

Методические указания

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Материалы в дизайне»

для студентов направления подготовки

54.03.01 Дизайн

направленность (профиль):

Графический дизайн

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Содержание

Введение

Практическое занятие 1

Практическое занятие 2

Практическое занятие 3

Практическое занятие 4

Практическое занятие 5

Практическое занятие 6

Практическое занятие 7

Практическое занятие 8

Введение

Целью методических рекомендаций по изучению дисциплины является приобретение навыков работы по дисциплине «Академическая живопись».

Целью проведения практических занятий является:

1. Обобщение, систематизация, методов работы живописи.
2. Формирование умений перенимать полученный опыт в творческой практике.
3. Выработка оптимальных решений при решении живописных задач.

Ведущей целью практических занятий по академической живописи является формирование профессиональных компетенций и умений – выполнение определенных действий, необходимых в творческой работе.

Перечень осваиваемых компетенций:

Код	Формулировка
ОПК-3	Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
ОПК-5	Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
ОПК-7	Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: инструменты, методы и приемы художественно-изобразительного мастерства; правила выполнения рабочих чертежей и способы применения различных графических и фото- технологий в процессе поиска проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; процесс поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека. Уметь: применять знания основ художественно-изобразительного мастерства, использовать графические и фотографические средства визуализации проектной идеи, синтезировать и научно обосновывать свои предложения, демонстрируя их на эскизной и рабочей стадиях проектирования.	ОПК-3

<p>Владеть: художественно-изобразительными инструментами и методами, средствами современной проектно-эскизной графики и фотографии для реализации основных этапов проектирования в процессе создания проектных концепций, навыками поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человек.</p>	
<p>Знать: современные тенденции и методы организации демонстрационно-выставочных мероприятий и особенности участия в профессиональных выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.</p> <p>Уметь: организовать выставочное арт-пространство, демонстрирующее творческие достижения дизайнеров, архитекторов и художников и оформлять документацию для участия в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.</p> <p>Владеть: навыками организации выставочного пространства, демонстрирующего творческие достижения дизайнеров, архитекторов и художников и подготовки художественных и проектных работ для участия в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.</p>	ОПК-5
<p>Знать: педагогические теории и методики обучения и образования дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.</p> <p>Уметь: выбирать и использовать методы, формы и средства обучения и образования, адекватные педагогической ситуации; составлять учебно-методические документы и другие тексты адекватно педагогической задаче; организовывать и контролировать процесс обучения дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.</p> <p>Владеть: знаниями о сущности и структуре обучения дисциплинам творческой направленности, способами их преподавания в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.</p>	ОПК-7

Практическое занятие №1

Техника живописи гуашью. Этюды фруктов.

Цель: познакомить с техникой работы гуашь.

Знать: основные этапы работы гуашью, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: объясняются основные этапы работы гуашью.

Теоретическая часть:

Правильный выбор кисти так же поможет облегчить знакомство с данным художественным материалом. Так как гуашь более тяжелая и вязкая, то для нее не

подойдут чересчур мягкие кисти, так что легкую белку лучше отложить в сторону. Для влажной гуаши неплохо подходят: колонок, коза и синтетика. Такие кисти прекрасны для растушёвок, фонов и заливок, то есть для работы влажной кистью.

Есть приемы в живописи, которые подходят для работы сухой кистью. Как нарисовать гуашью изображения крон деревьев, травяного фона, объектов с неровной или текстурной поверхностью? В этом случае лучше использовать кисти из щетины. Форма кистей будет зависеть от формы мазков. Траву лучше изображать плоскими кистями, а крону деревьев круглыми. В этом случае, на сухую кисть из свиной щетины набирают разбавленную до густоты сметаны гуашь и производят точечные удары кистью по рабочей поверхности картины. Это можно сравнить с набиванием краски на рабочую поверхность.

Как рисовать гуашью не только при помощи кистей. Можно наносить краску при помощи поролоновой губки, специальных валиков или смятой бумажной салфетки. Все это позволяет изображать предметы со сложной структурой поверхности и добиться реалистичности изображения многих материалов, например, шероховатой керамики или камня, или рисунка натюрморт гуашью.

Существуют два способа создания фона для гуаши:

- Равномерное закрашивание контуров карандашного наброска. Сначала художник делает карандашный набросок на художественной поверхности, а затем разносит основные цвета в качестве заливок контуров рисунка. Здесь важно помнить, что для начального подмалевка берутся самые темные тона элементов рисунка. Для того, чтобы гуашь легла ровно и без разводов, нужно обратить внимание на размер кисти. Чем больше закрашиваемый контур, тем больше должна быть кисть. Гуашь, в это случае, должна быть разбавлена до консистенции негустой сметаны. Набирать слишком много пигмента на кисть тоже не стоит, излишки лучше обтереть о край палитры. Заполнять контур нужно без нажима, от одного его края к центру, а затем из центра до другого края контура. Такой тип подмалевка не подходит для больших поверхностей.

- Для поверхностей большого размера выбирается другой тип окрашивания – заливка. В этом случае сначала делается фон рисунка, а затем, на просохшем фоне, пишется сама работа. Фон может состоять из двух или трех основных цветов в гамме рисунка. Например, при написании пейзажа берут: цвет неба, цвет земли, цвет для светлой полосы над горизонтом. Лист бумаги хорошо прикрепляют к планшету, лучше приклеить все края малярным скотчем. Затем разносят цвета: цвет неба вверху, цвет земли внизу, самый светлый в районе горизонта. А дальше, пока краска не просохла, разглаживают краску при помощи широкой влажной кисти. Кисть нужно вести без отрыва, от одного левого края листа к правому, двигаясь от низа работы к верху. Затем смачиваем кисть в воде, стряхиваем излишки, и разглаживаем краски от верха листа к низу, двигая кисть по горизонтали. Для того чтобы фон получался ровным и красивым, нужна тренировка. Однако результат стоит потраченных усилий. Когда фон разглажен, а краска еще не просохла, разносят детали холмов, более темной краской, выбранной для земли. После просыхания основного фона и сформированных деталей ландшафта, пишут растительность, облака и другие детали задуманной композиции.

Практическая часть: Студент выполняет краткосрочный этюд натюрморта из простых предметов. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет

промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №2

Этюд в технике аля-прима.

Цель: обучить принципу работы в технике аля-прима.

Знать: основные этапы работы в технике аля прима.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняются основные этапы работы над этюдом в технике аля-прима.

Теоретическая часть:

Техника «алла прима». Итальянским термин, обозначающий живопись по сырому, когда картину надо закончить за один сеанс, не дожидаясь высыхания красок.

При использовании этой техники, как правило, не наносится предварительный рисунок и не используется подмалевок.

Смысл техники заключается в том, чтобы сразу «ухватить» суть изображаемого предмета или сцены. Художник работает смело, интуитивно, накладывая краску сильными экспрессивными мазками, и сводит к минимуму смешивание красок на палитре или на основе.

Скорость и спонтанность

Этот прямой метод живописи требует от художника уверенности и одновременно развязывает ему руки. Художник работает быстро, свободно действует кистью, чтобы выразить эмоциональную составляющую того, что он пишет. Ключ к успешному использованию техники «алла прима» - это способность писать быстро и уверенно. Разумеется, вы можете снять краску и исправить неудачные места, но опасность заключается в том, что картина при этом потеряет частицу своей свежести и спонтанности. Очень важно начинать работу, твердо представляя себе, что вы хотите вложить в картину, и отбросить ненужные детали, несущественные для выражения вашей идеи. По этой же причине вы должны использовать ограниченное количество цветов, чтобы избежать сложных сочетаний, смешивая которые вы можете потерять непосредственность вашей кисти.

Заинтригованная драматическим сочетанием темного мрачного ландшафта и сияющего вечернего неба, Аннабел Голт работала быстро, чтобы передать атмосферу. Накладывая краску, она использовала пальцы, ребро ладони и кисти.

Предшественники

В технике «алла прима» предпочитали работать импрессионисты и их предшественники - Констебль (1776-1837) и Коро (1796-1875). Они писали картины непосредственно с натуры, поэтому их работа кистью отличается живостью и свободой. Кисть становится тем инструментом, который передает игру света и движение в пейзаже.

Высыхание

Хотя большинство картин в технике «алла прима» написаны быстро густой краской, с технической точки зрения они очень хороши. Дело в том, что краски накладывают за один сеанс, пока поверхность еще влажная. Картина в действительности написана одним слоем краски, поэтому нет никаких проблем с различной скоростью высыхания слоев, которые обычно приводят к появлению трещин.

Небольшие наброски, сделанные непосредственно на месте, обладают непосредственностью и силой, которых трудно достичь в мастерской. Живая работа кистью вносит заметный вклад в характер картины. При этом картина остается в высшей степени описательной. Мы получаем четкое представление о личности трех персонажей, захваченных заключением сделки.

Практическая часть:

Студенты пишут натюрморт гуашью в технике аля-прима. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности написания этюда в технике аля-прима.
2. Знаменитые авторы, работающие в технике аля-прима.

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация

(степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №3

Этюд в технике послойной живописи.

Цель: обучить методике послойной живописи.

Знать: основные этапы послойной живописи.

Уметь: применять практические знания при работе в послойной живописи, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы объясняются основные этапы работы над статьей.

Теоретическая часть:

При использовании этого способа вначале делается подмалёвок, затем он перекрывается живописью. Картина при этом меняет цвет, обрастает различными деталями. Перед наложением каждого слоя предыдущий должен просохнуть. Поэтому такая работа может длиться годами. Однако, и результат несравним с быстросохнущими картинами. При просмотре такой картины у зрителя создаётся впечатление странной глубины пространства и объёмности предметов, поскольку слои прозрачной и полупрозрачной краски просвечивают один сквозь другой, создавая некое подобие голографии.

Практическая часть:

Выполняется этюд в технике послойной живописи. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Особенности техники послойной живописи.

2. Мастера техники послойной живописи.

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №4 Техника гризайль, монохромия.

Цель: закрепление изученного материала. Обучение работы монохромией.

Знать: принцип монохромной живописи.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Овладение техникой монохромной живописи поможет студентам в тональном разборе живописного произведения.

Теоретическая часть:

Гризайль (фр. Grisaille от gris — серый). Монохромная живопись, монохромная роспись (монохромия), выполненная оттенками одного цвета, обычно серого или коричневого. Техника гризайли широко использовалась в станковой живописи, а также при декоративной росписи интерьера. Гризайль в искусстве классицизма имитирует рельеф с помощью изображения светотени.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

Выполнение живописной работы в технике «Гризайль». Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Что такое гризайль?
2. Знаменитые работы в технике гризайль.

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №5

Натюрморт в холодной гамме.

Цель: закрепление изученного материала.

Знать: особенности и характеристики холодной гаммы.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данная работа научит использовать спектр холодных цветов в творческой работе.

Теоретическая часть:

Холодные цвета. Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным - льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

В творчестве любого художника есть периоды, в которые он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Так, испанский художник П. Пикассо в одно время работал с холодными цветами, в другой период - с теплыми (так называемый голубой и розовый периоды в его творчестве). Одни художники пишут красками теплого оттенка (Рембрандт, Рубенс, Д. Левицкий, Тициан, В. Тропинин), другие отдают предпочтение холодным цветам (Э. Греко, Мурильо, В. Борисов-Мусатов).

Практическая часть:

Студент выполняет работу над натюрмортом в холодной гамме. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Перечислить основные оттенки в холодной гамме.
2. Знаменитые авторы, предпочитающие холодную палитру.

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks

Практическое занятие №6 Натюрморт в теплой гамме.

Цель: закрепление изученного материала. Обучить работе с теплыми оттенками.

Знать: теплые сочетания цветов.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данная работа обучит студентов разбираться и передавать теплый колорит.

Теоретическая часть:

Крайние цвета цветового спектра - красный и фиолетовый - более похожи один на другой, чем крайние со средними, например, красный и зеленый. Это позволило расположить спектральные цвета по кругу.

Между красным и оранжевым будет красно-оранжевый, между желтым и оранжевым - желто-оранжевый и так далее между каждой парой цветов.

Цветовой круг обычно делят на две части - теплую и холодную. Теплые цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло.

Практическая часть:

Работа над постановкой из простых бытовых предметов в теплой гамме. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап –рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Теплые оттенки.
2. Цветовой круг.

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №7

Натюрморт на контраст.

Цель: закрепление изученного материала. Усвоение принципов и возможностей применения различных контрастов в живописи.

Знать: этапы проектирования контрастной работы.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данное практическое задание учит применять знания и навыки в практической творческой деятельности.

Теоретическая часть:

Контраст

(от французского *contraste* — противоположность)

В изобразительном искусстве - резко выраженная противоположность: например, контрастная фотография — фотография с резко отличающимися друг от друга предельными (самой светлой и самой темной) тональностями — или контрастные линии — линии, резко отличающиеся друг от друга своей толщиной. В цвете наибольшим контрастом обладают белый и черный цвета. Пороговый контраст - минимальный контраст, воспринимаемый глазом.

Одновременный контраст — изменение цветов в зависимости от цвета окружающего фона или соседних цветов; различают одновременный хроматический контраст — изменение цвета и светлотный — изменение светлоты цвета. Чем темнее фон, тем сильнее эффект контрастного посветления объекта, и наоборот – чем светлее фон, тем сильнее эффект потемнения объекта. Одновременным светлотным контрастом искусно пользовались голландские художники XVI-XVII в. Если бы, например, гофрированный воротник на картине был написан соответствующей его цвету белой краской, то он выпадал бы из общего колорита. Затемнение белого цвета оставляло бы впечатление грязи. Из этого затруднительного положения художники выходили, изображая белый цвет серой краской и осветляя этот серый цвет соответствующими глубокими тенями.

Пограничный (или краевой) контраст — взаимное «усиление», наблюдаемое по краям граничащих друг с другом цветовых пятен: темный цвет «осветляет» светлый, а светлый «утемняет» темный. Пограничным контрастом объясняется, между прочим, и то, что тени, падающие на крышах, и вообще тени вверху зданий (контраст со светлым небом) кажутся темнее теней, находящихся внизу зданий. При игнорировании явления пограничного контраста в многоцветных рисунках (живописи) изображения выходят «сухими», контуры «жесткими».

Последовательный контраст Последовательный контраст — изменение цветов в связи с предварительным действием на глаз каких-либо световых (цветовых)

раздражителей; например, если некоторое время пристально смотреть на белый кружок, помещенный на черном фоне, а затем на лист белой бумаги, то на ней будет виден темный кружок; или после воздействия на глаз зеленого света все кажется розоватым.

Практическая часть:

На данном практическом занятии студенты пишут постановку из простых бытовых предметов на контраст по тону и тепло-холодности. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Что такое контраст?
2. Виды контрастов.

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №8

Натюрморт светлых предметов на белом фоне

Цель: закрепление изученного материала. Целью работы является разработка художественно-образного решения постановки.

Знать: этапы работы формирования светлого на светлом.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческой работы, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Актуальность темы: Данное практическое задание учит применять знания и навыки в практической проектной деятельности.

Теоретическая часть:

Насыщенность - качество, под которым понимают интенсивность цветового тона, слабую или сильную окрашенность.

Светлота характеризуется как безразмерная величина, используемая для оценки различий между световыми ощущениями от двух смежных одноцветных поверхностей. Применительно к сравниваемым цветам очевидно, что желтый цвет всегда светлее коричневого. Однако сложность состоит в том, что в условиях фотопического зрения на светлоту стимула большее влияние оказывает яркость фона. С усилением последнего цветовой стимул становится темнее, и, наоборот, с понижением общей освещенности (в сумерках), например, сине-зеленые цвета становятся светлее, а оранжево-красные - темнее (феномен Пуркинье).

Световая энергия, вызывающая ощущение света, обладает двумя основными взаимозависимыми свойствами: интенсивностью и длиной волны. Интенсивность может быть определена по числу фотонов, попадающих на определенную область в единицу времени. Электромагнитные волны различной длины вызывают ощущения цвета от голубого до красного.

Смещение трех монохроматических цветов в синей, зеленой и красной части спектра вызывает цветоощущение любых произвольных спектральных композиций. Монохроматический свет из разных областей спектра (коротко-, средне- и длинноволновой) поглощается тремя типами колбочковых пигментов (резонаторы Юнга), так что каждая клетка генерирует ответ, пропорциональный числу поглощенных фотонов. Относительная величина этих ответов соответствует определенной длине волны, что и оценивается в центральных отделах зрительного анализатора.

Контрастность цветовосприятия определяется способностью зрительной системы правильно узнавать окраску предметов в разнообразных условиях освещения. Цветовое ощущение может определяться только излучением, попадающим на сетчатку, но одно и то же излучение в равных условиях может вызывать разные цветовые ощущения. В зрительной системе существуют специальные компенсаторные механизмы, благодаря которым наши цветовые ощущения об окраске предметов остаются неизменными после изменения освещения. Серое пятно в красной рамке кажется зеленоватым, а в зеленой, наоборот, красноватым, т. е. принимает дополнительный цвет.

Практическая часть:

Выполнение творческих проектов

Постановка из простых бытовых предметов и гипсовой геометрической фигуры в светлых тонах. Работа над постановкой ведется в несколько этапов. Вначале студент выполняет краткосрочный (минут 15-20) эскиз. Утвержденная компоновка и тональный разбор в дальнейшем отобразится в основной работе над постановкой. Следующий этап – рисунок постановки, в соответствии с компоновкой. Работа красками от общего к частному. Работа ведется гуашью на формате А2. По завершении оформляется паспарту (белая 5 см), и этикеткой с подписью. (ФИО студента, ФИО преподавателя, группа).

Вопросы:

1. Что такое светлота?
2. Основные характеристики цвета.

Перечень основной литературы

Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102602>

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-5-8154-0386-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>

Перечень дополнительной литературы

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, в.и. Институт, д.и. Кафедра, Коробейников. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465>

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»