

1920

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кубанский государственный университет»

Институт среднего профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНСПО

Т.И. Жлопова

«26» мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

ОП.02 Живопись с основами цветоведения

42.02.01 Реклама

Краснодар 2022

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Живопись с основами цветоведения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО) гуманитарного профиля (реклама 42.02.01), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 № 510 (зарегистрирован в Минюсте России 26.06.2014 №32859)

ОП.02 Живопись с основами цветоведения

Форма обучения	очная
2,3 курс	4,5,6 семестр
Всего 330 часов, в том числе:	
Лекции	44 час.
практические занятия	172 час.
самостоятельные занятия	92 час.
консультации	22 час.
Форма итогового контроля	экзамен

Составители: преподаватель Потапенко О.В.

Утверждена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей направления Дизайн и Реклама протокол № 10 от «19» мая 2022 г.

Председатель предметно-цикловой комиссии:

 О.П. Иваненко

«19» мая 2022 г.

Рецензент (-ы):

Член Союза Художников РСФСР, заслуженный деятель искусств Кубани, кандидат педагогических наук, профессор кафедры живописи и композиции ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»		<i>Васильев Анатолий Алексеевич</i>
Директор ООО Event PR агентство «Игры разума»		<i>Полищук Владимир Владимирович</i>

ЛИСТ
согласования рабочей программы по дисциплине
ОП.02 Живопись с основами цветоведения

Специальность среднего профессионального образования
42.02.01 Реклама

Зам. директора ИИСПО

_____ *Е.И. Рыбалко*

подпись

«18» мая 2022 г.

Директор научной библиотеки КубГУ

_____ *М.А. Хуаде*

подпись

«16» мая 2022 г.

Лицо, ответственное за установку и эксплуатацию программно-
информационного обеспечения программы

_____ *И.В. Милюк*

подпись

«17» мая 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
1.1. Область применения учебной программы	5
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена	5
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины	5
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых компетенций)	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	9
2.2 Структура дисциплины	9
2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины	10
2.4 Содержание разделов дисциплины	13
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	19
3.1. Образовательные технологии при проведении лекций	19
3.2. Образовательные технологии при проведении практических занятий (лабораторных работ)	20
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	21
4.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21
4.2. Перечень необходимого программного обеспечения	21
5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	22
5.1. Основная литература	22
5.2. Дополнительная литература	22
5.3. Периодические издания	23
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	23
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	24
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ.....	26
7.1. Паспорт фонда оценочных средств.....	26
7.2. Критерии оценки знаний.....	26
7.3 Оценочные средства для проведения текущей аттестации.....	30
8. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	33
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	33

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Живопись с основами цветоведения является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама, квалификация – специалист по рекламе.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области рекламы при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и имеет индекс ОП.02. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 42.02.01 Реклама (базовой подготовки).

Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как «Рисунок с основами перспективы», «История изобразительного искусства».

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Живопись с основами цветоведения» является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в передаче в двухмерном пространстве плоскости трёхмерный объём.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:

- развивать способности цветового мироощущения;
- видеть сложность мира через простые понятия;
- изучить существующие художественные методы в живописи;
- рассмотреть с позиций системного подхода процессов взаимосвязи

«рисунок-живопись-композиция».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;
- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной

практике;

- правильно использовать живописную технику;
- выполнять живописный этюд;
- выдерживать живописное состояние этюда;
- создавать стилизованные изображения с использованием цвета;
- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых

отношений;

знать:

- основные положения теории цветоведения;
- способы создания цветовой композиции;
- особенности работы с разными живописными техниками;
- способы создания цветом объема и пространства;
- методику использования цвета в живописном этюде фигуры;
- возможности живописно-графических стилизаций;
- методы создания стилизованных живописных изображений;
- художественный язык использования цвета в электронном изображении.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых компетенций)

Изучение учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» направлено на формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК):

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
		знать	уметь	владеть
1	2	3	4	5
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,	перспективы развития будущей специальности и ее место в современном	аргументировать социальную значимость будущей профессии и объяснять сущность	навыками демонстрации интереса к будущей профессии

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
		знать	уметь	владеть
1	2	3	4	5
	проявлять к ней устойчивый интерес.	мире	профессии	
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	типовые методы и способы выполнения профессиональных задач	обосновывать постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области рекламы	навыками организации собственной деятельности, оценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач;
ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность	методы решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях	нести ответственность за выполнение профессиональных задач	способностью поиска оптимальных путей решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	методы поиска и возможные источники нахождения необходимой информации для выполнения профессиональных задач	оценивать эффективность выбранного метода поиска информации и качество полученной информации	навыками профессионального и личностного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности	базовые системные программные продукты и прикладные программные продукты профессиональной деятельности	использовать информационно-поисковые системы в профессиональной деятельности	навыками работы с базовыми системными программными продуктами и прикладными программными продуктами в профессиональной деятельности
ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями	некоторые способы взаимодействия с различными субъектами коммуникационного процесса;	системно анализировать, бесконфликтно общаться с коллегами, руководством, потребителями	способами установления контактов и поддержания взаимодействия с людьми
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.	методы оценки результата деятельности коллектива в целом и меры собственной деятельности как составной части	проводить самоанализ и корректировать результаты собственной работы	способами профессионального самопознания и саморазвития

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
		знать	уметь	владеть
1	2	3	4	5
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	методы и способы повышения квалификации личностного и профессионального характера	самостоятельно организовывать свою деятельность при решении профессиональных задач, планировать возможное повышение квалификации	способами профессионального самопознания и саморазвития
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	методы оценки эффективности инноваций в профессиональной деятельности	анализировать инновации в области профессиональной деятельности	навыками инновационного мышления в области профессиональной деятельности
ОК 10	Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности	основные понятия предпринимательской деятельности	применять основные навыки предпринимательской деятельности, предпринимательства в профессиональной деятельности	основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности
ОК 11	Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке	правовые вопросы экологической безопасности, основные вопросы информационной	владеть экологической, информационной, коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке	экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке
ПК 1.1	Осуществлять поиск рекламных идей	выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы	осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги	навыками выбора художественной формы реализации рекламной идеи
ПК 1.2	Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы	методы психологического воздействия на потребителя	разрабатывать композиционное решение рекламного продукта	навыками создания визуального образа с рекламными функциями
ПК 1.3	Разрабатывать авторские рекламные проекты	методы проектирования рекламного продукта	осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги	навыками художественного конструирования рекламных продуктов по заданию
ПК 2.1	Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы	приемы и принципы составления рекламного текста	составлять рекламные тексты	навыками составления рекламного текста
ПК 2.2	Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии	композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе	использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при моделировании рекламы	навыками создания визуального образа с рекламными функциями

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр		
		4	5	6
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	216	76	64	76
Лекционные занятия	44	20	12	12
Практические занятия	172	56	52	64
Консультативная работа (всего)	22	6	8	8
Самостоятельная работа (всего)	88	34	24	30
Вид промежуточной аттестации	–	другие формы контроля (просмотр)	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость, часов	326	116	96	114

2.2 Структура дисциплины

Разделы дисциплины, изучаемые в 4,5,6 семестре (для студентов ОФО)

Наименование разделов	Всего	Количество аудиторных часов		Самостоятельная работа студента (час)	Консультации
		Теоретическое обучение	Практические и лабораторные занятия		
1	2	3	4	5	6
4 семестр	116	20	56	34	6
1. Основные положения теории цветоведения	67	10	36	18	
2. Цветовая гармония в живописи	49	10	20	16	
5 семестр	96	12	52	24	8
3. Композиция в живописи	26	4	12	6	
4. Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений	70	8	40	18	
6 семестр	114	12	64	30	8
5. Техника многослойная живописи и натюрморта	24	6	12	8	
6. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках	78	6	50	22	
ИТОГО	326	44	172	88	22

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрена)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Основные положения теории цветоведения		57	
Тема 1.1. Роль теории цвета в живописи	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1 Предмет, цели и задачи учебной дисциплины, ее значение в подготовке специалистов по рекламе, связь живописи с другими видами искусства и науки.	2	1
	2 Основные понятия и определения.		
	Практические (лабораторные) занятия		
1 Группировки цветов. Изображение цвета предметов с отражающей и поглощающей поверхностью	12	1	
Самостоятельная работа обучающихся 1. Спектр и цветовой круг: выполнение таблицы цветового круга. Основные характеристики цвета: выполнение таблиц хроматических и ахроматических цветов	6	1	
Тема 1.2. Основные физические характеристики цвета	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1 Качественная оценка цвета в аспекте его эмоционального воздействия. Характеристики воздействия некоторых цветов.	2	1
	2 Цвет как символ в индивидуальной и общественной жизни. Уровни символики цвета – общественный, частный, личный и их взаимовлияние. Цвет и мода.		
	Практические (лабораторные) занятия	10	2
1 Цветовой тон, насыщенность, светлота			
Самостоятельная работа обучающихся			
Тема 1.3. Пространственные свойства цвета	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1 Особенности живописного решения отдельных предметов в натюрморте в зависимости от их материала, фактуры, освещения и влияния окружающих предметов.	4	1
	2 Передача освещения и пространства в парковом, городском, морском пейзаже. Роль цвета в живописи. Передача строения, пластики и формы при помощи цвета.		
	3 Композиция в живописи натюрморта, пейзажа портрета и фигуры человека.		
	4 Последовательность этюдной работы над натюрмортом пейзажем, портретом и фигурой человека		
	Практические (лабораторные) занятия		
1 Движение цвета в пространстве (теория В. Кандинского). Цветовой контраст в живописи. Контраст светлого с темным. Цветовой контраст. Дополнительный контраст. Контраст теплых и холодных цветов. Качественный контраст. Количественный контраст. Имитация контраста.	14	2	
Самостоятельная работа обучающихся 1. Цвет и свет. Гармония цветов: выполнение абстрактных композиций на равновесие цвета, на цветовое единство, выполнение орнаментальных композиций на одну из цветовых гармоний. 2. Контраст в живописи. Выполнение кратковременных этюдов натюрморта на различные цветовые сочетания	8	3	
Тема 1.4 Цветовые качества живописи	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1 Цветовые системы. Цвет и колорит, сочетание цветов.	2	1
	2 Роль теории цвета в искусстве		
Практические (лабораторные) занятия			
1			

	Самостоятельная работа обучающихся 1. Холодные и теплые цвета. Выполнение кратковременных этюдов натюрморта на различные цветовые сочетания	4	3
Раздел 2. Цветовая гармония в живописи			
Тема 2.1. Основные принципы цветовой гармонии	Содержание учебного материала	4	
	Лекции		
	1 Гармония цветов и ее основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство. Цветовые отношения: гармония родственных цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов. Гармония цветов в композициях	10	1
	Практические (лабораторные) занятия		
	1 Типы цветовых гармоний и принципы их построения. Гармонические сочетания цветовых тонов. Виды колометрических кругов.	10	2
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Колористическая система Творческие работы	8	3
Тема 2.2. Колорит в живописи	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1		
	Практические (лабораторные) занятия Цвет — единичное, колорит — множественное. Психологическая оценка колорита	10	2
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Творческие работы	8	3
Консультации		6	
ИТОГО за семестр		116	
Раздел 3. Композиция в живописи			
Тема 3.1 Построение изображения на плоскости картины	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1		
	Практические (лабораторные) занятия		
	1 Построение изображения на плоскости картины. Симметрия и ритм. Локальный цвет, цветовые отношения	6	2
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Композиционное решение	2	3
Тема 3.2. Композиция. Геометрия в композиции	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1 Основные понятия и правила композиции. Диагональные линии в композиции. Замкнутая и открытая композиция. Правило золотого сечения	4	1
	Практические (лабораторные) занятия		
	1 Центр композиции. Ритм. Внутренние связи. Формирование цветом объема	6	2
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Законы геометрии 2. Изменение формы предмета	4	3
Раздел 4. Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений			
Тема 4.1. Материалы и техники акварельной живописи	Содержание учебного материала		
	Лекции		
	1 Цветоведение. Психология цвета. Техника ГРИЗАЙЛЬ. Работа с натуры. Копирование	2	1
	Практические (лабораторные) занятия		
	1 Выполнение композиции в технике "Гризайль". Акварель «по сырому». Выполнение композиции в технике "по сырому". Многослойная акварель. Применение полученных навыков для работы с натуры	10	2
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Творческие работы. 2. Композиция. Акварельная композиция. 3. Техника многослойной акварели	4	3

Тема 4.2. Техника гуашевой живописи	Содержание учебного материала		4	
	Лекции			
	1	Техника гуашевой живописи. Технические нюансы. Колорит важнейшее качество живописи. Цветовая гамма.	2	1
	Практические (лабораторные) занятия		10	2
	1. Техника гуашевой живописи. Поэтапное выполнение работы. Композиция в теплом колорите. Композиция в холодном колорите Самостоятельная работа обучающихся 1. Укрывистость гуашевых красок		4	3
Тема 4.3. Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах	Содержание учебного материала		6	
	Лекции			
	1			
	Практические (лабораторные) занятия		10	2
	1	Локальный цвет, цветовые отношения. Формирование цветом объема. Изменение локального цвета на световой и теневой поверхностях предметов; передача освещения. Композиция, построенная на основе контрастных цветовых сочетаний. Передача материальности и пространства		
2	Применение фактур в живописи. Композиция, построенная на основе нюансных цветовых сочетаний (гуашь). Смешанная техника. Передача цветовых и тональных отношений предметов		2	
Самостоятельная работа обучающихся 1. Эскиз композиции по заданным параметрам. Изменение параметров композиции.		6	3	
Тема 4.4. Материалы и техники масляной живописи	Содержание учебного материала		14	
	Лекции			
	1	Гармония цветов и ее основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство.	4	1
	2	Цветовые отношения: гармония родственных цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов		
	3	Гармония цветов в композициях		
	Практические (лабораторные) занятия		10	2
	1	Законы оптического смешения цветов. Способы создания цветом объема и пространства.		
2	Способы объединения цветовых и тональных задач. Тональность предметов и драпировок. Передача глубины пространства. Типы цветовых гармоний и принципы их построения. ДФК (средний балл текущей успеваемости)			
Самостоятельная работа обучающихся 1. Воздушная перспектива 2. Тональные соотношения		4	3	
Консультации		8		
ИТОГО за семестр		96		
Раздел 5. Техника многослойная живописи и натюрморта		12		
Тема 5.1. Многослойная живопись	Содержание учебного материала			
	Лекции			
	1	Подмалевок. Многослойная живопись. Лессировки.	4	1
	2	Передача объема, материальности, цветового единства, пространство, плановость в работе		
	Практические (лабораторные) занятия		4	2
	1	Колористическая композиция		
2	Композиция нюансированных цветовых отношений			
Самостоятельная работа обучающихся 1. Технология многослойной живописи. Композиция. Белое на белом		4	3	
Тема 5.2. Декоративный натюрморт в живописи	Содержание учебного материала		18	
	Лекции			
	1	Изображение натюрморта с использованием 3-4 цветов (теплый колорит). Передача цветовых и тональных отношений предметов. Цвет в природе и на картине	2	1
	Практические (лабораторные) занятия		4	2

	1	Изображение натюрморта с использованием 3-4 цветов. Изменение локального цвета на световой и теневой поверхностях предметов; передача освещения .		
	2	Тональность предметов и драпировок. Натюрморт с использованием различных материалов, фактур и текстур. Передача цветовых отношений предметов, материальности и пространства. Изменение локальной окраски объектов в зависимости от освещения. Лессировка. Окончательное оформление работы	4	2
		Самостоятельная работа обучающихся 1. Голубой натюрморт. Белый натюрморт. 2. Свет и тень 3. Фактура	4	3
Раздел 6. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках				
Тема 6.1. Методы стилизации			78	
	Содержание учебного материала			
	Лекции			
	1	Линейно-пятновая стилизация «Аппликативная» стилизация Применение фактур в живописи Применение декоративной стилизации в живописной композиции рекламного направления Копия картины известных художников с присутствием фигур (Перенос рисунка) Основы масляной живописи Портрет в масляной живописи Фигура в масляной живописи (техника Аля-прима)	6	1
	Практические (лабораторные) занятия			
	1	Стилизация формы. Упражнения по стилизации. Создание стилизованных изображений с использованием цвета. Стилизация натюрморта. Применение различных способов формализации, условности, стилизации	50	2
		Самостоятельная работа обучающихся Принципы создания портрета в различных техниках Принципы стилизации предметов и изображений Стилизация в искусстве народов мира Использование теплой и холодной гаммы в создании декоративных композиций Построение натюрмортов по трем планам Создание пейзажа. Примеры из истории искусств Силуэтное и объемное решение фигуры в пространстве	22	3
Консультации			8	
ИТОГО за семестр			114	
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ВСЕГО)			326	

2.4 Содержание разделов дисциплины

2.4.1 Занятия лекционного типа

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма контроля
1	Основные положения теории цветоведения	Вводная лекция. Тема 1.1. Роль теории цвета в живописи. Тема 1.2. Основные физические характеристики цвета. Тема 1.3. Пространственные свойства цвета. Тема 1.4. Цветовые качества живописи	Устный опрос, творческий проект
2	Цветовая гармония в живописи	Тема 2.1. Основные принципы цветовой гармонии. Тема 2.2. Колорит в живописи.	Устный опрос
3	Композиция в живописи	Тема 3.1. Построение изображения на плоскости картины. Тема 3.2. Композиция. Геометрия в композиции	Устный опрос
4	Освоение живописных	Тема 4.1. Материалы и техники акварельной живописи.	Устный опрос,

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма контроля
	техник. Практическое применение теоретических положений	Тема 4.2. Техника гуашевой живописи. Тема 4.3. Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах. Тема 4.4. Материалы и техники масляной живописи	творческий проект
5	Техника многослойная живописи и натюрморта	Тема 5.1. Многослойная живопись. Тема 5.2. Декоративный натюрморт в живописи.	Устный опрос, творческий проект
6	Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках	Тема 6.1. Линейно-пятноватая стилизация Тема 6.2. «Аппликативная» стилизация Тема 6.3. Применение фактур в живописи Тема 6.4. Применение декоративной стилизации в живописной композиции рекламного направления Тема 6.5. Копия картины известных художников с присутствием фигур (Перенос рисунка) Тема 6.6. Основы масляной живописи Тема 6.7. Портрет в масляной живописи Тема 6.8. Фигура в масляной живописи (техника Аля-прима)	Устный опрос

2.4.2. Занятия семинарского типа

не предусмотрены

2.4.3. Практические занятия

В программу по дисциплине введены практические занятия, которые являются формой индивидуально-группового и практико-ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду и профилю профессиональной деятельности обучающегося. Занятия проводятся в диалоговом режиме с применением аналогов по изучаемой теме.

Практические занятия проводятся по 1 – 6 разделам:

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма контроля
1	Основные положения теории цветоведения	Практическая работа № 1. Группировки цветов. Изображение цвета предметов с отражающей и поглощающей поверхностью. Материал - гуашь, акварель. Формат А-3. Практическая работа № 2. Цветовой тон, насыщенность, светлота. Практическая работа № 3. Движение цвета в пространстве (теория В. Кандинского). Цветовой контраст в живописи. Контраст светлого с темным. Цветовой контраст. Дополнительный контраст. Контраст теплых и холодных цветов. Качественный контраст. Количественный контраст. Имитация контраста.	Практическая работа
2	Цветовая гармония в живописи	Практическая работа № 4. Типы цветовых гармоний и принципы их построения. Гармонические сочетания цветовых тонов. Виды колориметрических кругов. Практическая работа № 5. Цвет – единичное, колорит – множественное. Психологическая оценка колорита	Практическая работа

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма контроля
3	Композиция в живописи	Практическая работа № 6. Построение изображения на плоскости картины. Симметрия и ритм. Локальный цвет, цветовые отношения. Практическая работа № 7. Центр композиции. Ритм. Внутренние связи. Формирование цветом объема.	Практическая работа
4	Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений	Практическая работа № 8. Выполнение композиции в технике "Гризайль". Акварель «по-сырому». Выполнение композиции в технике "по сырому". Многослойная акварель. Применение полученных навыков для работы с натуры. Практическая работа № 9. Техника гуашевой живописи. Поэтапное выполнение работы. Композиция в теплом колорите. Композиция в холодном колорите. Практическая работа № 10. Локальный цвет, цветовые отношения. Формирование цветом объема. Изменение локального цвета на световой и теневой поверхностях предметов; передача освещения. Композиция, построенная на основе контрастных цветовых сочетаний. Передача материальности и пространства. Практическая работа № 11. Применение фактур в живописи. Композиция, построенная на основе нюансных цветовых сочетаний (гуашь). Смешанная техника. Передача цветовых и тональных отношений предметов. Практическая работа № 12. Законы оптического смешения цветов. Способы создания цветом объема и пространства. Практическая работа № 13. Способы объединения цветовых и тональных задач. Тональность предметов и драпировок. Передача глубины пространства. Типы цветовых гармоний и принципы их построения. ДФК (средний балл текущей успеваемости)	Практическая работа
5	Техника многослойная живописи и натюрморта	Практическая работа № 14. Колористическая композиция. Практическая работа № 15. Композиция нюансированных цветовых отношений. Практическая работа № 16. Изображение натюрморта с использованием 3-4 цветов. Изменение локального цвета на световой и теневой поверхностях предметов; передача освещения. Практическая работа № 17. Тональность предметов и драпировок. Натюрморт с использованием различных материалов, фактур и текстур. Передача цветовых отношений предметов, материальности и пространства. Изменение локальной окраски объектов в зависимости от освещения. Лессировка. Окончательное оформление работы	Практическая работа
6	Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках	Практическая работа № 18. Стилизация формы. Упражнения по стилизации. Создание стилизованных изображений с использованием цвета. Стилизация натюрморта. Применение различных способов формализации, условности, стилизации	Практическая работа

2.4.4. Содержание самостоятельной работы

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма контроля
1	Основные положения теории цветоведения	Самостоятельная работа № 1. Спектр и цветовой круг: выполнение таблицы цветового круга. Основные характеристики цвета: выполнение таблиц хроматических и ахроматических цветов. Самостоятельная работа № 2. Цвет и свет. Гармония цветов: выполнение абстрактных композиций на равновесие цвета, на цветовое единство, выполнение орнаментальных композиций на одну из цветовых гармоний. Самостоятельная работа № 3. Контраст в живописи. Выполнение кратковременных этюдов натюрморта на различные цветовые сочетания. Самостоятельная работа № 4. Холодные и теплые цвета. Выполнение кратковременных этюдов натюрморта на различные цветовые сочетания.	Подготовка к практической работе, творческому проекту
2	Цветовая гармония в живописи	Самостоятельная работа № 5. Колористическая система Творческие работы. Самостоятельная работа № 6. Творческие работы Самостоятельная работа № 7. Творческие работы	Подготовка к практической работе, устному опросу
3	Композиция в живописи	Самостоятельная работа № 8. Композиционное решение. Самостоятельная работа № 9. Законы геометрии. Самостоятельная работа № 10. Изменение формы предмета	Подготовка к практической работе, устному опросу
4	Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений	Самостоятельная работа № 11. Творческие работы. Самостоятельная работа № 12. Композиция. Акварельная композиция Самостоятельная работа № 13. Техника многослойной акварели. Самостоятельная работа № 14. Укрывистость гуашевых красок. Самостоятельная работа № Самостоятельная работа № 15. Эскиз композиции по заданным параметрам. Изменение параметров композиции. Самостоятельная работа № 16. Воздушная перспектива. Самостоятельная работа № 17. Тональные соотношения.	Подготовка к практической работе, творческому проекту
5	Техника многослойная живописи и натюрморта	Самостоятельная работа № 18. Технология многослойной живописи. Композиция. Белое на белом. Самостоятельная работа № 19. Голубой натюрморт. Белый натюрморт Самостоятельная работа № 20. Свет и тень. Самостоятельная работа № 21. Фактура	Подготовка к практической работе, творческому проекту
6	Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках	Самостоятельная работа № 22. Упрощение формы. Стилизация.	Подготовка к практической работе, устному опросу

2.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа учащихся является важнейшей формой учебно-воспитательного процесса.

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины – закрепить теоретические знания, полученные в ход лекционных занятий, а также сформировать практические навыки подготовки в области естествознания.

Самостоятельная работа учащихся в процессе освоения дисциплины включает:

- изучение основной и дополнительной литературы по предмету;
- изучение (конспектирование) вопросов, вызывающих затруднения при их изучении;
- работу с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, интернет ресурсов;
- подготовку к практическим занятиям,
- выполнение домашних заданий.

Наименование раздела, темы	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2
Раздел 1. Основные положения теории цветоведения	
Тема 1.1. Роль теории цвета в живописи	1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадури. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64348 .
Тема 1.2. Основные физические характеристики цвета	1. Неонет, Н.Ф. Живопись / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 75 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615
Тема 1.3. Пространственные свойства цвета	
Тема 1.4. Цветовые качества живописи	
Раздел 2. Цветовая гармония в живописи	
Тема 2.1. Основные принципы цветовой гармонии	1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадури. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64348 .
Тема 2.2. Колорит в живописи	1. Неонет, Н.Ф. Живопись / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 75 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615

Наименование раздела, темы	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2
Раздел 3. Композиция в живописи	
Тема 3.1. Построение изображения на плоскости картины	1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64348 .
Тема 3.2. Композиция. Геометрия в композиции	1. Неонет, Н.Ф. Живопись / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). — Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. — 75 с.: ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615
Раздел 4. Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений	
Тема 4.1. Материалы и техники акварельной живописи	1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64348 .
Тема 4.2. Техника гуашевой живописи	1. Неонет, Н.Ф. Живопись / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). — Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. — 75 с.: ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615
Тема 4.3. Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах	
Тема 4.4. Материалы и техники масляной живописи	
Раздел 5. Техника многослойная живописи и натюрморта	
Тема 5.1. Многослойная живопись	1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64348 .
Тема 5.2. Декоративный натюрморт в живописи	1. Неонет, Н.Ф. Живопись / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). — Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. — 75 с.: ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615
Раздел 6. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках	
Тема 6.1. Методы стилизации	1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64348 . 1. Неонет, Н.Ф. Живопись / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). — Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. — 75 с.: ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

– Демонстрация методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов ИНСПО, а также репродукций произведений мастеров, слайдов.

– Практические занятия: Последовательность работы над рисунком: компоновка в листе, построение. Цвет и тон. Этюд с натуры. Цветотональная моделировка формы. Основы цветоведения и анализа проблемных ситуаций.

– Самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя.

– Просмотр документальных и художественных фильмов с последующим обсуждением и анализом.

3.1. Образовательные технологии при проведении лекций

Тема	Виды применяемых образовательных технологий	Кол-во час
2	3	4
Раздел 1. Основные положения теории цветоведения		
Тема 1.1. Роль теории цвета в живописи	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	2
Тема 1.2. Основные физические характеристики цвета	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	2
Тема 1.3. Пространственные свойства цвета	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	4
Тема 1.4. Цветовые качества живописи	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	2
Раздел 2. Цветовая гармония в живописи		
Тема 2.1. Основные принципы цветовой гармонии	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	10
Раздел 3. Композиция в живописи		
Тема 3.2. Композиция. Геометрия в композиции	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	4
Раздел 4. Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений		
Тема 4.1. Материалы и техники акварельной живописи	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	2
Тема 4.2. Техника гуашевой живописи	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	2
Тема 4.4. Материалы и техники масляной живописи	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	4
Раздел 5. Техника многослойная живописи и натюрморта		
Тема 5.1. Многослойная живопись	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	4

Тема 5.2. Декоративный натюрморт в живописи	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	2
Раздел 6. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках		6
Тема 6.1. Методы стилизации	Аудиовизуальная технология, проблемное изложение	
Итого по курсу		44
в том числе интерактивное обучение*		14

3.2. Образовательные технологии при проведении практических занятий (лабораторных работ)

Тема	Виды применяемых образовательных технологий	Кол-во час
2	3	4
Раздел 1. Основные положения теории цветоведения		
Тема 1.1. Роль теории цвета в живописи	Групповая дискуссия, аудиовизуальная технология	12
Тема 1.2. Основные физические характеристики цвета	Групповая дискуссия, презентация	10
Тема 1.3. Пространственные свойства цвета	Аудиовизуальная технология, проектное обучение	14
Раздел 2. Цветовая гармония в живописи		
Тема 2.1. Основные принципы цветовой гармонии	Групповая дискуссия, аудиовизуальная технология	10
Тема 2.2. Колорит в живописи	Групповая дискуссия, презентация	10
Раздел 3. Композиция в живописи		
Тема 3.1. Построение изображения на плоскости картины	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	6
Тема 3.2. Композиция. Геометрия в композиции	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	6
Раздел 4. Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений		
Тема 4.1. Материалы и техники акварельной живописи	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	10
Тема 4.2. Техника гуашевой живописи	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	10
Тема 4.3. Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	10
Тема 4.4. Материалы и техники масляной живописи	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	10
Раздел 5. Техника многослойная живописи и натюрморта		
Тема 5.1. Многослойная живопись	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	8
Тема 5.2. Декоративный натюрморт в живописи	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	4
Раздел 6. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках		
Тема 6.1. Методы стилизации	Аудиовизуальная технология, мастер-класс, презентация	48
Итого по курсу		172
в том числе интерактивное обучение*		58

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Специализированная мебель и системы хранения (доска классная, стол и стул учителя, столы и стулья ученические, шкафы для хранения учебных пособий, системы хранения таблиц и плакатов);

технические средства обучения (рабочее место учителя: компьютер учителя, видеопроектор, экран, лицензионное ПО);

демонстрационные учебно-наглядные пособия (комплект стендов, таблицы демонстрационные, модель «Торс человека 70 см», набор гипсовых геометрических фигур, мольберт с наклонной штангой).

4.2. Перечень необходимого программного обеспечения

Список программного обеспечения.

- Операционная система Microsoft Windows 10
- Пакет программ Microsoft Office Professional Plus
- 7-zip GNU Lesser General Public License (свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно)
- Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно)
- K-Lite Codec Pack — универсальный набор кодеков (кодировщиков-декодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно)
- WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu (свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно)
 - Foxit Reader — прикладное программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов : учебное пособие для спо / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадури. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-6268-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/233408>

5.2. Дополнительная литература

1. Неонет, Н. Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие: [14+] / Н. Ф. Неонет; Высшая школа народных искусств (академия). — Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. — 38 с.: ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617>
2. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура : учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-44541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/240212>

Нормативно-правовые документы

Международные документы

- 1.Международный кодекс рекламной практики [Электронный ресурс]: принят на 47-ой сессии Исполнительного совета Международной торговой палаты от 02.12.1986 г. Доступ из СПС Консультант Плюс.

Федеральные законы

1. О рекламе [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 13.03. 2006 г. № 38-ФЗ. (ред. от 01.05. 2019) Доступ из СПС Консультант Плюс.
- 2.О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: закон РФ от 27.12. 1991 г. № 2124-1. (ред. от 01.05. 2019) Доступ из СПС Консультант Плюс.
- 3.О защите прав потребителей [Электронный ресурс: федеральный закон РФ от 07.02. 1992 г. N 2300-1 (ред. от 18.03. 2019). Доступ из СПС Консультант Плюс.
- 4.Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 18.03. 2019). Доступ из СПС Консультант Плюс.

Кодексы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 30.11. 1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 03. 08. 2018) Доступ из СПС Консультант Плюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 26.01. 1996 г. N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) Доступ из СПС Консультант Плюс.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть III [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 26.11. 2001 г. N 14-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Доступ из СПС Консультант Плюс.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть IV [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 18.12. 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) Доступ из СПС Консультант Плюс.

Законы Краснодарского края

1. Градостроительный кодекс Краснодарского края [Электронный ресурс]: закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ (ред. от 05.05.2019) Доступ из СПС Консультант Плюс.
2. Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар [Электронный ресурс]: решение городской Думы г. Краснодара от 25.04. 2013 г. № 47 (ред. от 22.11.2018) Доступ из СПС Консультант Плюс.

5.3. Периодические издания

1. Журнал «Искусство и образование»
2. Журнал «Юный художник»
3. Журнал «Русское искусство»
4. Электронная библиотека "Издательского дома "Гребенников" (www.grebennikon.ru);
5. Базы данных компании «Ист Вью» (<http://dlib.eastview.com>).

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – URL: <https://minobrnauki.gov.ru>
2. Российское образование : федеральный портал : сайт. – Москва, 2002. – URL: <http://www.edu.ru>
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : информационная система : сайт. – Москва, 2005. – URL: <http://window.edu.ru>
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : федеральный портал : сайт. – Москва, 2006. – URL: <http://school-collection.edu.ru>
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : каталог ресурсов : сайт. – Москва, 2021. – URL: <http://fcior.edu.ru/>
6. «УЧЕБА» : образовательный портал : сайт. – Москва, 2000. – URL: <http://www.ucheba.com>

7. Образование на русском : проект Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина : сайт. – Москва, 2015. – URL: <https://pushkininstitute.ru/>
8. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – URL: <https://elibrary.ru>
9. Национальная электронная библиотека (НЭБ) : сайт. – Москва, 2021. – URL: <http://rusneb.ru>
10. КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2012. – URL: <http://cyberleninka.ru>
11. «Грамота.ру» – справочно-информационный портал : сайт. – Москва, 2000. – URL: <http://gramota.ru>
12. Глоссарий.ru : служба тематических толковых словарей : сайт. – Москва, 2000. – URL: <http://glossary.ru>
13. «Academic.ru» : словари и энциклопедии : сайт. – Москва, 2000. – URL: <http://dic.academic.ru>
14. КонсультантПлюс : справочная правовая система : сайт. – Москва, 1997. – URL: <http://consultant.ru> (доступ по локальной сети)

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоению программы дисциплины «Живопись с основами цветоведения» предшествует изучение общепрофессиональной дисциплины «История изобразительного искусства». Изучаются одновременно общеобразовательные дисциплины: «Рисунок с основами перспективы», профессиональные модули: ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции, ПМ.02 Производство рекламной продукции, ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта, ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта, ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего «Рекламный агент».

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать:

1. Учебники, учебные пособия и интернет-ресурсы, указанные в п. 5.1-5.4.
2. Методические указания для выполнения творческих заданий.

Для подготовки к написанию письменных работ студент должен пользоваться конспектами лекций, списком рекомендованной литературы.

Для успешной подготовки написания письменной работы студент должен использовать список рекомендованной литературы и интернет-ресурсов.

Изучение программы дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, результаты которого оцениваются на основании выполнения студентами всех зачетных мероприятий по дисциплине. Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов:

- наблюдения и оценки практических занятий;
- защита живописных работ (творческих проектов);
- устный опрос на практических занятиях;
- промежуточная аттестация.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Итоговый контроль
1.	Основные положения теории цветоведения	ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.2	ПР*, ТП*, У*	Вопросы к экзамену 1-8
2.	Цветовая гармония в живописи	ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.2	ПР, У	Вопросы к экзамену 9-10
3.	Композиция в живописи	ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.2	ПР, У	Вопрос к экзамену 11
4.	Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений	ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.2	ПР, ТП, У	Вопросы к экзамену 12-20
5.	Техника многослойная живописи и натюрморта	ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.2	ПР, ТП, У	Вопросы к экзамену 21-23
6.	Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках	ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.2	ПР, У	Вопросы к экзамену 24-25

7.2. Критерии оценки знаний

Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; выдерживать живописное состояние этюда; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками; способы создания цветом объема и пространства; методику использования цвета в живописном этюде фигуры; возможности живописно-графических стилизаций; методы создания стилизованных живописных изображений; художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; знать: особенности работы с разными живописными техниками;	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.

Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность	уметь: создавать стилизованные изображения с использованием цвета; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: особенности работы с разными живописными техниками	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	уметь: использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; знать: художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями	уметь: использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.	уметь: использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; выдерживать живописное состояние этюда; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками; способы создания цветом объема и пространства; методику использования цвета в живописном этюде фигуры; возможности живописно-графических стилизаций; методы создания стилизованных живописных изображений; художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 9. Ориентироваться в условиях	уметь:	Устные опросы,

Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
частой смены технологий в профессиональной деятельности.	выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; знать: художественный язык использования цвета в электронном изображении	практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками; художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; выдерживать живописное состояние этюда; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками; способы создания цветом объема и пространства; методику использования цвета в живописном этюде фигуры; возможности живописно- графических стилизаций; методы создания стилизованных живописных изображений; художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; выдерживать живописное состояние этюда; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками; способы создания цветом объема и пространства; методику использования цвета в живописном этюде фигуры; возможности живописно- графических стилизаций; методы	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.

Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
	создания стилизованных живописных изображений; художественный язык использования цвета в электронном изображении	
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; выдерживать живописное состояние этюда; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками; способы создания цветом объема и пространства; методику использования цвета в живописном этюде фигуры; возможности живописно- графических стилизаций; методы создания стилизованных живописных изображений; художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты	уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; выдерживать живописное состояние этюда; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; особенности работы с разными живописными техниками; способы создания цветом объема и пространства; методику использования цвета в живописном этюде фигуры; возможности живописно- графических стилизаций; методы создания стилизованных живописных изображений; художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы	уметь: правильно использовать живописную технику; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать: особенности работы с разными живописными техниками; художественный язык использования цвета в электронном изображении	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии	уметь: правильно использовать живописную технику; использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений;	Устные опросы, практические работы, выполнение самостоятельных работ

Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
	знать: особенности работы с разными живописными техниками; художественный язык использования цвета в электронном изображении	работ

Итоговый контроль – экзамен.

Критерии оценки экзамена по итогам освоения дисциплины:

- отлично: знание основного материала дисциплины, умение самостоятельно использовать его для решения прикладных задач, успешное выполнение тестов;
- хорошо: знание большей части материала дисциплины и методов его использования, умение решать типовые задачи, успешное выполнение тестов;
- удовлетворительно: наличие представления об основных положениях материала дисциплины, умение использовать его для решения простейших задач, неполное выполнение тестов;
- неудовлетворительно: отсутствие практических навыков при слабом представлении о содержании дисциплины, невыполнение тестов.

7.3 Оценочные средства для проведения текущей аттестации

В данном разделе приводятся образцы оценочных средств. Полный комплект оценочных средств приводится в Фонде оценочных средств.

Текущий контроль проводится в форме: опроса (фронтальный, индивидуальный устный), практической (творческой) работы, защиты выполненного задания.

Форма аттестации	Знания	Умения	Практический опыт (владение)	Личные качества студента	Примеры оценочных средств
Устный опрос по темам	Контроль знаний по определенным проблемам	Оценка умения различать конкретные понятия	Оценка навыков работы с литературными источниками	Оценка способности оперативно и качественно отвечать на поставленные вопросы	Контрольные вопросы по темам прилагаются
Практические (творческие) работы	– основные положения теории цветоведения; – способы создания цветовой композиции; – особенности работы с разными	– выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; – использовать теоретические положения	– навыки выбора художественной формы реализации рекламной идеи – навыки создания визуального	Оценка способности оперативно и качественно решать поставленные на практических работах задачи и	Темы работ прилагаются

	живописными техниками; – способы создания цветом объема и пространства; – методику использования цвета в живописном этюде фигуры; – возможности живописно-графических стилизаций; – методы создания стилизованных живописных изображений; – художественный язык использования цвета в электронном изображении.	цветоведения в профессиональной практике; – правильно использовать живописную технику; – выполнять живописный этюд; – выдерживать живописное состояние этюда; – создавать стилизованные изображения с использованием цвета; – использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений	образа с рекламными функциями – навыки художественного конструирования рекламных продуктов по заданию – навыки создания визуального образа с рекламными функциями	аргументировать результаты	

Примерные вопросы для контроля теоретического материала

Цветовой круг. Световой спектр.

Основы гармонизации и смешивания цветов.

Теплые и холодные цвета.

Взаимодействие контрастных цветов.

Различные живописные техники.

Акварель, гуашь, пастель.

Примерные вопросы для контроля самостоятельной работы:

Спектр и цветовой круг: выполнение таблицы цветового круга.

Основные характеристики цвета: выполнение таблиц хроматических и ахроматических цветов.

Цвет и свет. Гармония цветов: выполнение абстрактных композиций на равновесие цвета, на цветовое единство, выполнение орнаментальных композиций на одну из цветовых гармоний.

Контраст в живописи. Выполнение кратковременных этюдов натюрморта на различные цветовые сочетания.

Холодные и теплые цвета.

Примерные вопросы к экзамену:

1. Дайте определение понятию «спектр». Объясните, как ещё называют спектр и почему. Определите можно ли видеть спектр в природных условиях, приведите примеры. Изобразите спектр на листе бумаги.

2. Дайте определение понятию «спектральные цвета». Выявите каких цветов (оттенков) нет в спектре. Покажите спектральные цвета на листе бумаги.

3. Определите, что такое ахроматические и хроматические цвета. Сравните их. Объясните в чём их различие. Покажите ахроматические цвета на листе бумаги.

4. Опишите, что такое насыщенность цвета. Проанализируйте в чём отличие между насыщенными и ненасыщенными цветами. Приведите примеры насыщенных цветов на листе бумаги.

5. Дайте определение понятию «светлота», как свойство цвета. Приведите примеры разных по светлоте цветов на листе бумаги.

8. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Порядок обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями определен Положением КубГУ «Об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья».

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены образовательные технологии, учитывающие особенности и состояние здоровья таких лиц.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Краткий конспект лекционных занятий

Раздел 1. Основные положения теории цветоведения

Цветоведение – это комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета.

Физика учит, что в основе цветовых явлений лежат световые волны различной длины, что они преломляются, отражаются и поглощаются. Различное поглощение световых волн обуславливает различную окраску предметов.

С помощью химии стало возможным изготовление красок на основе изучения состава и строения красящих веществ.

Психофизиология нашла объяснения эмоциональному действию цветов.

Эстетика изучает законы гармонизации (согласования цветов), объясняющие нам, почему одни цвета нам нравятся, а другие производят неприятное впечатление.

Цветоведение изучает основные характеристики цвета, основные, составные и дополнительные цвета, цветовые контрасты, смешение цветов, колорит и гармонию цветовых сочетаний и многое другое.

Выдающиеся художники и теоретики эпохи Возрождения: Леон Баттиста Альберти (1404 – 1472), Леонардо да Винчи (1452 – 1519), Джорджо Вазари (1511 – 1574), Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) в своих трактатах о живописи писали о цвете. Альберти и Леонардо да Винчи открывают законы взаимодействия цвета и света, зрительного восприятия, цветовой индукции (это изменение цвета под

воздействием другого цвета), предлагают новое толкование цветовой эстетики. Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» дает такие сведения о цвете, которые имеют большое практическое значение и для художников нашего времени. «Он образовал цветоряд из шести цветов, привязал их к природным стихиям: белый – свет, желтый – земля, зеленый – вода, синий – воздух, красный – огонь, черный – тьма. Для каждого отдельного цвета были найдены гармонирующие цвета и продуманы устойчивые цветовые аккорды, например, с зеленым гармонически согласуются пурпурный, красный, бледно-фиолетовый. Леонардо да Винчи определил гармонически контрастные цвета: белый – черный, синий – желтый, красный – зеленый. Именно тогда фактически зародилась наука о цвете.

Все разнообразие окружающего мира мы видим благодаря свету и зрению. Свет излучают различные нагретые тела – солнце, нить электрической лампы, раскаленный металл, газы, пламя керосиновой лампы, костер и т.д., которые называют первоисточниками света. Состав света, освещающего различные предметы, в значительной мере влияет на видимый человеком цвет этих предметов.

Под воздействием световых волн с колебаниями различной частоты у человека возникают различные световые и цветовые ощущения. Свет распространяется волнами определенной длины. Длина волны – это расстояние, на которое распространяется колебание за один период, т.е. за время, необходимое для одного полного колебания. Длина волны света обозначается греческой буквой λ и измеряется в микрометрах (мкм).

Видимый спектр, т.е. диапазон волн, воспринимаемый человеком, ограничен волнами длиной приблизительно 396 – 760 мкм. Некоторые исследователи считают, что глаз человека способен ощущать световые лучи в пределах 302 – 950 мкм, однако чувствительность глаза к крайним видимым лучам в сотни раз меньше, чем к световым лучам с длиной волны 396 – 760 мкм.

Прямой свет первоисточников (Солнца и т.д.) падает на окружающие предметы и объекты, при этом непрозрачные предметы часть лучей поглощают, а часть отражают. Цвет непрозрачного предмета определяется светом, который от

него отражается. У прозрачных предметов или имеющих в своей структуре просветы или микропоры (например, ткани) часть лучей отражается, часть поглощается и часть пропускается. В результате все предметы и объекты сами становятся источником отраженного света, и довольно значительного, как, например, Луна, Земля, небесные тела и т.д.

Прямой свет определяет характерную окраску основного освещения объектов и предметов, их наиболее освещенные места, блики. Отраженный свет – второстепенный по силе источник света, определяет, во-первых, общую окраску теней и полутонов. Отраженный от предмета свет, в свою очередь, падает на соседние предметы, вызывая рефлексии.

Цвет — это свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого, или видимого излучения. Цвета, входящие в солнечный спектр, и соответствующая им длина световых волн следующие (в мкм):

Фиолетовый 400 – 430 Синий 430 – 470

Голубой 470 – 500 Зеленый 500 – 535

Желтый 535 – 595 Оранжевый 595 – 620

Красный 620 – 700

Глаз человека воспринимает лучистую энергию как видимый цвет с длиной волн 400 – 760 нанометров.

Единицей измерения длины волны оптической области спектра излучений является нанометр (нм); $1 \text{ нм} = 1 \times 10^{-3} \text{ мк (микрон)} = 1 \times 10^{-6} \text{ мм (миллиметров)}$.

Раздел 2. Цветовая гармония в живописи

Цветовая гармония в живописи – это согласованность цветов между собой в результате найденной пропорциональности площадей цветов, их равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка у каждого цвета.

Цветовая гармония – важнейшее средство художественной выразительности в живописи наряду с композицией, рисунком, перспективой, светотенью, фактурой и т.д. Термин «гармония» происходит от греческого слова *harmonia*, что означает созвучие, согласие, противоположность хаосу и является философско-эстетической

категорией, означающей «высокий уровень упорядоченного многообразия, оптимальное взаимосо-ответствие различного в составе цело-го, отвечающее эстетическим критери-ям совершенства, красоты».

Цветовые круги позволяют определить гармоничные сочетания различных цветов, треугольники – гармонию цветов равнозначной цветовой тональности».

Проблемами цветовой гармонии за-нимались различные исследователи – Гете, Ньютон, Адамс, Менселл, Брюкке, Бецольд, Оствальд, В.Шугаев и др.

Первая попытка привести цвета в систему принадлежала Исааку Ньюто-ну. Это цветовой круг, составленный из семи цветов – КОЖЗГСФ (цветовой спектр, радуга), цвета красно-желтые – теплые, а голубовато-синие – холодные (пурпурные цвета, которых нет в спектре – это смешение красного и фиолетового).

В 1865 году художник Рудольф Адамс сформулировал основные принципы цветовой гар-монии следую-щим образом:

«1. В гармонии должны быть замет-ными по крайней мере первоначальные элементы многообразия цветовой области: красный, желтый и синий.

Многообразие тонов должно до-стигаться также через разнообразие светлого и темного и через изменения в цвете.

2.Тона должны находиться в равно-весии таким образом, чтобы ни один из них не выделялся. Этот момент охватывает качественные отношения и составляет цветовой ритм.

3. В больших комбинациях цвета должны по порядку следовать друг за другом так, чтобы естественная связь по степени их родства имела место, как в спектре или радуге. В следовании тонов выражается движение мелодии цветового единства.

4. Чистые краски следует применять экономно из-за их яркости и лишь в тех частях, на которые глаз в первую очередь должен быть направлен».

Группы гармонических сочетаний родственных цветов.

Используя в качестве модели расположения цветов треугольник, можно получить шесть групп гармонических сочетаний родственных цветов, которые включают следующие цвета:

- 1) желто-оранжевый;
- 2) оранжево-красный;
- 3) красно-фиолетовый;
- 4) сине-фиолетовый;
- 5) сине-зеленый;
- 6) желто-зеленый.

Группы гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов.

Сочетания родственно-контрастных цветов можно получить, сочетая цвета, расположенные в половине треугольника, разделенного биссектрисой, так как на конце биссектрисы лежит промежуточный цвет, дополнительный к основному.

Шесть групп родственно-контрастных цветов, включающих следующие цвета:

- 1) желто-фиолетовый – красный – оранжевый;
- 2) желто-фиолетовый – синий – зеленый;
- 3) синий – оранжевый – красный – фиолетовый;
- 4) синий – оранжевый – желтый – зеленый;
- 5) красный – зеленый – желтый – оранжевый;
- 6) красный – зеленый – синий – фиолетовый.

Подгруппы гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов

– это сочетания трех цветов – одного основного и двух промежуточных, расположенных по двум сторонам треугольника. По отношению к основному промежуточные цвета являются родственными, а между собой – контрастными. Это следующие триады родственно-контрастных цветов:

- 1) желтый – зеленый – оранжевый;
- 2) красный – оранжевый – фиолетовый;
- 3) синий – зеленый – фиолетовый.

Группы гармонических сочетаний контрастных цветов.

Гармонические сочетания контрастных цветов можно получить, проведя биссектрисы из всех углов треугольника. На концах биссектрис лежат взаимодополнительные цвета к основным.

Используя модель расположения цветов в треугольнике, можно получить три группы гармонических сочетаний контрастных взаимодополнительных цветов, включающие следующие цвета:

- 1) желтый – фиолетовый;
- 2) красный – зеленый;
- 3) синий – оранжевый.

Группы гармонических сочетаний нейтральных в отношении родства и контраста цветов.

Нейтральными в отношении родства и контраста считаются чистые основные цвета, лежащие в основе треугольника, - желтый; красный, синий. Возможны следующие группы гармонических сочетаний цветов, нейтральных в отношении родства и контраста:

- 1) желтый – красный;
- 2) желтый – синий;
- 3) красный – синий;
- 4) желтый – красный – синий.

Эта колористическая гармония может быть лишь в том случае, если применяются цвета чистые, без примеси оттенков, в противном случае вступают в силу другие виды гармонии. Этот тип гармонии цветов, нейтральных в отношении родства и контраста, не только многие зрители, но и искусствоведы воспринимают как контрастный, обладает художественной выразительностью и широко применяется в живописи, декоративно-прикладном искусстве, дизайне.

Таким образом, нормативная теория гармонических сочетаний цветов при использовании геометрического образа множества цветов в виде треугольника включает 19 различных групп гармонических сочетаний цветовых тонов.

Цветовая гармония зависит также от площадей и конфигурации пятен используемых цветов, их светлоты и насыщенности.

В живописи цветовая гармония подчинена содержательным задачам, условиям воспроизводимой световой и пространственной среды, стилистике трактовки пространства и пластических форм элементов изображения.

Раздел 3. Композиция в живописи

Композиция в переводе с латинского буквально означает составление, связывание, соединение частей. Композиция - важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Она объединяет частные моменты построения художественной формы (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, цветовое решение и т.д.).

Композиция - важнейшее средство построения целого. Под композицией мы понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого.

Композиция обеспечивает логичное и красивое расположение частей, из которых состоит целое, придавая ясность и стройность форме и делая доходчивым содержание. Без осмысления композиционного построения как средства организации материала невозможно ни выносить суждение о произведениях искусства, ни тем более, создавать их.

Задачей композиционного построения произведения является распределение материала будущего произведения таким образом и в такой последовательности, в такой взаимосвязи частей произведения, чтоб наилучшим образом выявить смысл и назначение произведения и создать выразительную и гармоничную художественную форму.

Два способа художественного видения при организации композиции:

– Обращение внимания на отдельный предмет как доминанту всей композиции и восприятия остального только по отношению к нему. В этом случае окружающая среда видится так называемым боковым зрением и деформируется, подчиняясь центру внимания и работая на него.

– Видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом любые детали подчиняются целому, утрачивают свою самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного - это единый ансамбль.

Основные правила построения композиции

Не может быть композиции, если нет порядка. Порядок определяет место каждой вещи и вносит ясность, простоту и силу воздействия.

Начинайте с поиска цвета фона, он должен быть спокойным и подчеркивать выразительность предметов. Не забывайте о свете, правильном и выразительном освещении предметов.

Из предметов ничего не должно быть лишнего. Остерегайтесь пестроты. В композиции целесообразно иметь не более четырех основных цветов. Компоновку начинайте с того, что очертите прямоугольник, определяющий формат будущего рисунка, например, стены с прилегающими предметами. Сделайте в карандаше первоначальный набросок предметов. Определите масштаб изображаемых предметов. Определите окончательное соотношение цветов в композиции.

Техника построения композиции:

1. Выбор характерных элементов композиции:

- объединение по однородным признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре;
- выявление наиболее важной однородности, которую необходимо подчеркнуть в композиции;

- включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение.

2. Соблюдение закона ограничения (не больше трех) в:

- материале,
- деталях;
- цвете;
- форме.

3. Основа живой композиции - неравносторонний треугольник. Основа статичной композиции – симметрия. Например, в крупной витрине магазина целесообразно цветовые концентрации (пятна) повторить три раза.

4. Группировка элементов с учетом того, что выбранный материал располагают не смешанной кучей, а объединив в группы по два, три элемента. Например, три свечи или три предмета гарнитура (софа и два кресла).

5. Обеспечение свободного пространства между группировками, дабы не терялась красота отдельных частей композиции в плотном расположении.

6. Подчеркивание субординации (соподчинения) между группировками. Например, на почетное видное место помещают наиболее важные по значению элементы, чтобы направить взгляд посетителя сначала на них, а затем на менее важные (ценные).

7. Взаимосвязь между группировками и внутри их достигается линией, пластикой, а также, когда одни элементы обращены вполборота к другим элементам и к зрителю (закон сцены).

8. Объемность, стереоскопичность, перспектива достигаются с помощью цвета, размеров, динамики формы.

9. Соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

10. Следование естественному положению предметов, а также росту, движению, развитию. Например, растительный материал располагается так, как он мог бы расти.

11. Эксперимент – залог успеха в творчестве. Старайтесь после создания композиции сразу не останавливаться, попробуйте что-то изменить.

Раздел 4. Освоение живописных техник

Гризайль (франц. Grisaille, от gris – серый) – вид декоративной, живописи, выполняемой в разных оттенках одного цвета (чаще серого).

Монохромная живопись, то есть гризайль, представляет собой одноцветный рисунок, например, черно-белый или коричнево-белый. Этот вид живописи был очень распространен в средние века в станковой живописи.

При выборе цвета художник опирается прежде всего на замысел произведения. В черно-белом варианте живописцы способны настолько точно взять тональные отношения и разыграть нюансы, что ощущается и колорит произведения, и окраска предметов – каждого в отдельности. Гризайль дает возможность фантазировать, представляя картинку в любой возможной цветовой интерпретации.

Современные художники выбирают для гризайли тот цвет, который соответствует замыслу. Важным является принцип одноцветного изображения. В гризайли учитывается лишь тон предмета, а его цвет не имеет никакого значения.

Акварель (от латинского АФИА – вода) – водяные краски. Отличительными свойствами акварельных красок является очень тонко растертый пигмент и большой процент клеящих веществ в качестве связующего.

Материалом для акварельной живописи служит бумага. Но не всякая годится под краски. Под акварель хороша бумага, которая не портится резинкой, но хорошо впитывает краску. Это шероховатая бумага ватман, некоторые сорта чертежной бумаги, специальная бумага под акварель.

Лучшей кистью для акварели будет беличья от №16 и выше. Тонких кистей должно быть одна – две, лучше колонковые.

Акварель дает возможность покрывать довольно большие плоскости. Удобный размер акварельной работы – половина или четверть стандартного листа бумаги. Иначе сложнее почувствовать и понять свойства и возможности акварели.

Классические приемы акварельной живописи:

1. Первый способ акварельной живописи основан на свойстве акварели растворяться в воде и большой «подвижности» акварельных красок. Это так называемая живопись по – сырому. Перед началом работы лист бумаги с готовым рисунком смачивают водой. Вода смывает лишнюю грязь, остатки карандашного графита. Бумаге дают возможность немного подсохнуть, а затем начинают писать акварелью. В процессе работы влажность бумаги все время поддерживается. Работу выполняют быстро, пока бумага влажная, а акварель послушна малейшему движению кисти.

2. Второй способ – Способ многослойного нанесения акварельных красок – лессировка. Этот способ широко используется при длительной многосеансовой работе над этюдом с детальной проработкой формы изображаемых предметов. Этот метод ведения живописного процесса является ведущим в обучении акварели на первоначальном этапе. Способ лессировочного письма часто употребляется в живописи теневых мест, затемненных интерьеров, удаленных планов.

Если однослойная корпусная краска зрительно выдвигает предмет на передний план, то многослойная лессировка тонкими прозрачными красками удаляет предмет в воздушную среду или погружает его в тень. Лессировка

позволяет добиваться полнзвучных, насыщенных цветов. Если ставится задача добиться интенсивности цвета, например, в изображении бархата, бронзы, золота и других насыщенных по краскам предметов, лучше всего использовать лессировки.

3. Третий способ – живописью «по-сухому» – само название уже говорит о совершенно противоположном способе работы акварелью. Работа ведется на сухом листе бумаги, и смачиваются лишь те места, где прикасается кисть. Этот способ акварели требует высокой подготовки учащегося, умения хорошо рисовать и компоновать лист. Пишут не очень мокрой кистью, так как сильно намоченное пятно на сухой бумаге после высыхания дает «кромку», которая создает ненужную графичность. Как и в живописи «по – сырому», цвет надо стараться брать сразу во всю силу, потому что, даже лессируя, мы забиваем прозрачность акварели, лишаем ее основных выигранных качеств.

Рекомендуется смывать слишком яркие, негармоничные места, выпадающие из общего решения работы. Смывая неудачные места, мы имеем возможность лессировками восстановить цвет того или иного места в работе. Часто в акварель добавляют белила для уточнения цвета, для плотности письма. Но этот способ работы родственен гуаши, и его следует применять только при работе гуашью.

Гуашь – французский термин, обозначающий изобразительную технику, близкую к темпера. Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном (не размываемом) холсте, на ткани, картоне, фанере.

Гуашь широко применяется в декорационной живописи, при выполнении различных эскизов. Очень часто используют её для цветных набросков. Гуашь удобна в работе и, что важно, даёт возможность вносить исправления в процессе работы. Слой краски средней толщины сохнет от 30 минут до 3 часов в зависимости от влажности воздуха.

Техника гуаши позволяет вносить поправки и исправления, допускается многослойность письма, применение белил в смесях красок. Следует помнить, что гуашевые краски при высыхании сильно высветляются. Гуашевые белила и черная краска употребляются в графических зарисовках. Профессиональные художники часто пользуются этим средством, особенно в пейзажной живописи, а также при

производстве открыток, рекламных материалов и в стенной росписи. Некоторые теоретики считают гуашь шагом к живописи маслом.

Работают гуашью щетинными и колонковыми кистями.

Начинают писать работу с темных тонов, чтобы полутона заканчивать уже белилами. Так же, как и в любой живописной работе, начинают писать с больших цветовых отношений. Пишут гуашью быстро, пока краска не высохла, пока она подвижна, используя при этом различные приемы.

Так, по-разному кладя краску, то густым, то размытым слоем, добиваются разнообразной фактуры поверхности работы, а вместе с тем и особой выразительности. Все поправки и самые светлые места в работе делают после того, как гуашь уже подсохла.

Часто применяется способ, когда гуашь наносят на сухую бумагу, втирая ее щетинной кистью. Можно изобрести и другие приемы, в гуаши их может быть множество. Сама работа, сам мотив подсказывают тот или иной способ решения работы.

Пастель (от лат. Pasta – тесто) – цветные мелки и техника живописи и рисования по шероховатой поверхности бумаги и картона пастелью.

Пастель бывает трех типов:

- сухая– производится из пигмента путем прессовки без добавления масла;
- масляная – производится из пигмента с льняным маслом путем прессовки;
- восковая – производится из пигмента путем прессовки с добавлением воска.

Живописная техника пастели отличается чистотой и интенсивностью цвета, нежной, матовой бархатистостью поверхности красочного слоя. Она более устойчивая к воздействию света, чем, например, акварель или масляная живопись, не утрачивает своих качеств в течение столетий. В музеях мира рядом с пожелтевшими, потемневшими от времени картинами масляной живописи можно увидеть старинные пастели, сохранившие удивительную свежесть красок. Таковы работы художников Леотара: Шардена, Ф.Буше, Э.Мане, В.А.Серова, И.И.Левитана, Л.О.Пастернака, М.А.Врубеля и других художников.

В зависимости от количества и вида связующего пастельные карандаши

могут быть мягкие, средней твердости и твердые.

При работе пастелью не требуются кисти, разбавители, палитра. Нужные оттенки цвета художник ищет непосредственно на бумаге или холсте, накладывая один цвет рядом с другим или смешивая их путем растирания, растушевывая.

Техника работы пастелью

В пастели свободное, уверенное владение ри-сунком, формой и умение передать ее особенно необходимы. Она не любит многократного переписывания, вмешательства в красочный слой. Чаще всего в подобных случаях пастель теряет свои качества, выразительность. Удачно найденные линии, мазки, штрихи желательно сохранять. При непродуманном, неосторожном вмешательстве все это можно безвозвратно потерять.

В пастели очень важно предварительно, до начала работы многое обдумать, уяснить, например, компо-зиционное и цветовое решение этюда. В этих целях необходимо выполнить несколько маленьких этюдов-набросков. Найденное цветовое решение, безусловно, будет развиваться, обогащаться. Такая подготовка поможет начинающему живописцу увереннее выпол-нить этюд, сохранить свежесть, выразительность живописи. Необходимо также практиковать предварительное выполнение рисунков. Его можно сделать графитными карандашами.

Чтобы обеспечить прочность красочного слоя, подготовительный рисунок углем или пастелью надо закрепить фиксативом. Затем по выверенному и закрепленному рисунку писать тонким слоем без закрепления.

Раздел 5. Техника многослойной живописи и натюрморта

По методу выполнения живопись масляными красками может быть разбита на два вида: живопись *alla prima* и живопись многослойная.

1. Живопись *alla prima* состоит в том, чтобы закончить картину, пока краски еще не успели засохнуть. *Alla prima* писали Веласкес, Франс Гальс... Этот способ обеспечивает наибольшую сохранность живописи.

2. Многослойная живопись производится в несколько приемов, причем главная гарантия ее сохранности заключается в том, чтобы все промежуточные слои

хорошо просыхали.

Многослойная живопись является важнейшей технической разновидностью масляной живописи и требует расчленения работы на ряд последовательных этапов: подмалевок, прописка, лессировка, разделенных перерывами для полного просыхания красочных слоев.

При исполнении крупных тематических композиций, а также при длительной работе вообще, многослойная живопись является более полноценной техникой масляной живописи.

До середины 19 века все крупные художники прошлого при меняли эту технику как основную. С появлением импрессионизма многослойная живопись потеряла свое прежнее значение.

С узкотехнологической точки зрения, не связанной с техникой живописи старых мастеров, понятию многослойной живописи в настоящее время соответствуют прописки по высохшему красочному слою. Этим и отличается современная техника многослойной живописи от техники письма «по сырому».

Поэтому опасение того, что краски последующего слоя пожухнут, безосновательно. Чаще всего пожухлость вызывается неудовлетворительным состоянием грунта, который или слишком тянет масло из холста, или недостаточно выдержан, т.е. плохо просушен перед работой.

Важнейшим компонентом в технике многослойной живописи является связь свежего красочного слоя с просохшими первоначальными прописками.

Высохший красочный слой определяется по следующим признакам:

- не дает отлипа;
- при дыхании его поверхность не запотекает

Красочный слой протирают тампоном, смоченным межслойным лаком, который растворяет пленку засохшей краски и способствует связыванию положенного слоя с нижележащим.

В этих целях используют также отбеленное на солнце вареное льняное масло, имеющее свойства густого лака. Его втирают ладонью в красочный слой, после чего пишут красками.

Чтобы предотвратить возможное пожелтение красок новой прописки, следует избегать избытка масла и лака, их слой должен быть минимальным. Лучше всего излишки масла или лака после втирания снять с поверхности холста листком пропускной бумаги (рыхлая, бытовая, салфетки и т.д.)

НАТЮРМОРТ - один из жанров изобразительного искусства, главным образом - живописи. В натюрморте изображаются только обиходные, т.е. повседневные, обыденные вещи, неодушевленные предметы. Это может быть различная еда, т.е. пища, посуда, книги, статуэтки и т.п.

Составление натюрморта предполагает умение изображать форму различных предметов, используя светотень, перспективу, законы цвета.

Основной составляющей натюрморта является такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко.

Существует несколько видов натюрмортов:

- сюжетно-тематический;
- учебный;
- учебно-творческий;
- творческий.

Натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный);
- по цвету (сближенные, контрастные);
- по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);
- по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);
- по времени исполнения (краткосрочный – «нашлепок» и долговременный – многочасовые постановки);
- по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один - составленный в соответствии с избранной темой, другой – естественный, «случайный». Он может быть, как самостоятельным, так и являться составной частью жанровой картины или пейзажа. Нередко пейзаж или жанровая сцена сами лишь дополняют натюрморт.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом.

Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно-тематическом, необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт носит также название академический или, как говорили выше, постановочный. Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщать к самостоятельной творческой работе.

В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления нарядности «Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а размышление по поводу данной природы: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника».

При рисовании натюрморта придерживаются общих правил последовательного изображения рисунка - «от общего к частному» и «от частного к общему». натюрморт акварельный живопись

Рисование натюрморта можно условно разделить на четыре этапа: схематизацию, типизацию, индивидуализацию и обобщение.

На этапе схематизации предметы размещают на листе бумаги, рисуя их упрощенную схематическую форму.

На этапе типизации выявляют форму предметов. На этапе индивидуализации стирают все вспомогательные линии и штрихи и переходят к индивидуальной проработке формы предметов, их светлоты, фактуры, освещенности.

На этапе обобщения приводят весь рисунок к единому целому, работая «от частного к общему».

Раздел 6. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках

Стилизация – намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определённой социальной среды, народности, эпохи. В изобразительном искусстве и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приёмов; особенно характерна для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Декоративная стилизация в натюрморте

Стилизация – упрощенный чёткий контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, пятно, линия. Упрощенность, лаконизм – характерная черта стилизованного рисунка.

Чтобы стилизовать натюрморт, нужно отобрать основные характерные черты изображаемой группы предметов. Ими могут служить характерный объём отображаемых предметов, характерные линии и формы. Минимальными графическими средствами из основных характерных черт «составляется» картинка.

При стилизации не передаётся объёмно-пространственное построение, здесь действует изображение зрителя, которое само «дорисовывает» его в воображении. В роли пространства выступает бумага.

Приступая к работе, следует сначала прорисовать наброски. Изучается характерная форма предмета – чем он отличается от других. Эти основные характерные черты выделяются. Далее идёт работа непосредственно над стилизацией. На заключительном этапе, какой бы рисунок не получился, предметы на нём должны быть узнаваемы.

Стилизация фигуры и её частей

Чтобы получить более изящную фигуру, достаточно удлинить некоторые части тела. Во-первых, голова должна быть немного меньше, шея более длинной, пропорции торса – немного уменьшены по отношению к ногам, которые также получатся длиннее.

Ещё один приём, чтобы подчеркнуть стилизацию модели, – уменьшить

мышечную массу. Этот способ позволяет сделать реальную фигуру более стройной, не увеличивая её и практически не изменяя базовые пропорции. Талия и бёдра сужаются, ноги, руки и шея остаются той же длины, но более тонкими, в то время как голова и ступни сохраняют начальный объём, что заставляет воспринимать их размер как больший по отношению к пропорциям тела. При использовании канон в десять голов шея кажется более длинной, плечи немного шире, по отношению к тазу, туловище укорачивается, а ноги вытягиваются. Длина стоп заведомо пропорциональна высоте тела.

Рука – верхняя конечность тела, она состоит из четырёх подвижных частей: плеча, верхней части руки до локтя (плеча), предплечья и кисти. Хотя руки и кисти имеют пропорцию, установленную по отношению к телу, стилизация эскиза может исказить их размеры, но они должны гармонично вписываться в облик модели.

Лучший способ нарисовать руку – построить её, основываясь на овальных, наложенных друг на друга формах, или цилиндрах. После того как контур нарисован, нужно обратить внимание на выступающие мышцы, объём плеча, бицепса и предплечья. Женская рука отличается от мужской, её изображение должно быть более изящным. Для неё характерно отсутствие выступающей мускулатуры, равномерность пропорций и изящность линии, область сочленений локтя и запястья более узкие, чем у мужчины.

Кисть – это очень выразительная часть руки. Хорошо нарисованная кисть придаёт модели большую хрупкость. Структура кисти проста, она делится на две части: ладонь и пальцы. Расположение пальцев сводится к нескольким изогнутым линиям, которые соответствуют точкам сгиба каждой фаланги.

Стилизация рисунка головы – это частичное изменение пропорций, деформация некоторых её частей для создания определённого стиля и характерных особенностей.

В целом, свойства стилизации, следующие:

1. После стилизации изображения должен остаться выразительный силуэт, узнаваемый образ;
2. Стилизованное изображение объекта и его смысловая нагрузка должны

быть взаимосвязаны. Взаимосвязь выбранного изображения и задаваемой ему смысловой нагрузки, должна быть очевидной;

3. Хорошо стилизованный объект при сильном его уменьшении (например, до размеров пиктограмм: 48x48 или 32x32) остается понятным и хорошо «читаемым»;

4. Стилизованное изображение может быть, как ахроматическим (черно-белым), так и полихромным (цветным),

Области применения стилизации. Стилизация может применяться:

1. в разработке логотипа;
2. в разработке фирменного знака;
3. в разработке пиктограмм для нового программного пакета;
4. в орнаменте;
5. как декоративный элемент, например, в открытке или визитке.

Рецензия

Программа дисциплины «Живопись с основами цветоведения» предназначена для студентов специальности 42.02.01 Реклама среднего профессионального образования Кубанского государственного университета

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (Институт среднего профессионального образования).

Авторы-составители: преподаватели КубГУ ИНСПО
Р.А. Мартыненко, О.В. Потапенко.

Авторами программы предусмотрено формирование у студентов таких знаний, как: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в передаче в двухмерном пространстве плоскости трёхмерного объёма.

Программа дисциплины предусматривает развитие у обучающихся цветового мироощущения; виденье сложности мира через простые понятия, изучение художественных методов в живописи.

Приобретения таких знаний как:

умение выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; создавать стилизованные изображения с использованием цвета.

Данная программа позволяет закрепить такие знания как: основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции и возможности создания живописно-графических стилизаций..

Определены требования к минимальному материально-техническому и информационному обеспечению, формам и методам контроля и оценки результатов обучения. Практические и самостоятельные работы способствуют эффективному усвоению содержания материала, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, а также формируют у обучающихся умение: ориентироваться в видах живописи, знать методику его создания находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения

Данная программа может представлять интерес для преподавателей среднего профессионального образования, обучающихся студентов по специальностям: 42.02.01 «Реклама».

В целом программа дисциплины «Живопись с основами цветоведения» оценивается положительно, содержание программы соответствует государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся и может быть рекомендована для использования в качестве учебной программы для студентов среднего профессионального образования.

Рецензент:

Член Союза Художников РСФСР,
заслуженный деятель искусств Кубани,
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры живописи и композиции
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

А.А. Васильев

Рецензия

Программа дисциплины ОП.02 Живопись с основами цветоведения предназначена для студентов специальности 42.02.01 Реклама среднего профессионального образования Кубанского государственного университета
Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (Институт среднего профессионального образования).

Автор-составитель: преподаватели КубГУ ИНСПО О.В. Потапенко.

Программой предусмотрено формирование у студентов таких знаний, как: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в передаче в двухмерном пространстве плоскости трёхмерного объёма.

Программа дисциплины предусматривает развитие у обучающихся цветового мироощущения; виденье сложности мира через простые понятия, изучение художественных методов в живописи; умение выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; правильно использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; создавать стилизованные изображения с использованием цвета.

Программа дисциплины ОП.02 Живопись с основами цветоведения позволяет закрепить такие знания как:
основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции и возможности создания живописно-графических стилизаций.

В рабочей программе определены требования к минимальному материально-техническому и информационному обеспечению, формам и методам контроля и оценки результатов обучения. Практические и самостоятельные работы способствуют эффективному усвоению содержания материала, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, а также формируют у обучающихся умение: ориентироваться в видах живописи, знать методику его создания находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения

В целом программу дисциплины «Живопись с основами цветоведения», можно оценивается положительно, ее содержание соответствует государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся и может быть рекомендована для использования в качестве учебной программы для студентов среднего профессионального образования.

Эксперт:

Директор ООО Event PR агентство
«Игры разума»

В.В. Полищук