

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Дисциплина цветоведение.

1. Ахроматическая шкала.
2. Ритмический переход от белого к черному в виде шкалы в 3,5,7,12 градаций тона и постепенный переход в виде растяжки.
3. Графическая растяжка точкой, линией, пятном.
4. Свето-теневое решение объемов геометрических тел (цилиндр, шар, конус)

Термины: «аква», акварель, связующие красок, гуммиарабик, декстрин, пластификатор (глицерин), антисептик (фенол), клеевые краски (водяные), растворитель красок, прозрачность, чистота, яркость красок, пигменты, минеральное происхождение, органическое происхождение, растительное происхождение, химическое происхождение, высокая дисперсность пигментов, масляные краски, темпера, казеино-масляная темпера, яичная темпера, поливинилоцеллюлозная темпера, гуашь, акварель, акрил. Палитра, планшет, выкраски, лессировка, а ля прима, многослойная живопись, тон, шкала, градации, тона, растяжка, навык, колер, пастозная краска, лессировочная краска, хроматические и ахроматические цвета, лессировка,

Выполнить: упражнения, изучить основную и дополнительную литературу по теме

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь, тушь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [3, С. 81 – 82; 5, С. 11 – 13; 13, С. 5 – 10, 25 – 35]

Тема 2. Физические основы цветоведения. Тон.

1. Цвет как физическое явление.
2. Поглощение и отражение света.
3. Черный и белый. Ахроматические цвета.
4. Объективное явление и субъективная оценка цвета..
5. «Тон» - основное средство изобразительного искусства.
6. Значение тона в изобразительном искусстве.
7. Ахроматическая шкала – ритмический переход от белого к черному в виде шкалы в 12 градаций тона и постепенный переход в виде растяжки.
8. Цилиндр образуется равными полосами вертикальных членений с ритмическим изменением светлоты характеризующим свет, тень, полутон, рефлекс.
9. Шар – акварельной отмывкой, графически – точкой

Термины: Ахроматическая шкала, ритм тона, градации тона, интервал тона, механическое смешение, оптическое смешение, иллюзия объема, свет, тень, полутон, рефлекс, объективное явление, субъективное восприятие, одновременный тональный контурный контраст.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Изобразить хроматическую шкалу, механическое смешение и оптическое - линией, точкой. Иллюзию объема на плоскости – форма шара, цилиндра.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь, тушь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [5, С. 26 – 30; 15, С. 12 – 17]

Тема 3. Характеристики цвета. Задание:

1. Определение характеристик цвета.
2. Хроматический круг и спектральный круг.

Термины: характеристики цвета, цветовой тон, светлота, чистота, насыщенность, хроматический и спектральный круг, спектральные цвета, замутненные цвета, теплые и холодные цвета, интервал цвета, противоположные цвета, цвето-тональный ряд, одновременный цветовой и тональный контурный контраст, наименование красок, паспорта цвета красок, мелкозернистая и крупнозернистая бумага, чертежная бумага, цвет и оттенок цвета, чистые и замутненные цвета(земляные), охра, кадмий лимонный, стронциановая желтая, кадмий желтый, сиена натуральная, золотисто-желтая, кадмий оранжевый, одновременный цветовой и тональный контурный контраст.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Хроматический и спектральный круг выполняется гуашью смешением трех основных цветов. Спектральный круг выполняется акварелью, добиваясь максимальной чистоты цвета.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений - А-4.

Литература: [11, С. 43 – 57, 83 –86; 15, С. 17-21]

Тема 4. Смещение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветовыми тонами.

1. Наблюдение за изменениями характеристик спектральных цветовых тонов при механическом и оптическом смешении с ахроматическими черным, серым, белым. Техника выполнения акварелью - а ля прима и лессировка.
2. Шкала из выкрасок и растяжки.

Термины: охра красная, сиена жженая, алая, краплак красный, кармин, краплак фиолетовый, ультрамарин, кобальт синий, голубая «ФЦ», изумрудно-зеленая, травяная зеленая, умбра натуральная и умбра жженая, марс коричневый, сепия, ганза лимонная, ганза желтая, литоль оранжевая, киноварь, лак розовый, тиюиндиго-красная, лак фиолетовый, индиго, лазурь железная, тиюиндиго-коричневая, нейтральная черная, английская красная, кармин, а ля прима (в один прием), отмывка, многослойная живопись, лессировка, шкала, растяжка, ритм тона, интервалы тона, механическое смешение, оттенок цвета, сложение и вычитание цвета, одновременный контурный контраст.

Выполнить:

1. Растяжки и шкалы от цветовых тонов спектрального круга (6-12 элементов) к черному, серому, белому изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений – А-4.

Литература: [13, С. 41 – 43; 15, С. 12 – 13]

Тема 5. Оптическое и механическое смешение. Слагательное и вычитательное смешение цвета.

1. Усвоить виды смешения – цветного света и цветных пигментов с различным связующим (красок).
2. Оптическое, механическое и пространственное смешение.
3. Сложение и вычитание цвета (цветного света и цветных пигментов)

Термины: «спектральные краски», естественный порядок цветовых тонов (К, О, Ж, З, Г, С, Ф), сложение и вычитание цвета, замутнение цвета, равенство по насыщенности, колера, лессировка, интервал тона, интервал цвета, средний цвет, светлота цвета.

Выполнить:

1. Акварельный квадрат (7 цветов радуги) и шестиугольник (3 цвета) лессировка.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: акварельная бумага, акварель, тушь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [13, С. 68 – 71; 15, С. 14 – 20]

Тема 6. Графическое смешение линий, точкой и механическое смешение.

1. Графическое смешение - вид оптического.
2. Аналогии в декоративном, монументально-декоративном искусстве- в различных материалах, живописи и графике, полиграфии.
3. Равномерность фактур при переходе от цвета к цвету через средний, полученный чередованием противоположных по цвету модульных элементов, - линий, точек.

Термины: оптическое смешение, графическое смешение, механическое смешение, мозаика, смальта, модуль, многослойная живопись, пространственное смешение цвета, оптическое смешение цвета в текстиле, гобелен, пуантелизм в живописи, ковроткачество, театральное освещение, витраж, эстамп.

Выполнить:

1. растяжку от цвета к цвету; шкалу-растяжку от цвета к цвету (акв, гуашь)
2. изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [13, С. 68 – 71]

Тема 7. Виды цветовых контрастов. Гармоничный контраст.

1. Определить виды цветовых контрастов – гармоничных и негармоничных,
2. Контрасты хроматического и ахроматического.
3. Варианты наименований контрастов производных из четырех характеристик цвета (цветовой тон, светлота, чистота, насыщенность).
4. Трехкомпонентность зрения. Физиологическое обоснование дополнительности цвета.
5. Взаимодействие цвета пятна и поля.
6. Оптимальное сочетание шрифта и фона.

Термины: виды цветовых контрастов, гармоничный контраст, негармоничный контраст, контрасты хроматического и ахроматического, контраст по светлоте, контраст по цвету, контраст по насыщенности, контраст по чистоте цвета, цветотональный ряд спектрального круга Гете, противоположные цвета, дополнительные цвета, одновременный и последовательный контраст, остаточный образ цвета, компенсирующий цвет, физиологически обусловленный цвет, трехкомпонентность зрения, оптимальное цвето-сочетание, нежелательный оттенок цвета, компенсирующий цвет, вычитательный эффект при смешении, одновременный цвето-тональный контурный контраст.

Выполнить:

1. Составить спектральный ряд - 6 пар дополнительных цветовых тонов из 12-ступенного спектрального круга и соответствующий ему замутненный ряд.
2. Составить дополнительные цвета («двойки»).
3. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [13, С. 66 – 69]

Тема 8. Гармонизация спектрального ряда.

1. Композиционная гармонизация равнонасыщенных спектральных цветовых тонов, ритм цвето-тона как способ гармонизации спектрального ряда.
2. Идея трансформации спектрального ряда - равная степень снижения насыщенности.
3. Изменение оттенка цвета при снижении насыщенности единым ахроматическим.
4. Применение цвета компенсирующего нежелательный оттенок.

Термины: оптическое смешение, графическое смешение, механическое смешение, мозаика, смальта, модуль, многослойная живопись, пространственное смешение цвета, оптическое смешение цвета в текстиле, гобелен, дивизионизм или пуантелизм в живописи, ковроткачество, театральное освещение, витраж, декоративное панно, настенная роспись, плафон, эстамп.

Выполнить:

1. Изменение насыщенности, чистоты, светлоты как способ гармонизации цветового ряда («тройки»)
2. Составить спектральный ряд из четырех триад (триада желтых, красных, синих, зеленых) и соответствующий ему замутненный ряд с сохранением цветотонального ритма спектрального ряда.
3. Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [10, С. 22 –27; 12, С. 96 – 98]

Тема 9. Ритм, равновесие и динамика цвета.

Термины: равнонасыщенные цвета, противоположные в спектральном круге цвета, противоположные ненасыщенные цвета, дополнительные ненасыщенные цвета механическое смешение, построение среднего цветотона, нежелательный оттенок, компенсирующий цвет, цветотональный ряд, равномерное снижение светлоты, ритм тона, ритм цвета, ритмическое равновесие цвета.

Выполнить:

1. Составить цветовой ряд от ненасыщенного цвета к его дополнительному равной ему насыщенности через соединяющий их средний цвет.
2. Выполнить шесть «семерок».
3. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [13, С. 66 – 69]

РАЗДЕЛ 2. ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ И ГАРМОНИЧНЫЕ СХЕМЫ (II СЕМЕСТР)

Тема 10. Цветовая гармония. Задание: Круг Шугаева. Гармоничные схемы круга Шугаева.

1. Принцип построения гармоничных схем круга Шугаева

Термины: спектральный круг, цветовая система Шугаева, конструкция круга Шугаева, противоположные и дополнительные цвета, родственные цвета, родственно-контрастные, гармоничные цветосочетания, ритм цвета, интервалы цвета, ритмическое многоцветие, гармонизация родственных цветовых тонов, ритмический повтор количества цвета, равенство по желтому цвету, равенство по красному цвету, равенство по синему цвету, равенство по зеленому цвету.

Выполнить:

1. Выполнить спектральный круг в 24 элемента с 4-мя основными цветами. На вертикальной оси: вверху – желтый, внизу - синий (дополнительный фиолетовый). На горизонтальной оси: справа-красный, слева - зеленый (дополнительный к красному). Все противоположные в круге должны быть дополнительными. Оранжевый - голубой, красно-фиолетовый (пурпурный) –желто-зеленый. Между названными полюсами 4-х структурных осей находятся по 2 промежуточных цвета. 10.2. Добиться равномерности цвето-тонального ряда, где желтый самый светлый, а синий самый темный. Сблизить максимально Ж.и С. по светлоте. 10.3. в соответствии со схемами выполнить гармоничные цветосочетания из родственных, родственно-контрастных, дополнительных в трехцветиях, четырехцветиях, многоцветиях

2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: акварельная бумага, акварель, Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [3, С. 108 – 115; 12, С. 93-102; 15, С. 28 – 31, 5-18]

Тема 11. Теории цветовой гармонии Систематика и классификация цвета. Главные и второстепенные цвета.

1. Эстетическая оценка цвета у разных народов.
2. Чувственно - нравственное воздействие цвета в теории Гете. Декоративные ряды Бецольда. Геометрические схемы. Цветовое тело (шар, двойной конус).
3. Смещение цвета. Оптическое смещение, ритм цвето-тона, сложение и вычитание в цветосочетаниях.
4. Психофизиологические основы цветоведения.
5. Способы гармонизации.

Термины: ступень цветового тона, ступень чистоты цвета, ступень светлоты цвета, стандартизация цветов, стандартная колориметрическая система, визуальное ощущение, длина волны спектрального ощущения, доминирующая длина волны, цветовой глобус Рунге, однотональный цветовой треугольник Оствальда (плоскость двойного конуса), характеристика цветов, типизация красящих веществ, рациональное смешение цветов, художественно-эстетическое использование стандартизации цветов

Выполнить:

1. Реферат по избранной теме
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3, С. 65 – 84; 12, С. 9-28, 33-92, 182-190; 15, С. 28 – 31]

Тема 12. Психологическое влияние цвета. Ассоциации. Символика цвета .

Термины: оптическое и эмоциональное воздействие цвета, однородность цвета, выступающие и отступающие цвета, эффект иррадиации, сумеречное освещение, ассоциации и впечатления, синестезия, вторичное ощущение, теплые и холодные цвета, громкие цвета, сухие, влажные, тяжелые, легкие, последовательный контраст, вторичный контраст, последовательный образ, негативный последовательный образ.

Выполнить:

1. Сделать таблицу цветовых ассоциаций, палитру рекламы противоположных тем.
2. Выполнить таблицу из пар выкрасок ассоциирующихся с противоположными по смыслу значениями, не повторяя цветовых тонов и добиваясь впечатления гармоничности цветовых пар.
3. Найти цветосочетания из 5-6 цветовых тонов ассоциирующиеся с заданными темами.
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: акварельная бумага, акварель, Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [3, С. 115 – 125; 12, С. 102-160]

Тема 13. Цвет и пространство. Гармония нюанса.

1. Определение задач живописи.
2. Изменение локального цвета в пространстве.
3. Проблема тональной и цветовой перспективы.
4. Понятие о гамме и колорите в живописи.
5. Влияние цвета освещения на собственный цвет предмета в светах и тенях.
6. Отличие пространственного изображения станковой живописи от декоративной росписи и декоративного искусства.

Термины: пространственное изображение, цветовая и тональная перспектива, локальный цвет, собственный цвет, светотень, рефлекс, полутон, светлота, чистота, насыщенность, цветовые планы, степень контрастности планов, тепло-холодность, гамма и колорит, цветовая и тональная трансформация, градации цвета, взаимовлияние цвета, цветовая среда, ограниченная палитра, тональные и цветовые отношения, принципы декоративности, общая тональность.

Выполнить:

1. Трансформацию этюда в три этапа:
 - 1-этап - трансформация живописного изображения квадратными цветными модулями (1х1см.), создавая цветовой эквивалент живописи,
 - 2- этап трансформация цвета и увеличение модуля (1,5х1,5см) - подчинение среднему цвету объединяющему 3-й и 1-й планы во 2-м плане.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: бумага, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [12, С. 101-112; 15, С. 34 – 36]

Тема 14. Образ, цвет и пространство. Восприятие цвета.

1. Цвето-ритмическая структура, образ рекламы в цветном плоском рельефе.
2. Последовательность восприятия планов спектральных цветовых тонов.
3. Взаимодействие характеристик цвета – цвета, светлоты, насыщенности, чистоты.

Термины: цвето-ритмическая структура, палитра-образ, пропорции тона, пропорционирование цвета, легкие и тяжелые цвета, выступающие и отступающие, активные и пассивные, гармоничные цветосочетания, взаимодействие цветовых тонов, ритм и равновесие цвета, гармония спектральных, гармония замуненных, гармония малонасыщенных

Выполнить упражнения:

1. На основе заданной палитры выполнить в модульной композиции (6х6см) варианты пропорционирования цвета с преобладанием светлых, темных, теплых, холодных. Модуль 1х1см.
2. Найти пластический образ рекламы линейным членением плоскости.
3. Выполнить по картону композицию в цвете в соответствии с вариантом пропорционирования. Определить последовательность восприятия планов цветного рельефа.
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: бумага, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [3, С. 125 – 135; 12, С. 113-118, 172-190; 15, С. 31 – 33]

Тема15. Гармония и принципы декоративности. Виды смешения цвета.

Термины: принципы декоративности, виды смешения цвета, ограниченная палитра, ритм тона, тональные интервалы, тональная гармония, повторение колорита, изменение тональности, разделительный контур, взаимодействие цветовых тонов, уплощение, цветные фактуры, оптическое смешение.

Выполнить: упражнения

1. Живописное произведение трансформировать в декоративное, сохраняя колорит произведения
2. Трансформируя изображение в спектральные цвета
3. Используя графическое смешение цвета.
4. Изучить, основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: бумага, гуашь. Формат: для оформления упражнений А-4

Литература: [15, С. 28 – 34]