

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) УУНИТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:

Декан

AS. Valeev
(подпись, инициалы, фамилия)

«20» июня 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЖИВОПИСЬ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО **29.03.04 Технология художественной обработки материалов**
шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация)

Технология производства художественно-промышленных изделий

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения **очная**

(очная, очно-заочная, заочная)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана основной профессиональной образовательной программы 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, направленность (профиль, специализация) Технология производства художественно-промышленных изделий, одобренного ученым советом СИ (филиала) УУНиТ (протокол №8 от 19.03.2025) и утвержденного директором 19.03.2025.

Заведующий кафедрой ТиМОТ
(наименование кафедры разработчика программы)

Куваева М.М.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Разработчик программы

Куваева М.М.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель образовательной программы

Куваева М.М.
(Ф.И.О.)

(подпись)

1. Цель дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись и цветоведение» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана данного направления подготовки – дисциплина по выбору. Дисциплина изучается на 2_курсе в 3 семестре очной формы обучения.

Целью изучения дисциплины «Живопись и цветоведение» является формирование у студентов знаний, умений и навыков для выполнения графических и цветковых эскизов и проектов. Данная дисциплина раскрывает теоретические и практические основы цветоведения, так как будущий инженер-технолог должен уметь самостоятельно отображать свои идеи и замыслы на листе бумаги, не только в графическом выражении, но и в цветовом.

Живопись и цветоведение помогает студенту лучше понять особенности цвета, использовать его в своих творческих работах, а также применять в декоративно-прикладном искусстве.

Курс также должен развивать художественно-образное мышление и художественный вкус у студентов. Цветоведение воспитывает глаз, формирует конкретные живописные навыки, дисциплинирует, развивает вкусовые качества и фантазию, создает человека, познания которого могут найти применение в различных сферах нашей жизни.

В содержание дисциплины входят вопросы, связанные с навыками работы с цветом, с историей развития живописи, с видами и жанрами изобразительного искусства, освещаются вопросы об инструментах, материалах и приспособлениях, применяемых при рисовании красками. Рассматриваются основы цветоведения, символика цвета, психофизиологическое воздействие цвета на человека. Также в теоретическом курсе раскрываются основные характеристики цвета, цветовой круг, цветовые контрасты, особенности смещения красок, построение гармонических сочетаний цветов.

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижения целей ООП «Технология художественной обработки материалов». Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров:

- к овладению методами создания цветовой гармонии, воздушной перспективы, фактуры в живописных работах;
- к творческой реализации в создании самостоятельных художественных и декоративно-прикладных работ;
- к художественной производственной деятельности в области разработки художественных эскизов, готовой продукции, выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности готовой продукции;
- к проектной деятельности в области проектирования художественных объектов из материалов различных классов.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Композиция», «Рисунок», «Художественное проектирование изделий».

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1. – Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной
код компетенции	наименование компетенции	
ПК-3.	Способен выполнять проектирование художественно-промышленных изделий с учетом конструктивных и технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств.	ПК-3.1. Создает художественно-конструкторский проект изделия с помощью компьютерных программ
		ПК-3.2. Составляет техническое задание на проектирование художественно-промышленных изделий
		ПК-3.3. Разрабатывает техническую документацию на проектируемое изделие

2. Структура и трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), **108** академических часов.

Таблица 2 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов	Количество часов в семестре
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего)	54,7	54,7
в том числе:		
лекции	12	12
лабораторные занятия	18	18
практические занятия	24	24
Другие виды работ в соответствии с УП: - эссе - контрольная работа - и др.	-	-
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	53,3	53,3
Контактная работа по промежуточной аттестации	0,7	0,7
в том числе:		
зачет	-	-
зачет с оценкой	-	-
курсовая работа (проект)	-	-
экзамен	-	-

3. Содержание дисциплины

Таблица 3 – Содержание дисциплины

№	Тема содержание	Форма изучения материалов				Форма текущего контроля успеваемости
		лк	пр/сем	лр	ср	
1.	Живопись, как искусство цвета. Многообразие жанров искусства.	1	2		2	Групповой устный опрос, вопросы для самоконтроля
2.	Основы цветоведения. Основные, составные и спектральные цвета. Восприятие и символика	1	2		2	Устный, групповой опрос, учебная работа вопросы для

	цвета.					самоконтроля
3.	Живописные художественные материалы и техники работы.	2	2		2	Учебная работа , творческая работа вопросы для самоконтроля
4.	Выполнение упражнений по переходу одного цвета в другой.		4		2	Письменная контрольная работа, учебная работа вопросы для самоконтроля
5.	Выполнение упражнений по растяжке различных цветов.		4		2	Учебная работа вопросы для самоконтроля
6.	Основные характеристики цвета. Локальный цвет.	1	4		2	Творческая работа. вопросы для самоконтроля
7.	Выполнение малой таблицы смешения цветов.		4		4	Устный, групповой опрос , учебная работа
8.	Цветовой круг Ньютона и Шугаева. Цветовые контрасты.	2		2	4	Учебная работа , вопросы для самоконтроля
9.	Колорит. Смешение цветов Особенности смешения красок.	2		2	4	Устный, групповой опрос , учебная работа вопросы для самоконтроля
10.	Выполнение большой таблицы смешения цветов.			2	4	Устный, групповой опрос , учебная работа вопросы для самоконтроля
11.	Типы цветовых гармоний. Построение гармонических сочетаний цветов. Цветовые иллюзии.	1		2	3	Тестирование, учебная работа вопросы для самоконтроля
12.	Последовательность выполнения живописной композиции. Стилизация и декоративная композиция в цвете.	2		2	3	Тестирование, учебная работа, творческая работа вопросы для самоконтроля
13.	Нанесение светотеневой градации на граненые предметы.			2	2	Тестирование, , учебная работа, вопросы для самоконтроля
14.	Живописные этюды драпировок различных цветов.			2	4	Учебная работа , вопросы для самоконтроля
15.	Живописные этюды фруктов и овощей при разном освещении и положениях источника света.			2	4	Тестирование, , учебная работа, вопросы для самоконтроля
16.	Натюрморты из предметов быта. Живописные этюды несложных натюрмортов в теплом или холодном колорите.			4	3,3	Устный, групповой опрос , учебная работа вопросы для самоконтроля
17.	Итоговая творческая работа.			4	6	Творческая работа
	Итого	12	18	24	53,3	

Аннотированное содержание разделов дисциплины

Тема № 1. Живопись, как искусство цвета. Многообразие жанров искусства.

История возникновения и развития живописи и ее направлений и жанров. Жанры изобразительного искусства: портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, исторический, батальный, мифологический, бытовой жанры, интерьер и карикатура.

Тема № 2. Основы цветоведения. Основные, составные и спектральные цвета. Восприятие и символика цвета.

Краткие сведения о колорите и цветоведении, о возникновении цвета. Физиологическое воздействие цвета на человека. Эмоциональные ассоциации, которые вызывает цвет у человека. Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают. Основные и составные цвета. Спектр. Растяжка спектральных цветов.

Тема № 3. Живописные художественные материалы и техники работы.

Материалы и принадлежности для выполнения цветных эскизов. Способы хранения и ухода за живописными художественными материалами. Традиционные эскизные техники: акварель, гуашь. Методы, приемы и способы работы акварелью и гуашью.

Тема № 4. Выполнение упражнений по переходу одного цвета в другой.

Прием перехода одного цвета в другой - «вливания цвета в цвет». Два способа выполнения этого приема.

Тема № 5. Выполнение упражнений по растяжке различных цветов.

Прием *«растяжки» цвета*. Два способа выполнения этого приема – размывка цвета водой, удаление пигмента.

Тема № 6. Основные характеристики цвета. Локальный цвет.

Основные, составные и дополнительные цвета. Свойства цвета: светлота, насыщенность и цветовой тон. Ахроматические и хроматические цвета. Локальный цвет предмета.

Тема № 7. Выполнение малой таблицы смешения цветов.

Смешение хроматических и ахроматических цветов. Плавный переход хроматического цвета в ахроматический.

Тема № 8. Цветовой круг Ньютона и Шугаева. Цветовые контрасты.

Различие цветовых кругов Ньютона и Шугаева. Распределение цветов в цветовом круге. Деление цветового круга на четыре четверти. Родственные, родственно-контрастные и контрастные цвета цветового круга. Теплые и холодные цвета. Понятие контраста в живописи. Виды контраста. Явление цветового контраста.

Тема № 9. Колорит. Смешение цветов. Особенности смешения красок.

Понятие термина «колорит». Смешение цветов: оптическое, пространственное и механическое. Закономерности смешения основных и дополнительных цветов.

Тема № 10. Выполнение большой таблицы смешения цветов.

Природа спектра. Естественная шкала цветовых тонов является спектр солнечного света, в котором цвета расположены в такой последовательности: красный, оранжево-красный, оранжевый, оранжево-желтый, желтый, зеленовато-желтый, желтовато-зеленый, зеленый, голубовато-зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Тема № 11. Типы цветовых гармоний. Построение гармонических сочетаний цветов. Цветовые иллюзии.

Группы цветовых гармоний: однотоновые гармонии, гармонии родственных цветов, гармонии родственно-контрастных цветов, гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов. Иллюзия теплых и холодных цветов, иллюзия тяжести и легкости цветов, иллюзия отступающих и выступающих цветов, иллюзия фактурности.

Тема № 12. Последовательность выполнения живописной композиции. Стилизация и декоративная композиция в цвете.

Методика работы над живописным изображением натюрморта. Виды изображения: реалистичное, декоративное и абстрактное. Отличие этих изображений друг от друга. Понятие стилизации и декоративной живописной композиции.

Тема № 13. Нанесение светотеневой градации на граненые предметы.

Выбор любых трех граненных и одной округлой фигур. Определение источника света и распределение светотеневых градаций. Передача света и тени (объема фигуры) в технике гризайль (черно-белая живопись).

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 3.

Тема № 14. Живописные этюды фруктов и овощей при разном освещении и положениях источника света.

В одинаковых условиях теплые и холодные цвета отличаются противоположными оптическими качествами. При дневном свете теплые тона воспринимаются как выступающие, холодные - как отступающие.

Видимый цвет зависит от характера освещения. Искусственный электрический свет гораздо желтее естественного, поэтому лучше заниматься живописью при естественном свете. Если же работать при электрическом освещении, то надо учесть, что красные, оранжевые и желтые цвета светлеют, а синие, голубые и фиолетовые - темнеют, красные выглядят насыщеннее, светло-желтые становятся трудно отличимыми от белых, голубые мало отличаются от голубовато-зеленых, темно-синие - от черных.

Тема № 15. Натюрморты из предметов быта. Живописные этюды несложных натюрмортов в теплом или холодном колорите.

Предметы на разном по цвету фоне. Изменение цветов предметов при расположении

их на контрастном и родственном по цвету фоне. Этапы выполнения натюрмортов из предметов быта. Последовательность выполнения краткосрочных этюдов несложных натюрмортов в теплом и холодном колорите.

Тема № 16. Итоговая творческая работа.

Составление двух различных или одинаковых натюрмортов (с натуры или по памяти). Первый натюрморт выполняется реалистичным с натуры в тепло-холодной гамме. Второй – декоративным, в котором возможно использование различных элементов декоративного оформления (орнамент, стилизация предметов).

План лабораторных занятий

Тема № 1. Живопись, как искусство цвета. Многообразие жанров искусства.

Жанры изобразительного искусства: портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, исторический, батальный, мифологический, бытовой жанры, интерьер и карикатура.

Определение жанров по репродукциям знаменитых картин.

Тема № 2. Основы цветоведения. Основные, составные и спектральные цвета.

Восприятие и символика цвета.

Растяжка семи спектральных цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). Нарботка навыков рисования цветными карандашами. Способы работы цветными карандашами.

Материал: цветные карандаши; формат – А 4.

Тема № 3. Живописные художественные материалы и техники работы.

Материалы и принадлежности для выполнения цветных эскизов. Способы хранения и ухода за живописными художественными материалами. Традиционные эскизные техники: акварель, гуашь. Методы, приемы и способы работы акварелью и гуашью.

Нарботка навыков рисования в различных акварельных техниках (по-сырому, заливка, отмывка, алла-прима, лессировка).

Материал: акварель; формат – А 3.

Тема № 4. Выполнение упражнений по переходу одного цвета в другой.

Прием перехода одного цвета в другой - «вливания цвета в цвет». Два способа выполнения этого приема.

Первый способ состоит в следующем: на бумагу наносят близко друг к другу несколько мазков жидко разведенных красок и, пока краски не высохли, размывают и соединяют их края кисточкой. Цвета как бы вливаются один в другой, благодаря чему происходят интересные переходы от одного цвета к другому. Другой способ: берут несколько красок и накладывают мазки так, чтобы края одного немного заходили на другой, влажные краски смешиваются и вливаются одна в другую.

Материал: акварель; формат – А 4.

Тема № 5. Выполнение упражнений по растяжке различных цветов.

Прием «растяжки» цвета. Два способа выполнения этого приема – размывка цвета водой, удаление пигмента.

Для «растяжения» цвета берут насыщенный раствор какой-нибудь краски и, постепенно добавляя воду, добиваются плавных тональных переходов от темного к светлому. Иногда требуется удалить часть красочного слоя. Удаление пигмента можно осуществлять с влажного, но не мокрого слоя отжатой чистой кистью, тряпочкой, губкой или даже пальцем. Для сухого слоя лучше использовать чистую влажную кисточку. Кроме того, неудачную часть или даже всю работу можно смыть под краном с помощью жесткой кисти.

Материал: акварель; формат – А 4.

Тема № 6. Основные характеристики цвета. Локальный цвет.

Наложение одного цвета на другой, смешение спектральных цветов.

Смешение спектральных цветов: красный и зеленый; синий и красный; оранжевый и фиолетовый; желтый и синий; зеленый и голубой; голубой и оранжевый; фиолетовый и желтый. Нарботка навыков рисования цветными карандашами.

Материал: цветные карандаши; формат – А 4.

Изменение светлоты и насыщенности цвета в смесях с белым и черным цветами.

Переход спектральных цветов от светлоты к насыщенности: светлота – смешение спектрального цвета с белым цветом; насыщенность – смешение спектрального цвета с черным цветом.

Материал: цветные карандаши и гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Тема № 7. Выполнение малой таблицы смешения цветов.

Смешение хроматических и ахроматических цветов. Плавный переход хроматического цвета в ахроматический.

Материал: гуашь, акварель (на выбор студента); формат – А 4.

Тема № 8. Цветовой круг Ньютона и Шугаева. Цветовые контрасты.

Составные цвета цветового круга. Составление цветового круга из 12 частей. За основу берутся 4 основные цвета (желтый, красный, зеленый и синий).

Материал: гуашь, акварель (на выбор студента); формат – А 4.

Тема № 9. Колорит. Смешение цветов. Особенности смешения красок.

Составление геометрической композиции из родственно-контрастных цветов. Растяжка черного цвета и смешение любых двух контрастных цветов. Составление композиции. Распределение двух контрастных цветов в композиции, а так же третьего цвета, получившегося смешением этих двух.

Материал: гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Тема № 10. Выполнение большой таблицы смешения цветов.

Смешение семи спектральных цветов. Многообразие цветовых оттенков при смешении спектральных цветов.

Материал: гуашь; формат – А 4.

Тема № 11. Типы цветовых гармоний. Построение гармонических сочетаний цветов. Цветовые иллюзии.

Однотоновые цветовые гармонии.

Составление однотонных цветовых гармонических композиций (основу их составляет какой-либо один цветовой тон, который в разном количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов, и различаются они по своей светлотности и насыщенности).

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Гармонии родственных цветов.

Составление родственных цветовых гармонических композиций (представляет собой спокойную колористическую гамму и основывается на наличии в цветах примесей одних и тех главных цветов).

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Гармонии родственно-контрастных цветов.

Составление родственно-контрастных цветовых гармонических композиций (вид цветовых гармоний, в котором сочетаются цвета расположенные в смежных четвертях цветового круга).

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Гармонии контрастных цветов.

Составление контрастных цветовых гармонических композиций (для построения гармонии контрастных цветов необходимо сначала выбрать исходный цвет, затем, проведя диаметр, определить соответствующий ему контрастный цвет).

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Тема № 12. Последовательность выполнения живописной композиции. Стилизация и декоративная композиция в цвете.

Методика работы над живописным изображением натюрморта. Виды изображения: реалистичное, декоративное и абстрактное. Отличие этих изображений друг от друга. Понятие стилизации и декоративной живописной композиции. Составление декоративной композиции. Подбор цветового решения декоративной композиции.

Материал: гуашь; формат – А 4.

Тема № 13. Нанесение светотеневой градации на граненые предметы.

Выбор любых трех граненных и одной округлой фигур. Определение источника света и распределение светотеневых градаций. Передача света и тени (объема фигуры) в технике гризайль (черно-белая живопись).

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Тема № 14. Живописные этюды фруктов и овощей при разном освещении и положениях источника света.

Выполнение живописных этюдов фруктов и овощей при разном освещении и положениях источника света.

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 4.

Тема № 15. Натюрморты из предметов быта. Живописные этюды несложных натюрмортов в теплом или холодном колорите.

Предметы на разном фоне.

Постановки одинаковых предметов на разных фонах (драпировках). Проработка изменения цвета предмета от изменения фона, на котором он располагается.

Материал: акварель и гуашь (на выбор студента); формат – А 3.

Построение натюрморта с натуры.

Наработка навыков рисования в различных акварельных техниках (по-сырому, заливка, отмывка, алла-прима, лессировка).

Материал: акварель; формат – А 3.

Натюрморты из предметов быта.

Составление натюрморта из различных предметов быта. Передача цветовой палитры натюрморта, освещенности предметов и их светотеневой градации.

Материал: акварель и гуашь; формат – А 3.

Тема № 16. Итоговая творческая работа.

Составление двух различных или одинаковых натюрмортов (с натуры или по памяти). Первый натюрморт выполняется реалистичным с натуры в тепло-холодной гамме. Второй – декоративным, в котором возможно использование различных элементов декоративного оформления (орнамент, стилизация предметов).

Материал: акварель, гуашь, цветные карандаши (возможно сочетание всех живописных материалов - на выбор студента); формат – А 3 (2 штуки).

Практические и лабораторные работы студенты сдают в конце семестра. Работы должны быть завершенными и оформленными в папку. Сдача работ является допуском к экзамену.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. История развития рисунка. Искусство рисунка Египта, Древней Греции, Средневековья, в эпоху Возрождения. Краткий обзор развития специфического языка рисунка. *Конспектирование теоретического материала по теме лекции. Разработка презентаций.*

2. Принципы композиции: графика, точка, линия и пятно. *Доклад и разработка презентации.*

3. Подготовка материалов и принадлежностей для рисования (карандаш, гелиевая ручка, формат А4, А3).

4. Типы и виды фактуры Классификация фактуры (общие принципы и критерии).

5. Общее понятие о строении формы и ее конструкции. Понятие о пропорциях. *Определение формы геометрического тела по количеству узловых точек и линий-ребер.* Выполнение заданий на построение геометрических тел. Материал: графитный карандаш; формат – А4.

6. Общие сведения о перспективе. Виды перспективы. Перспективные построения. *Перспективные построения.* Построение различных объектов (куба, цилиндра и окружности) в перспективе во фронтальном и угловом положениях, с различных точек зрения.

Материал: графитный карандаш; формат – А4.

7. Перспектива квадрата и круга. Последовательность рисования цилиндра, куба. Доклад и разработка презентации.

8. Светотень и ее закономерности. Этапы построения простейших геометрических форм.

Построение куба, цилиндра, конуса и шара со светотеневой градацией.

Поэтапное построение объемных фигур: куба, цилиндра, конуса и шара. Передача светотеневых градаций на каждой фигуре.

Материал: графитный карандаш; формат – А4 (4 штуки).

9. Этапы работы над натюрмортом. Конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта. Доклад и разработка презентации.

10 Психология восприятия цвета. Восприятие цвета человеком, основные свойства цвета, колорит. Символика цвета. Воздействие цвета и психология цветовосприятия. Доклад и разработка презентации.

11 Живописные художественные материалы и техники работы. Нарботка навыков рисования в различных акварельных техниках (по-сырому, заливка, отмывка, алла-прима, лессировка). Материал: акварель; формат – А 3.

12 Что такое цвет. Физика и химия цвета. Физические цветовые ассоциации. Конспектирование теоретического материала по теме лекции. Разработка презентаций.

13 Символика и эмоциональное восприятие оранжевого цвета. Доклад и разработка презентации.

14 Комплементарное сочетание. Триада — сочетание 3 цветов. Аналогичное сочетание. Раздельно-комплементарное сочетание. Тетрада — сочетание 4 цветов. Сочетания отдельных цветов. Конспектирование теоретического материала по теме лекции. Разработка презентаций.

15 Составление цветовых композиций по ассоциациям с природными явлениями (зима, осень, буря, весна,...). Материал: акварель; гуашь; формат – А 3.

16 Составление и заполнение таблицы «Эмоциональное восприятие цвета»: Название цвета. Визуальный ряд. Положительные ассоциации. Отрицательные ассоциации. Символика цвета. Цвет в культуре. Материал: акварель; гуашь; формат – А 3.

Рейтинг-план дисциплины «Живопись и цветоведение»

Направление: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Направленность (профиль) программы: Технология производства художественно-промышленных изделий

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Миним.	Максим.
Модуль 1				
Текущий контроль			11	25
Устный опрос			2	6
Практическая работа №1			9	19
Рубежный контроль			12	25
Доклад			4	8
Тестирование №1			8	17
Модуль 2				
Текущий контроль			11	25
Устный опрос			2	6
Практическая работа №2			9	19
Рубежный контроль			11	25
Практическая работа №3			2	8

Тестирование №2			9	17
Поощрительные баллы				10
Участие в конкурсах, выставках			0	6
Публикация статей			0	4
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
Посещение лекционных занятий				
Посещение практических занятий				
Итого			45	110 (с учетом поощрительных баллов)

За пропуски лекционных занятий:

25% пропусков – 1 балл; 50% пропусков – 4 балла;

75% пропусков – 6 баллов; За 100 % пропусков - студент не допускается до итоговых испытаний.

За пропуски практических занятий:

20 % пропусков - 2 балла; 40 % пропусков – 5 баллов; 50 % пропусков – 7 баллов;

75% пропусков – 10 баллов;

более 75 % пропусков - студент не допускается до итоговых испытаний.

Форма текущего контроля успеваемости

I. Устный, групповой опрос

Раздел «Спецрисование»

1. Понятия «искусство» и «изобразительное искусство». Основные функции искусства.
2. Виды искусства. Значение искусства для жизни и деятельности человека.
3. Понятие «графика». Виды графики.
4. Рисунок – как один из видов графики.
5. История развития рисунка.
6. Начальные сведения о рисунке.
7. Понятие «спецрисование» и его роль в искусстве начертания.
8. Пластические виды искусства.
9. Жанры изобразительного искусства.
10. Графические художественные материалы и принадлежности для рисования. Правила пользования ими.

Раздел «Цветоведение»

1. Краткие сведения из истории живописи.
2. Цвет в декоративно-прикладном искусстве.
3. Краткие сведения о колористике, о возникновении цвета.
4. Физиологическое воздействие цвета на человека.
5. Эмоциональные ассоциации, которые вызывает цвет у человека.
6. Материалы и принадлежности для выполнения цветных эскизов.
7. Способы хранения и ухода за живописными художественными материалами.
8. Традиционные эскизные техники: акварель, гуашь.
9. Методы, приемы и способы работы акварелью и гуашью.
10. Свойства цвета: светлота, насыщенность и цветовой тон. Ахроматические и хроматические цвета.
11. Различие цветковых кругов Ньютона и Шугаева.
12. Теплые и холодные цвета.
13. Понятие контраста в колористике. Виды контраста. Явление цветового контраста.
14. Колорит. Смешение цветов. Особенности смешения красок.

15. Понятие термина «колорит». Смещение цветов: оптическое, пространственное и механическое. Закономерности смещения основных и дополнительных цветов.
16. Типы цветовых гармоний. Построение гармонических сочетаний цветов. Цветовые иллюзии.

Критерии устного группового опроса: Устные опросы проводятся во время практических и лекционных занятий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы, однако включают вопросы по самостоятельному изучению теоретического материала. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из жизни, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практической занятия преподавателем проводится групповой устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, терминов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала по самостоятельной работе (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Критерии оценки устных ответов студентов очной формы обучения.

6 баллов ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

8 баллов ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для баллов «6», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

12 баллов ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

II. Учебные работы

Индивидуальные задания включают выполнения учебных работ согласно плану

лабораторных работ, описанных в пункте 3.3. данной рабочей программы. Согласно рейтингу плану каждая работа оценивается по от 6-14 баллов согласно следующим критериям:

- ✓ своевременная сдача учебных работ в установленные сроки - 2 балла;
- ✓ качество выполнения образцов, изделий на лабораторных работах - 2 балла;
- ✓ точность выполнения согласно заданию- 2 балла;
- ✓ соблюдение технологических параметров- 2 балла;
- ✓ соблюдение технологической последовательности выполнения поузловой обработки – 2 балла;
- ✓ качество оформления дидактического материала- 2 балла;
- ✓ степень самостоятельности- 2 балла.

III. Варианты письменной контрольной работы:

I вариант

1. В чем заключается главная особенность живописи?
2. Что можно сделать в живописи с помощью цвета?
3. Назовите виды живописи. Коротко расскажите о каждом из них.
4. На какие виды можно разделить живопись по техническим приемам и используемым материалам?
5. Назовите выразительные средства живописи, охарактеризуйте их. Приведите примеры.
6. Расскажите о выразительных возможностях различных художественных материалов, применяемых для живописи.
7. Изобразить растяжку синего и красного цветов цветными карандашами.

II вариант

1. Расскажите об эмоциональном воздействии цвета на человека. Приведите примеры из собственного опыта.
2. Расскажите о символическом значении различных цветов.
3. Как можно развить восприятие цвета?
4. Как восприятие цвета зависит от освещения?
5. Как изменяются цвета на расстоянии?
6. Какие цвета называют выступающими, а какие - отступающими?
7. Изобразить растяжку желтого и зеленого цветов цветными карандашами.

III вариант

1. Перечислите основные цвета.
2. Какие цвета называют составными или производными цветами?
3. Что представляет собой цветовой круг? Как можно получить цветовые круги из 6, 12, 24 и более цветов?
4. Какие цвета называют дополнительными? Как можно определить пары дополнительных цветов? Приведите примеры.
5. Расскажите о том, какую роль играет символика цвета для раскрытия идейно-образного содержания произведения изобразительного искусства. Приведите примеры.
6. Какие цвета называют теплыми и холодными? Приведите примеры живописных произведений, написанных в определенной цветовой гамме.
7. Изобразить растяжку оранжевого и голубого цветов цветными карандашами.

IV вариант

1. Расскажите о природе цвета. Назовите спектральные цвета и дайте им характеристику.
2. Перечислите ахроматические цвета.
3. Какие цвета входят в группу хроматических цветов?
4. Где есть все цветовые волны?
5. Назовите три основных свойства цвета и охарактеризуйте их.
6. Расскажите о применении светлотного и цветового тона в живописи.
7. Изобразить растяжку желтого и фиолетового цветов цветными карандашами.

V вариант

1. Что такое локальный цвет предмета? Как он изменяется при различном освещении?
2. Может ли локальный цвет предмета состоять из разных оттенков?
3. Как различаются между собой результаты оптического и механического смешения основных цветов?
4. Приведите примеры смешения цветов в полиграфии.
5. На чем основано оптическое смешение цветов? Приведите примеры оптического смешения цветов.
6. Скажите, могут ли краски художника точно передать силу света и яркость цветов, объектов природы.
7. Изобразить смешение желтого и синего цветов цветными карандашами.

VI вариант

1. Что такое колорит?
2. Что можно выразить на картине с помощью колорита?
3. Приведите примеры различного колористического решения живописных полотен.
4. Каково значение тональных отношений в достижении колористического единства полотна?
5. Расскажите о значении колорита в передаче идейно-образного содержания картины.
6. Приведите примеры двухцветной гармонии.
7. Изобразить смешение желтого и красного цветов цветными карандашами.

VII вариант

1. Приведите примеры контрастов двух основных цветов или двух групп цветов.
2. Как можно определить гармоничное сочетание четырех цветов?
3. Приведите примеры гармоничного сочетания трех цветов. Как их можно найти в цветовом круге?
4. Можно ли достигнуть гармоничных цветовых сочетаний с помощью цветовой гаммы, ограниченной пределами малого интервала в цветовом круге?
5. Является ли гармоничной гамма, в которой все цвета подчинены одному главному цвету?
6. Могут ли гармонично сочетаться между собой шесть цветов? Как их найти в цветовом круге?
7. Изобразить смешение красного и синего цветов цветными карандашами.

VIII вариант

1. Можно ли построить тоновые и цветовые отношения одного и того же натюрморта в различной красочной гамме?
2. С чем можно сравнить поиск тоновых и цветовых отношений в живописи?
3. Расскажите об особенностях выполнения живописного этюда натюрморта в технике «гризайль».
4. В чем состоят особенности выполнения каждого этапа живописного этюда натюрморта акварелью и гуашью?
5. Могут ли гармонично сочетаться цвета ахроматической гаммы?
6. Возможно ли гармоничное сочетание цветов ахроматической и хроматической гаммы? Приведите примеры.
7. Изобразить смешение красного и зеленого цветов цветными карандашами.

Критерии оценки проверочной работы студентов очной формы

14 баллов ставится за работу, при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Должны быть выполнены от 67 до 84% заданий

9 баллов ставится, если студент правильно выполнил не менее 50% всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

5 баллов ставится, если студент выполнил менее 50% всей работы, допустил грубые ошибки.

IV. Тестирование

Тестовые задания по разделу «Специальное рисование»

Подберите к каждому вопросу в правом столбце соответствующий ответ в левом столбце (правильный ответ только один).

Варианты ответов	Вопросы
А. Жанр В. Изобразительное искусство С. Пластические искусства	1. Как называется отражение действительности в пластически наглядных формах?
А. Батальный жанр В. Карикатура С. Анималистический жанр	2. Жанр изобразительного искусства, в котором изображаются темы войн, битв, походов, эпизодов военной жизни?
А. Изобразительные, скульптурные В. Скульптурные, живописные, временные С. Пластические, временные, синтетические	3. На какие группы делятся все виды искусства?
А. Неизобразительный В. Художественный С. Изобразительный	4. К какому виду пластических искусств относятся: живопись, графика, скульптура, фотоискусство?
А. Линия, штрих, пятно В. Линия и пятно С. Пятно и штрих	5. Что является основным выразительным свойством рисунка?
А. Контурная линия В. Штрих С. Тон	6. Как называются относительно короткие линии, с помощью которых в тоновом рисунке подчеркивают характер формы предмета?
А. Фронтальная и угловая В. Прямая и обратная С. Наблюдательная и ненаблюдательная	7. На какие два основных вида делится перспектива?
А. Угловая В. Фронтальная С. Прямая	8. Как называется линейная перспектива с одной точкой схода?
А. На уровне глаз В. На уровне стола С. Ниже уровня глаз	9. Где обычно в линейной перспективе располагается линия горизонта?
А. Снизу вверх В. От центра вверх С. Сверху вниз	10. Какое направление при удалении имеют горизонтальные линии, находящиеся выше линии горизонта?
А. Все грани В. Основание С. Верхняя грань	11. Что видно у предметов, которые расположены выше линии горизонта?
А. Воздушной перспективы В. Обратной перспективы С. Линейной перспективы	12. К явлениям какой перспективы относится: ослабление четкости очертаний и уплощение рельефности формы удаленных предметов?
А. Кривой В. Плоской С. Прямой	13. На предметах, с какой поверхностью освещенный участок постепенно (плавно) переходит в теневой?
А. Свет, тень В. Блик, тень, рефлекс С. Блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс	14. Какие светотеневые градации существуют в рисунке и живописи?
А. Блик В. Рефлекс С. Свет	15. Элемент светотени, самое светлое место на освещенной поверхности предмета округлой формы?
А. Прямые и кривые В. Контурные и вспомогательные С. Горизонтальные, вертикальные и наклонные	16. Какие линии по направлению бывают в рисунке?
А. Динамичность В. Покой С. Падение	17. Какие эмоции у человека вызывают горизонтальные линии?
А. Цилиндрических и шарообразных В. Плоских С. Зигзагообразных	18. На каких поверхностях для выявления объема штрихи накладываются дугообразно?

А. Линейная В. Прямая С. Обратная	19. Какая из перечисленных перспектив относится к «китайской перспективе»?
А. Портрет В. Автопортрет С. Карикатура	20. В каком из перечисленных жанров изобразительного искусства художник изображает самого себя?
А. Рисунок В. Плакат С. Графика	21. Как называется вид изобразительного искусства, который включает рисунок, и печатные художественные изображения?
А. Фактура В. Графическая фактура С. Штриховка	22. Как называется способ заполнения поверхности изобразительного листа различными графическими знаками?
А. Дюрер В. Леонардо да Винчи С. Рафаэль	23. Кто из перечисленных художников внес большой вклад в разработку системы перспективы?
А. Пятноватая фактура В. Линейно-пятноватая С. Шероховатые	24. Как называется графическая фактура, в которой линия теряет самостоятельное значение и становится границей разделяющей соседние пятна?
А. Одну точку схода В. Две точки схода С. Точек схода не имеет	25. Сколько точек схода имеет прямая перспектива?
А. Контражурное В. Боковое С. Фронтальное	26. Как называется освещение, которое возникает в том случае, если источник света находится за объектом?
А. Метод пропорций В. Метод визирования С. Метод соразмерности	27. Как в художественной практике называется метод определения пропорций?
А. Блик В. Рефлекс С. Полутон	28. Элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной, главным образом глянцевитой или блестящей поверхности.
А. Главная точка схода В. Точка схода С. Горизонт	29. Воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз наблюдателя.
А. Конструкция В. Объем С. Плоскость	30. Изображение трехмерности формы на плоскости, осуществляется правильным конструктивным и перспективным построением предмета.

За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл. Максимальное количество правильных ответов 30.

Критерии оценки тестирования для студентов очной формы обучения

30 – 28 правильных ответов - 10 баллов

27 - 24 правильных ответов - 9 баллов

23 - 18 правильных ответов - 6 баллов

Ниже 17 – 0 баллов.

V. Творческая работа. Защита.

Итоговая творческая работа выполняется по завершению курса. Темы творческих работ:

1. Изобразить в перспективе круг и цилиндр, находящиеся ниже линии горизонта в правом углу.
2. Изобразить во фронтальной перспективе куб, находящийся ниже линии горизонта в левом углу.
3. Изобразить во фронтальной перспективе куб, находящийся выше линии горизонта в правом углу.
4. Изобразить в угловой перспективе куб, находящийся на линии горизонта.
5. Изобразить в угловой перспективе куб, находящийся ниже линии горизонта в левом углу.
6. Изобразить «китайскую» и прямую перспективы.
7. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, четыре узловые точки и шесть линий ребер.
8. Изобразить во фронтальной перспективе куб, находящийся по центру на линии горизонта.
9. Изобразить в перспективе цилиндр, находящийся выше линии горизонта в правом углу.
10. Изобразить куб в угловой перспективе, находящийся на линии горизонта в правом углу.
11. Изобразить в угловой перспективе куб, находящийся на середине линии горизонта.
12. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, двенадцать узловых точек и восемнадцать линий ребер.
13. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, шесть узловых точек и десять линий ребер.
14. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, пять узловых точек и восемь линий ребер.

15. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, восемь узловых точек и двенадцать линий ребер.
16. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, четыре узловые точки и шесть линий ребер.
17. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, десять узловых точек и пятнадцать линий ребер.
18. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, семь узловых точек и двенадцать линий ребер.
19. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, девять узловых точек и шестнадцать линий ребер.
20. Изобразить конструкцию геометрического тела, которая содержит, три узловые точки и шесть линий ребер.
21. Изобразить тональную растяжку штрихами или тушёвкой.
22. Изобразить этапы построения куба, конуса, цилиндра, шара.
23. Изобразить линейные, линейно-пятновые и пятновые фактуры.
24. Изобразить геометрические фигуры при различном освещении (фронтальном, боковом, контражурном).

Критерии оценивания для студентов очной формы обучения:

14 баллов:

- оригинальность замысла.
- знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;
- органичность и целостность композиционного решения.
- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения) на высоком уровне.
 - умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм.
 - отличные знания ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия;
 - умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.
 - умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;
 - владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;
 - наличие культуры исполнительского мастерства.

10 баллов:

- оригинальность замысла.
- не достаточное применение на практике основных законов композиции;
- органичность и целостность композиционного решения.
- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения) на хорошем уровне.
 - хорошие знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия;
 - хорошие умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.
 - Хорошие умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;
 - владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;

5 баллов:

- оригинальность замысла отсутствует;
- не правильное применение на практике основных законов композиции;
- органичность и целостность композиционного решения не выдержана.
- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения) на низком уровне.
 - не владеет ключевыми понятиями цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия;
 - хорошие умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.

- хорошие умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура.

Форма итогового контроля успеваемости

Вопросы к экзамену по курсу «Живопись и цветоведение»

По окончании изучения дисциплины «Живопись и цветоведение» студенты сдают экзамен. Допуском к экзамену является сдача всех текущих практических работ, итоговой творческой работы и самостоятельных работ, а также наличие лекционного материала. Экзаменационный билет состоит из трех вопросов: первые два вопроса теоретические – по темам лекций, а третий вопрос практический – смешение цветов разными материалами, дополнительные вопросы – по словарю. Ответы должны быть полными и обоснованными. Практическая часть билета должна выполняться на отдельном формате А4, согласно всем требованиям оформления живописных изображений.

Вопросы к зачету

1. Основы цветоведения.
2. Цвет поверхности предмета.
3. Восприятие и символика цвета.
4. Разновидности живописных художественных материалов.
5. Техника работы акварелью.
6. Техника работы гуашью.
7. Техника работы цветными карандашами.
8. Основные свойства цвета.
9. Локальный цвет.
10. Цветовой круг В.М. Шугаева. Отличие от остальных цветовых кругов.
11. Цветовой круг Исаака Ньютона. Отличие от остальных цветовых кругов.
12. Цветовой круг естественных цветов по Гете. Отличие от остальных цветовых кругов.
13. Ахроматические и хроматические цвета.
14. Спектр. Спектральные цвета.
15. Цветовой круг. Распределение цветов в цветовом круге.
16. Изменение цвета от освещения.
17. Смешение цветов.
18. Способы смешения цветов.
19. Смешение красок.
20. Сложные и простые цветовые палитры.
21. Холодные и теплые цвета.
22. Родственные, родственно-контрастные, контрастные цвета.
23. Цветовые контрасты. Виды контрастов.
24. Светлота и насыщенность цвета.
25. Цветовая гамма и гармония.
26. Цвет в перспективе.
27. Основные сведения о технике водных красок.
28. Основные и промежуточные цвета цветового круга.
29. Дополнительные цвета цветового круга.
30. Характеристика цвета.
31. Понятие о колорите.
32. Цветовые иллюзии.
33. Построение гармонических сочетаний цветов.
34. Психологические особенности восприятия цвета.
35. Физиологическое воздействие цвета на человека.
36. Многообразие жанров изобразительного искусства.

Вопросы по словарю

Определение понятий: цвет, колорит, акварельные краски, этюд, ахроматические и

хроматические цвета, витраж, цветовая гамма, гризайль, гуашь, декоративно-прикладное искусство, дополнительные цвета, контраст, нюанс, пленэр, теплые и холодные цвета, виды живописи, лессировка, алла прима, отмывка, заливка, живопись по сырому, пастель, цветовые отношения.

.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1 **Стародуб, К. И.** Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова .— 2-е изд .— Ростов н/Д : Феникс, 2011 .— 190 с .— (Высшее образование) .— ISBN 978-5-222-18166-9 ((в пер.)) : 301 р. — **20 шт.**

2 Техники и особенности работы живописными материалами [Электронный ресурс]: методические рекомендации для дополнительного художественного образования / Башкирский государственный университет, Бирский филиал; авт. - сост. С.Х. Мелконян; под ред. М.Г. Шакирова. — Бирск: Бирский филиал БашГУ, 2018. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Melkonjan_avt-sost_Tehnikarabotyzhivopisnymi_materialami_mr_Birsk_2018.pdf>.

3 Ломакин, М.О. Декоративный рисунок : учебное пособие / М.О. Ломакин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с. 54-55 - ISBN 978-5-906697-53-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499578> (12.04.2019).

Дополнительная литература

4 **Беляева, С.Е.** Основы изобразительного искусства и художественного проектирования [текст] : учебник : [Допущено МоРФ] / С.Е. Беляева .— М. : Академия, 2006 .— 208 с. — ISBN 5-7695-1811-1 (в пер.) . **1шт**

5 Ермолаева, М.А. Рисунок: учебное пособие для аудиторной работы студентов / М.А. Ермолаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. - 92 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906697-08-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499473> (12.04.2019).

6 Мальцева, В.А. Рисунок. Иллюстрированный план : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Мальцева ; Министерство образования Российской Федерации, ГОУ ВПО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. - 58 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272368> (12.04.2019).

7 Ковальчук, Е.М. Специальное рисование с основами пластической анатомии: практикум : пособие / Е.М. Ковальчук. - Минск : РИПО, 2018. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-747-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487922> (12.04.2019).

8 Словарь терминов и персоналий изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Башкирский государственный университет; авт.-сост. Л.Р. Белобородова; И.К. Ценева. — Бирск: БФ БашГУ, 2013. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Slovarterminov_i_personaliiizobr._iskusstva_Beloborodova_L.R.,_Ceneva_I.K..pdf>.

9 Практика по изобразительному искусству-пленэр [Электронный ресурс]: методические рекомендации для студентов старших курсов / Башкирский государственный

университет, Бирский филиал; сост. Ю.С. Ременникова; А.Н. Заярнюк. — Уфа; Бирск: БФ БашГУ, 2012. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. —

<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Remennikova.Zayapnyuk_sost_Praktikapo_IZO_iskusstvu-plener_met.rekom_Birsk_2012.pdf>.

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

- 16 <http://smallbay.ru> – сайт, посвященный истории искусств и творчеству художников всех времен и народов
- 17 <http://prostoykarandash.ru/>
- 18 <http://risovatlegko.ru/basis/uroki-risovaniya-dlya-nachinayushchih>
- 19 <http://uroki-online.com/other/draw/6161-video-urok-risovaniya-karandashom-dlya-nachinayuschih-video.html>
- 20 <http://blog.repetit.ru/2014/10/23/online-obrazovanie4/>
- 21 <http://www.risunochki.ru/vaza.php>
- 22 <http://www.paintmaster.ru> – сайт для обучения технике рисунка
- 23 <http://www.risyem.net> - сайт для освоения азов рисования

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

Описание материально-технической базы по дисциплине «Композиция»

<http://sibsu.ru/sveden/education/>

Композиция	Аудитория 158, лк, пз	<p>Аудитория №158 Лаборатория «Художественно-графические дисциплины и дизайн»</p> <p>Учебная и специализированная мебель</p> <p>Мультимедийное оборудование.</p> <p>Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия с тематическими иллюстрациями. Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный, мультимедиа проектор проектор, ноутбук.</p> <p>Мультимедийное оборудование</p> <p>Парты</p> <p>Стулья</p> <p>Доска</p> <p>Шкаф стенка</p> <p>Учебные стеллажи</p> <p>Выставочные стеллажи</p> <p>Мольберт</p> <p>Кульман</p> <p>Комплект инструментов и принадлежностей для рисования.</p> <p>Комплект муляжей для натюрморта</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Дизайн и его функции»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Товарный знак и его применение. Фирменный стиль»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Основы цветоведения»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Спецрисование»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Светотень и ее закономерности. Этапы построения простейших геометрических форм»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Виды перспективы. Перспектива квадрата, куба и круга. Перспективные построения»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Стилизация и декоративная композиция в цвете»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Орнамент в композиции»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Зрительные иллюзии.»</p> <p>Учебно-наглядное обеспечение по разделу «Ассоциативное рисование»</p> <p>Комплект учебных работ</p> <p>Учебная и специализированная мебель.</p>
------------	-----------------------	---

Словарь ключевых терминов и понятий по дисциплине «Живопись и цветоведение»

Акварельные краски – водно-клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином,

глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом; выпускаются сухие, полусырые или полужидкие. Акварелью можно писать по сухой и по сырой бумаге. Нередко акварелью пользуются в сочетании с гуашью, темперой, углем.

Акцент – прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить внимание зрителя.

Алла прима – художественный прием в живописи, состоящий в том, что картина пишется без предварительных прописок и подмалевка.

Ахроматические цвета – белый, серый, черный; различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

Гамма цветовая – цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.

Гризайль – 1) техника исполнения; 2) произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты).

Гуашь – водная краска, обладающая большими кроющими возможностями. Краски после высыхания быстро светлеют, и нужен определенный опыт, чтобы предвидеть степень изменения их тона и цвета. Гуашевыми красками пишут на бумаге, картоне, фанере. Работы имеют матовую бархатистую поверхность.

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении (красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). При механическом смешении этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. Дополнительные цвета нередко называют контрастными.

Живопись – один из главных видов изобразительного искусства, передающий разнообразное многоцветие окружающего мира. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. По жанрам различают живопись станковую, монументальную, декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную.

Живопись по сырому – технический прием масляной и акварельной живописи. При работе маслом необходимо окончить работу до подсыхания красок и исключить такие этапы, как подмалевки, лессировки и повторные прописки. В акварели перед началом работы по сырому бумагу равномерно смачивают водой. Когда вода впитается в бумагу и немного просохнет, начинают писать. Мазки краски, ложась на влажную поверхность, расплываются, сливаются друг с другом, создают плавные переходы. Так можно добиться мягкости в передаче очертаний предметов, воздушности и пространственности изображения.

Жухлость – изменения в красочном слое, вследствие которых часть поверхности картины или этюда делается матовой, теряет блеск и звучность красок. Жухлость возникает от недостатка в краске связующего вещества – масла, впитавшегося в грунт, или от чрезмерного разведения красок растворителем, а также от нанесения красок на не вполне просохший красочный слой.

Картина – живописное произведение, самостоятельное по назначению. Картины различаются по жанрам. В отличие от этюда картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме.

Кисти – основной инструмент для нанесения красящих веществ на холст, бумагу и другую основу в живописи и графике, а также в каллиграфии; изготавливаются из обезжиренных и прокаленных волос или шерсти различных животных. Кисти бывают щетинные, беличьи, барсучьи, песчанковые, колонковые.

Колорит – особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычно сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей в нем цветной гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

Константность цвета – тенденция воспринимать предметный цвет (его локальную окраску) независимо от изменяющихся условий освещения, его силы и спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное).

Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное, и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

Лессировка – художественный прием в живописи, в котором используется прозрачность красок. Лессировки применяют в живописи для придания цвету новых цветовых оттенков, иногда для создания нового (производного) цвета, а также для усиления или приглушения интенсивности цвета. Лессировка имеет большое распространение в акварельной живописи. В масляной живописи лессировка широко применялась старыми мастерами.

Локальный цвет – 1) цвет, характерный для окраски данного предмета; постоянно изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих цветов и т.д.; 2) в живописи – взятый в основных больших отношениях к соседним цветам, без детального выявления цветовых оттенков.

Мазок – след кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне и т.д.). Техника живописи мазками

очень разнообразна и зависит от индивидуальной манеры художника, от задачи, которую он перед собой ставит, от особенностей и свойств материала, в котором он работает.

Манера – этим понятием в основном определяют особенности творчества художника, его индивидуальные приемы работы в той или иной технике.

Масляные краски – красители, смешанные с растительным маслом: льняным (преимущественно), маковым или ореховым. Масляные краски под воздействием света и воздуха постепенно затвердевают. Основа (холст, дерево, картон) для работы на них масляными красками заранее грунтуется.

Многослойная живопись – важнейшая техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов (подмалевки, прописки, лессировка), разделенных перерывами для полного просыхания краски. При исполнении крупной тематической композиции, а также при длительной работе вообще многослойная живопись является единственной полноценной техникой масляной живописи.

Мольберт – подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину, рисунок и т.д.

Монохромный – одноцветный.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства (главным образом, станковой живописи), который посвящен изображению окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Кроме неодушевленных предметов, в натюрморте могут изображаться объекты живой природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращенные в вещь (рыба на столе, цветы в вазе и т.д.).

Отмывка – 1) акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши; 2) прием осветления краски или удаление ее с бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде, и сбор отмоченной краски промокательной бумагой.

Оттенок – 1) изменение цвета природы под воздействием окружающей среды; 2) небольшое различие в красках по светосиле, насыщенности, цветовому тону; 3) различие в каком-либо цвете при его переходе от холодного к теплomu и наоборот.

Палитра — 1) доска, чаще всего деревянная, на которой художник раскладывает и смешивает краски; 2) характер цветовых сочетаний, типичных для данной картины, для произведений данного художника или художественной школы. Говорят: «богатая палитра», «блеклая палитра», «однообразная палитра».

Панорама – живописный холст в виде замкнутой круговой ленты. Перед живописным изображением на холсте помещаются различные реальные бутафорские предметы, которые создают иллюзию непосредственного перехода реального пространства переднего плана в живописное пространство картины. Панорама располагается в специально построенном для нее картинном зале с центральной, обычно затемненной смотровой площадкой.

Пастель – цветные карандаши без оправы, изготовленные из красочного порошка. Их получают путем смешивания красочного порошка с клеящим веществом (вишневым клеем, декстрином, желатином, казеином). Работают пастелью на бумаге, картоне или холсте. Краски наносят штрихами, как в рисунке, или втирают пальцами с растушевкой, что позволяет добиться тончайших красочных нюансов и нежнейших переходов цветов, матовой бархатистой поверхности. При работе пастелью можно легко снимать или перекрывать красочные слои, так как она свободно соскабливается с грунта. Произведения, выполненные пастелью, обычно закрепляются специальным раствором.

Подрамник – назначение – держать холст, на котором художник пишет картину, натянутое состояние холста обеспечивается нежестким скреплением деревянных планок подрамника. При глухом креплении углов подрамника трудно исправить провисание холста от сырости. На рейках подрамника делают скосы, направленные внутрь подрамника.

Полутон – тон переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон.

Рама – обрамление для картины, созданной художником. Она завершает композицию, придает ей единство, направляет внимание зрителя на само произведение.

Светлота – сравнительная степень отличия от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

Светосила – термин, имеющий отношение к светотени. В живописи степень насыщенности цвета светом, сравнительная степень светлоты цвета по отношению к другим соседним цветовым тонам.

Темперные краски – водно-клеевые краски, приготовленные из сухих порошков, смешанных с яичным желтком, разведенным клеевой водой. В настоящее время изготавливаются также полужидкие краски, заключенные в тюбики и приготовленные на желтке, цельном яйце или эмульсии из растительного масла с яйцом и клеем. Темперными красками можно писать густо, как масляными, и жидко, как акварельными, разбавляя их водой. Сохнут они медленнее гуаши. Недостатком является разница в оттенках сырой и высохшей краски. Картины, написанные темперными красками, имеют матовую поверхность, поэтому их иногда покрывают специальным лаком, устраняющим эту матовость.

Техника – в искусстве совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых выполняется художественное произведение.

Тон – степень светлоты, присущая цвету предмета в натуре и в произведении искусства. Тон зависит от

интенсивности цвета и его светлоты. Под понятием тонов живописи подразумевается светосила цвета, а также насыщенность цвета. В живописи цветовые и светотеневые отношения неразрывно связаны. При этом не следует смешивать понятие тон с понятиями оттенков и цветовой тон, определяющими другие качества цвета.

Тональность – определенное соотношение цветов или тонов, характерное для данного произведения, одна из его художественных особенностей. В живописи понятие тонов имеет то же значение, что и цветовая гамма, так как определяет особенности цветового строя произведения наряду с цветовыми нюансами.

Фон – в природе и в произведении искусства – любая среда, находящаяся за объектом, расположенным ближе; задний план изображения. В произведениях изобразительного искусства фон может быть нейтральным, лишенным изображений, или включать изображения (изобразительным).

Хроматические средства – цвета, обладающие особым качеством (цветовым тоном), отличающим их один от другого. Хроматические цвета – цвета солнечного спектра, создающиеся при преломлении солнечного луча. Условно цвета спектра располагаются по «цветовому кругу». Эта шкала цветов содержит большое количество переходов от холодных к теплым цветам. Ахроматические цвета – белый, серый, черный. Они лишены цветового тона и различаются только по светосиле (светлоте).

Цвет – одно из основных художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей природы в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Насыщенность цвета в красках может изменяться в результате разбавления ее в акварели – водой, в темперной, гуашевой и масляной живописи – белилами. Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Представление о холодном цвете в природе и в живописи связывается с впечатлением от льда, снега, а о теплом цвете – с огнем, солнечным светом и т.д. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются и контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение.

Цветовые отношения – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

