с помощью повышенной яркости цветов и техники мозаичного мазка.

Задание №2. Объемная композиция (Рис. 7).

Задача: создать на базе натюрморта в мастерской композиции, передающую как иллюзию объема, так и материальность формы предметов.

Изобразительная конструкция: при моделировке светотени возможно использование нескольких источников освещения. Как и в заданиях на плоскостную композицию, допустимо изменение масштаба предметов, их свободная компоновка на картинной плоскости с изменением характера перспективы и ракурса изображения.

Колористическая схема: цветовая композиция строится как сочетание локальных цветов, объединенных светотенью. В разработке предметных цветов игнорируются общий и местный цветовые рефлексы (тональные рефлексы выполнены, так как они способствуют не только «объемности», но и необходимы для передачи фактуры материала).

Постановка: предметы должны иметь ярко выраженный локальный цвет и различную фактуру поверхности (матовые и блестящие), желательно без орнамента или цветного рисунка. Пластика форм предметов подбирается с учетом задачи объемной моделировки изображения.

Рисунок 7.

Белое пятно рельефа и насыщенный цвет скрипки играют роль тонального и цветового камертонов цветовой гаммы. Светотеневая моделировка в изображении предметов направлена на выявление их формы и на разработку нюансов внутри локального цветового пятна без их влияния друг на друга. Цветные местные рефлексы отсутствуют.

Графическая работа № 4.

Задание № 1. Пространственная композиция. Обусловленный цвет (Рис. 8).

Задача: используя знания цветовой перспективы, передать влияние цветовой среды внешнего и внутреннего пространств на локальные цвета предметов. Определить их зависимость от характера

Изобразительная конструкция: включение в изображение не только предметной части постановки, но и элементов интерьера и

экстерьера, поверхностей стен и пола и потолка, частей светового проема.

Колористическая схема: для пространственно-средового эффекта необходимо уделить максимальное внимание роли рефлекса общего освещения в формировании колорита среды и его взаимодействие с собственными цветами предметов постановки.

Постановка: расположение натюрмортной постановки выполняется так, чтобы у студента была возможность включить в композицию источник естественного света – оконный или дверной проем. Предметы постановки располагаются на границе двух сред, где их собственный цвет максимально зависим от освещения.

Рисунок 8.

В приведенных примерах отчетливо проявлены как «растворение» локального цвета в цвето-воздушной среде, так и «сопротивление» ее воздействию. В примере «А» пространство за окном только обозначено, его цвет дает теплый рефлекс общего освещения. В примере «Б» световой поток из окна слабее, представляет сочетание теплых и холодных оттенков. В обоих примерах цветовое решение направлено на объединение 2-х гамм: интерьера и пейзажа за окном.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для самостоятельных занятий студент должен иметь следующие материалы:

- акварельные краски (художественные);
- гуашь;
- набор кистей (беличьи и колонковые, синтетика) № 6, 8, 10;
- бумагу для акварели;
- планшет для натягивания бумаги;
- палитру (керамическую, пластиковую);
- емкость для воды.

Для основательного освоения живописи студентам рекомендуется изучение специальной литературы, где раскрываются закономерности восприятия цвета, колорита, природы формы предметов, построения живописного изображения, сообщаются сведения из области техники и технологии живописи акварельными и гуашевыми красками, что способствуют более осмысленному практическому выполнению учебных заданий.

Алгоритм выполнения самостоятельной работы:

1. Повторение материала изученной темы.
2. Изучение дополнительного материала по теме, ознакомление с накопленным опытом, изложенным в других информационных источниках.
3. Выполнение зарисовки в цвете по теме задания.

Вид контроля: Демонстрация выполненных работ по темам.

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ), завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование, подготовка рецензий на статью и др.

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно-экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Форма контроля и критерии оценки

«Отлично» - работа выполнена с учетом характерных особенностей натуры; цветовая гамма соответствует заданной теме; выдержаны тепло-холодные отношения; читаются контрасты; отмечается достаточное количество предварительных зарисовок и представлена палитра по подбору цвета для выполнения задания.

«Хорошо» - работа выполнена с учетом характерных особенностей натуры, допустимы неточности в обобщении; цветовая гамма соответствует заданной теме; выдержаны тепло-холодные отношения; читаются контрасты; недостаточное количество предварительных зарисовок и палитра по подбору цвета для выполнения задания представлена не полностью.

«Удовлетворительно» - работа выполнена с грубыми ошибками, характерные особенности выявлены слабо; цветовая гамма соответствует не полностью; тепло-холодные отношения не выдержаны; слабо читаются контрасты; предварительные зарисовки и палитра по подбору цвета представлены не полностью.

«Неудовлетворительно» - работа выполнена с грубыми ошибками, отсутствуют характерные особенности; цветовая гамма не соответствует заданной теме; тепло-холодные отношения не выдержаны; не читаются контрасты; отсутствуют предварительные зарисовки и палитра по подбору цвета.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Неонет, Н.Ф. Техника акварельной живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

2. Кузнецов, Н.Г. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

3. Лукина, И. К. Рисунок и живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. К. Лукина, Е. Кузьменко. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 76 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

Дополнительная литература

4. Серов, П.Е. Декоративная живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Е. Серов ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

5. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2016. – 304 с. – Режим доступа: <http://www.bibliocomplectator.ru/>

Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. <http://biblioclub.ru/>
2. <http://www.iprbookshop.ru/>