

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КОЛОРИТ В РЕШЕНИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ**

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)*

Направленность *Изобразительное искусство, дополнительное образование в
сфере дизайна*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Цветовые отношения и колорит в решении изобразительных задач разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Пименова Е. Г., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 7 от 31.05.2022 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области изобразительного искусства, способных выполнять работу на уровне современных требований.

Задачи дисциплины: последовательное изучение законов живописи (методов), овладение разнообразными изобразительными средствами.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: законы взаимодействия цветов; историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

уметь: использовать всю возможную цветотональную гамму красок; писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками.

владеть: принципами колористической организации элементов; навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

освоить компетенции:

- Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 7-8 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Живопись, Учебная практика (пенэп).

Изучение дисциплины является основой для выполнения выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3
Общая трудоемкость в часах	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	54
Лекции	
Практические занятия	
Лабораторные занятия	54
Самостоятельная работа в часах	54
Форма промежуточной аттестации	8 семестр - зачёт

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
----------------------	-------------

Лабораторные занятия	54
Лекции	
Практические занятия	
Всего	54

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

№	План дисциплины (Название раздела, темы)	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная
1.	Натюрморт из светлых и темных (белых и черных) предметов с допустимым введением, например, желтого при боковом дневном свете. Материал: акварель, гуашь.		4		2
2.	Натюрморты с дополнительными цветами при приблизительном равенстве светлот при боковом дневном свете. Материал: гуашь, акварель. а). Красный предмет на голубо-зеленом фоне б). Оранжевый предмет на голубом фоне. в). Фиолетовый предмет на желтом фоне. Этюды по памяти.		4		2
3.	Натюрморт с насыщенным цветом предмета на светло-сером или белом фоне (последовательный контраст). Материал: акварель, гуашь. а). Насыщенный красный предмет на сером фоне. б). Желтый на сером. в). Синий на сером. Этюды по памяти.		4		2
4	Натюрморт с насыщенным цветом предметов на ненасыщенном фоне (ярко-желтые на охристых). Материал: акварель, гуашь.		4		2
5	Натюрморт с ненасыщенным предметом на насыщенном фоне (охристые на ярко-желтом). Материал: акварель, гуашь.		4		2
6	Натюрморт из светлых и темных предметов с повышенным тональным контрастом. Решение задачи: светлое на темном, темное на светлом. Материал: масло, темпера, акрил.		4		2

7	Натюрморт из 2-3 предметов одного насыщенного цвета в разных планах на фоне среды дополнительного цвета при боковом дневном освещении. Материал: масло, темпера, акрил. а). Красные на голубо-зелёных. б). Синие на желтых и светло-жёлтых. в). Оранжевые на голубых. Этюды по памяти.		4		6
8	Насыщенные предметы одного цвета в разных планах на фоне светло-серой среды при боковом освещении. а). Желтые на сером фоне. б). Синие на сером. в). Красный на сером. Этюды по памяти. Материал: масло, холст		4		6
9	Натюрморт из предметов ненасыщенного цвета на насыщенном фоне. Материал: масло, холст		4		6
10	Натюрморт из 4-5 предметов насыщенных и ненасыщенных различных по цвету и цветовому тону при боковом дневном освещении. Материал: масло, холст		4		6
11	Голова человека на любом насыщенном фоне. Материал: масло, холст		4		6
12	Поясное изображение фигуры человека в насыщенной по цвету одежде на нейтральном фоне (сером) при дневном боковом освещении. Материал: масло, холст		4		6
13	Постановка из 3-4 предметов из цветного стекла в контражур. Материал: масло, холст		6		6
	Итого		54		54

5.2. Содержание:

Тема 1: Изучение понятия светового контраста. Перед началом практической работы объяснение действия ахроматического (светового) контраста в условиях дневной среды. Во время выполнения постановки выявить взаимное влияние светлых тонов на темные и темных - на светлые. Добиться предельной светосилы светлых и глубины темных тонов.

Практическое занятие 1: Натюрморт из светлых и темных (белых и черных) предметов с допустимым введением, например, желтого при боковом дневном свете. Контраст светлого и темного. Материал: акварель, гуашь.

Тема 2. Изучение понятия одновременного цветового контраста на примере постановок с тремя парами дополнительных цветов. В ходе выполнения практического задания выявить влияние одного цвета на другой. При сдержанном дневном боковом свете добиться усиленного звучания обоих дополнительных цветов, выполнить цвет теней

предметов или драпировок с учетом влияния дополнительного цвета. Материал: акварель, гуашь.

Практическое занятие 2: Натюрморты с дополнительными цветами при приближенном равенстве светлого при боковом дневном свете.

1 этюд: Красный предмет на голубо-зеленом фоне

2 этюд: Оранжевый предмет на голубом фоне.

3 этюд: Фиолетовый предмет на желтом фоне.

Контраст дополнительных цветов. Материал: гуашь, акварель.

Тема 3: Изучение понятия последовательного контраста. Во время работы над постановками проследить изменение цвета среды (светло-серого фона) в зависимости от влияния цвета ведущего предмета. К примеру, добиться сложного зеленоватого оттенка среды рядом с красным предметом (Драпировкой).

Практическое занятие 3: Натюрморт с насыщенным цветом предмета на светло-сером или белом фоне (последовательный контраст). Материал: акварель, гуашь.

1 этюд: Насыщенный красный предмет на сером фоне.

2 этюд: Желтый на сером.

3 этюд: Синий на сером.

Тема 4. Контраст насыщенных и ненасыщенных цветов. В ходе выполнения натюрмортов студенты добиваются повышенного звучания насыщенного предмета за счет ненасыщенной среды, выявляют влияние цвета насыщенного предмета на изменение цвета среды.

Практическое занятие 4: Натюрморт с насыщенным цветом предметов на ненасыщенном фоне (ярко-желтые на охристых). Материал: акварель, гуашь.

Тема 5. Продолжение работы с контрастом насыщенных и ненасыщенных цветов. Выявление изменения цвета ненасыщенных предметов под влиянием ненасыщенной среды (драпировок). К примеру, охристый предмет приобретает общий серо-сиреневый оттенок дополнительного цвета к цвету насыщенного желтого цвета среды. Практическое занятие 5: Натюрморт с ненасыщенным предметом на насыщенном фоне (охристые на ярко-желтом). Материал: акварель, гуашь.

Самостоятельно студенты выполняют задания, составляя постановки с учетом изученных тем.

Тема 6. Углубленное изучение светового контраста.

В ходе практического выполнения постановки студенты добиваются взаимодействия светлых и темных тонов с учетом точных свето-тональных отношений. Материал: холст (картон), масло.

Практическое занятие 6: Натюрморт из светлых и темных предметов с повышенным тональным контрастом. Решение задачи: светлое на темном, темное на светлом. Материал: масло, темпера, акрил.

Тема 7. Работа с контрастами пар дополнительных цветов.

Добиться усиления звучания цвета и найти точные взаимовлияния.

Практическое занятие 7: Натюрморт из 2-3 предметов одного насыщенного цвета в разных планах на фоне среды дополнительного цвета при боковом дневном освещении. Материал: масло, темпера, акрил.

1 этюд: Красные на голубо-зеленых.

2 этюд: Синие на желтых и светло-желтых.

3 этюд: Оранжевые на голубых.

Тема 8. Работа с постановками на взаимоотношения насыщенных цветов предметов и нейтральной среды.

Практическое занятие 8: Насыщенные предметы одного цвета в разных планах на фоне светло-серой среды при боковом освещении. Материал: масло, холст

1 этюд: Желтые на сером фоне.

2 этюд: Синие на сером.

3 этюд: Красный на сером

Тема 9. Выполнение постановки, продолжающей изучение последовательного контраста.

Выявить изменение ненасыщенных по цвету предметов под влиянием насыщенной среды (фона, драпировок). Материал: холст (картон), масло.

Практическое занятие 9: Натюрморт из предметов ненасыщенного цвета на насыщенном фоне. Материал: масло.

Тема 10. Натюрморт из предметов насыщенных и ненасыщенных цветов различной тональности при дневном освещении ставит перед студентами задачу решения взаимовлияния предметов и среды.

Практическое занятие 10: Натюрморт из 4-5 предметов насыщенных и ненасыщенных различных по цвету и цветовому тону при боковом дневном освещении. Материал: масло, холст

Тема 11. Продолжение работы над проблемой последовательного контраста. Постановка имеет целью выявление влияния цвета среды на цвет лица человека. Практическое занятие 11: Голова человека на любом насыщенном фоне. Материал: масло, холст

Тема 12. Решение задачи: выявить взаимовлияние насыщенного цвета одежды человека нейтрального (светло-серого) фона, цвета лица и рук человека. Практическое занятие 12: Поясное изображение фигуры человека в насыщенной по цвету одежде на нейтральном фоне (сером) при дневном боковом освещении. Материал: масло, холст.

Тема 13. Постановка рассчитана на выявление очень большого цвето-тонального контраста.

Практическое занятие 13: Постановка из 3-4 предметов из цветного стекла в контражур. Материал: масло, холст.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Изучение понятия светового контраста.	Натюрморт из светлых и темных (белых и черных) предметов с допустимым введением, например, желтого при боковом дневном свете. Контраст светлого и темного. Ма-	2	Перед началом практической работы объяснение действия ахроматического (светового) контраста в условиях дневной среды. Во время выполнения постановки выявить взаимное влияние светлых тонов на темные и темных на светлые. Добиться предельной светосилы светлых и глубины темных тонов.	Текущий просмотр

		териал: акварель, гуашь.			
2	Изучение понятия одновременного цветового контраста на примере постановок с тремя парами дополнительных цветов.	1 этюд: Красный предмет на голубо-зеленом фоне 2 этюд: Оранжевый предмет на голубом фоне. 3 этюд: Фиолетовый предмет на желтом фоне.	2	В ходе выполнения практического задания выявить влияние одного цвета на другой. При сдержанном дневном боковом свете добиться усиленного звучания обоих дополнительных цветов, выполнить цвет теней предметов или драпировок с учетом влияния дополнительного цвета. Материал: акварель, гуашь.	Текущий просмотр
3		а). Насыщенный красный предмет на сером фоне. б). Желтый на сером. в). Синий на сером.	2	Во время работы над постановками проследить изменение цвета среды (светло-серого фона) в зависимости от влияния цвета ведущего предмета. К примеру, добиться сложного зеленоватого оттенка среды рядом с красным предметом (драпировкой).	Текущий просмотр
4	Контраст насыщенных и ненасыщенных цветов.	Натюрморт с насыщенным цветом предметов на ненасыщенном фоне (ярко-желтые на охристых). Материал: акварель, гуашь.	2	В ходе выполнения натюрмортов студенты добиваются повышенного звучания насыщенного предмета за счет ненасыщенной среды, выявляют влияние цвета насыщенного предмета на изменение цвета среды.	Текущий просмотр
5	Продолжение работы с контрастом насыщенных и ненасыщенных цветов.	Натюрморт с ненасыщенным предметом на насыщенном фоне (охристые на ярко-желтом). Материал: акварель, гуашь.	2	Выявление изменения цвета ненасыщенных предметов под влиянием ненасыщенной среды (драпировок). К примеру, охристый предмет приобретает общий серосиреневый оттенок дополнительного цвета к цвету насыщенного желтого цвета среды.	Текущий просмотр
6	Углубленное изучение светового контраста.	Натюрморт из светлых и темных пред-	2	В ходе практического выполнения постановки студенты добиваются	Текущий просмотр

		метов с повышенным тональным контрастом. Решение задачи: светлое на темном, темное на светлом. Материал: масло, темпера, акрил.		взаимодействия светлых и темных тонов с учетом точных свето-тональных отношений. Материал: холст (картон), масло.	
7	Работа с контрастами пар дополнительных цветов.	Насыщенные предметы одного цвета в разных планах на фоне светло-серой среды при боковом освещении. Материал: масло, холст 1 этюд: Желтые на сером фоне. 2 этюд: Синие на сером. 3 этюд: Красный на сером.	18	Добиться усиления звучания цвета и найти точные взаимовлияния.	Текущий просмотр
8	Работа с постановками на взаимоотношения насыщенных цветов предметов и нейтральной среды.		24		Текущий просмотр

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Тема 1: Изучение понятия светового контраста.

Практическое занятие 1: Натюрморт из светлых и темных (белых и черных) предметов с допустимым введением, например, желтого при боковом дневном свете. Контраст светлого и темного. Материал: акварель, гуашь.

Тема 2. Изучение понятия одновременного цветового контраста на примере постановок с тремя парами дополнительных цветов.

Практическое занятие 2: Натюрморты с дополнительными цветами при приблизительном равенстве светлого при боковом дневном свете.

1 этюд: Красный предмет на голубо-зеленом фоне

2 этюд: Оранжевый предмет на голубом фоне.

3 этюд: Фиолетовый предмет на желтом фоне.

Контраст дополнительных цветов. Материал: гуашь, акварель.

Тема 3: Изучение понятия последовательного контраста.

Практическое занятие 3: Натюрморт с насыщенным цветом предмета на светло-сером или белом фоне (последовательный контраст). Материал: акварель, гуашь.

1 этюд: Насыщенный красный предмет на сером фоне.

2 этюд: Желтый на сером.

3 этюд: Синий на сером.

Тема 4. Контраст насыщенных и ненасыщенных цветов.

Практическое занятие 4: Натюрморт с насыщенным цветом предметов на ненасыщенном фоне (ярко-желтые на охристых). Материал: акварель, гуашь.

Тема 5. Продолжение работы с контрастом насыщенных и ненасыщенных цветов.

Практическое занятие 5: Натюрморт с ненасыщенным предметом на насыщенном фоне (охристые на ярко-желтом). Материал: акварель, гуашь.

Самостоятельно студенты выполняют задания, составляя постановки с учетом изученных тем.

Тема 6. Углубленное изучение светового контраста.

Практическое занятие 6: Натюрморт из светлых и темных предметов с повышенным тональным контрастом. Решение задачи: светлое на темном, темное на светлом. Материал: масло, темпера, акрил.

Тема 7. Работа с контрастами пар дополнительных цветов.

Практическое занятие 7: Натюрморт из 2-3 предметов одного насыщенного цвета в разных планах на фоне среды дополнительного цвета при боковом дневном освещении. Материал: масло, темпера, акрил.

1 этюд: Красные на голубо-зеленых.

2 этюд: Синие на желтых и светло-желтых.

3 этюд: Оранжевые на голубых.

Тема 8. Работа с постановками на взаимоотношения насыщенных цветов предметов и нейтральной среды.

Практическое занятие 8: Насыщенные предметы одного цвета в разных планах на фоне светло-серой среды при боковом освещении. Материал: масло, холст

1 этюд: Желтые на сером фоне.

2 этюд: Синие на сером.

3 этюд: Красный на сером

Тема 9. Выполнение постановки, продолжающей изучение последовательного контраста.

Практическое занятие 9: Натюрморт из предметов ненасыщенного цвета на насыщенном фоне. Материал: масло.

Тема 10. Натюрморт из предметов насыщенных и ненасыщенных цветов различной тональности при дневном освещении ставит перед студентами задачу решения взаимовлияния предметов и среды.

Практическое занятие 10: Натюрморт из 4-5 предметов насыщенных и ненасыщенных различных по цвету и цветовому тону при боковом дневном освещении. Материал: масло, холст

Тема 11. Продолжение работы над проблемой последовательного контраста.

Практическое занятие 11: Голова человека на любом насыщенном фоне. Материал: масло, холст

Тема 12. Решение задачи: выявить взаимовлияние насыщенного цвета одежды человека нейтрального (светло-серого) фона, цвета лица и рук человека.

Практическое занятие 12: Поясное изображение фигуры человека в насыщенной по цвету одежде на нейтральном фоне (сером) при дневном боковом освещении. Материал: масло, холст.

Тема 13. Постановка рассчитана на выявление очень большого цвето-тонального контраста.

Практическое занятие 13: Постановка из 3-4 предметов из цветного стекла в контражур. Материал: масло, холст.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 223 с., 16 л. ил. - (Серия "Учебное пособие для вузов"). - Библиогр.: с. 218. - ISBN 5-691-00475-1: 111.10.
2. Штаничева, Н. С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М.: Академический проект, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-8291-1124-3; То же [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221094>

б) дополнительная:

1. Вибер, Ж. Живопись и ее средства / Ж. Вибер. - М.: Изд-во В. Шевчук, 2004. - 232 с. - ISBN 5-94232-032-2: 60.00.
2. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен; Пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. - 3-е изд. - М.: Д. Аронов, 2004. - 96 с.: ил. - ISBN 5-94056-008-3: 300.00.
3. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей / Л. Н. Миронова. - 2-е изд. - Минск: Беларусь, 2003. - 151 с.: ил. - Библиогр.: с. 145-150. - ISBN 985-01-0482-1: 280.00.

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

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные мастерские №: 61, 62, 64, 54 а, 57, 59.

Специальное оборудование учебных мастерских (аудиторий):

№ 61 – стулья (22 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж (2 шт.);

№ 62 – стулья (20 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 64 – стулья (14 шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), подиумы для натуры (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для натуры (2 шт.), софит (1 шт.), учебные мольберты (13 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 57 – стулья (15 шт.), натурные столы (3 шт.), подиум для натуры (4 шт.), учебные мольберты (17 шт.), стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 59 - стулья (20 шт.), учебные мольберты (12 шт.), софиты (1 шт.), подиум (1 шт.), натурные столы (2 шт.), стеллаж для натуральных предметов (1 шт.).

Мастерские оборудованы учебно-методическими материалами по соответствующим темам.

Основным методом обучения рисунку положено рисование с натуры, поэтому согласно программе учебные занятия обеспечиваются моделью натурщика (портрет, фигура). Натурщик принимается на работу на основе почасовой оплаты труда.