

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПЦК

подпись председателя ПЦК

«03» июня 2023 г.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине
ОП.02 Живопись

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

г. Челябинск, 2023

Разработчик:

ГБПОУ «ЮУГК»

преподаватель СПД Т.Л. Савкова

Эксперт:

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Детский Театр песка и теней
«Скарабей»

главный художник Болотских Н. И.

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.....	4
1.1. Область применения	4
1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД	7
1.2.1. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины	7
2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы	7
3. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний	8

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППСЗ) по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Таблица 1.

Профессиональные и общие компетенции	Показатели оценки результата	Средства проверки (№№ заданий)
1	2	3
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.	- точность и правильность в передаче человека и окружающей предметно-пространственной среды средствами академической живописи;	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4)
ПК 1.6 Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства	- обоснованность самостоятельного выбора цветового решения изделий декоративно-прикладного и народного искусства;	-практическое задание (ПЗ-3.4) -практическое задание (ПЗ-3.8)
ПК 1.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией	- демонстрация владения профессиональной терминологией при общении с коллегами, преподавателем, заказчиками	-практическое задание (ПЗ-3.4) -практическое задание (ПЗ-3.8)
ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	- демонстрация интереса к будущей специальности через прилежание к учебе, высокие показатели на учебной и производственной практике; -активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности, участие в конкурсах, олимпиадах.	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4) УП.01, ПП.01
ОК.02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения	- соответствие готовности к самостоятельному поиску и положительному выполнению задания;	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4)

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	- соответствие выполненного задания с эталоном решения задания;	УП.01, ПП.01
ОК.03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	- соответствие решения задания в стандартной ситуации с эталоном; - соответствие решения задания в нестандартной ситуации с эталоном; - точность и аргументированное принятие решения на основе анализа информации	-контрольные работы (КР -1-4) УП.01, ПП.01
ОК.04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального личностного развития.	- соответствие отобранных источников информации профессиональным задачам; - соответствие извлечённой информации эффективному выполнению профессиональных задач;	УП.01, ПП.01
ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	- соответствие извлечённой информационно-коммуникационной технологии эффективному выполнению профессиональных задач;	УП.01, ПП.01
ОК.06. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	– конструктивность и эффективность взаимодействия и общения с коллегами и руководством в ходе обучения и при решении профессиональных задач; соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде;	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4) УП.01, ПП.01
ОК.07. Ставить цели, мотивировать цели подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	– адекватность мотивации поставленной цели и результатов выполнения задания;	УП.01, ПП.01
ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,	– правильность владения механизмом целеполагания, планирования, анализа и самооценки успешности собственной деятельности в области образовательной	УП.01, ПП.01

осознанно планировать повышение квалификации.	деятельности; - результативность самостоятельной работы	
ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	- устойчивость интереса к инновациям в области художественного творчества; – быстрота адаптивности к смене производственных заданий; - ориентированность в сложных профессиональных ситуациях; - объективность и обоснованность оценки возможностей новых технологий	УП.01, ПП.01

2. Освоение умений и усвоение знаний

Таблица 2.

Освоенные умения, усвоенные знания	Показатели оценки результата	№№ заданий для проверки
1	2	3
У1-использовать основные изобразительные материалы и техники;	- использование изобразительных материалов при выполнении учебных заданий: акварели, гуаши; - использование изобразительных техник при выполнении учебных заданий: лессировки, а-ля прима, по – сырому;	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4)
З1-основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека;	- грамотное обоснование выбора способов живописного изображения постановки; - правильное объяснение и повторение основ изобразительной грамоты: перспектива, цветовой тон, светотень, материальность, пространство;	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4)
У2- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;	-обоснование выбора методов и способов графического и пластического изображения предметов быта, природных объектов, пейзажа, человека; -осмысленное применение теоретических знаний по живописи при выполнении проектов и форэскизов в практической профессиональной деятельности;	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4)

У3- осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, её художественной интерпретации средствами живописи	- правильность и последовательность применения знаний передачи воздушной перспективы, материальности, построения человека, колорита постановки и её интерпретации средствами живописи.	-практические задания (ПЗ-1.1 – 5.6) -контрольные работы (КР -1-4)
---	--	---

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

1.2.1. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В ходе изучения учебной дисциплины осуществляются следующие формы и методы контроля и оценки результатов обучения:

- текущий: оценка практических заданий;
- промежуточный: оценка контрольных работ; дифференцированный зачёт;
- итоговый контроль: экзамен.

Условием допуска к дифференцированному зачету и экзамену являются положительные оценки за все практические задания, контрольные работы.

Зачёт проводится по вопросам.

Дифференцированный зачет проводится в форме выполнения специального задания.

2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 472 с.
2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО / А. Г. Скакова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 128 с.
3. Хворостов А. С.. Живопись. Пейзаж: учебник и практикум для среднего профессионального образования /— 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 102 с.

Дополнительные источники:

- 1.Авдеев Ю.С., Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие – М.: Изобразительное искусство, 2012. – 223 с.
- 2.Беда Т. В Живопись.- М., Академия, 2011. -192с.

3.Гармония цвета. Руководство по созданию цветowych комбинаций.- М., 2012.- 240 с.

4.Иттен Й. Искусство цвета / Пер. с немецкого; 6-е издание; - М.: Изд. Д. Аронов, 2013. – 96 с.

5.Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: Учебное пособие. – Феникс, изд: 2-е, 2012. – 190 с.

6.Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для вузов. – М, 2013. – 328с.

7.Стор И.Н. Основы живописного изображения: Учебное пособие для вузов – М., 2011. – 248с.

Интернет-ресурсы:

paintingart.ru

mghpu.ru

3. Задания для оценки умений и усвоения знаний:

- практические задания №1, 2, 3 и 4;
- контрольные работы №1, 2, 3 и 4;
- вопросы к дифференцированному зачёту;
- экзаменационное задание.

Практические задания

Тема 1. Основы изобразительной грамоты

Практическое задание №1.1: Выполнение краткосрочных этюдов овощей и фруктов.

Самостоятельная работа: Выполнение кратковременных этюдов (овощи, фрукты).

Постановка задачи: верная передача больших цветовых и тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов цветом. Освещение боковое. Формат А-3, акварель.

Практическое задание № 1.2: Выполнение этюда несложного натюрморта из двух-трех предметов.

Самостоятельная работа: Выполнение кратковременных этюдов (овощи, фрукты, предметы быта).

Постановка задачи: верная передача больших цветовых и тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов цветом. Освещение боковое. Предметы в натюрморте разной тональности. Формат А-3, акварель.

Практическое задание № 1.3: Выполнение этюда натюрморта из 2-3-х предметов (гризайль).

Самостоятельная работа: Выполнение кратковременных этюдов (предметы быта) в технике гризайль.

Постановка задачи: натюрморт составляется из предметов разной тональности. При боковом освещении. Техника гризайль (белила, умбра натуральная или жжёная, марс тёмный). Верная передача больших тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов тоном. Формат А-3, акварель.

Практическое задание № 1.4: Выполнение этюда драпировки.

Самостоятельная работа: Выполнение кратковременных этюдов (драпировка).

Постановка задачи: лепка формы драпировки с помощью цвета, верная передача больших цветовых и тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс). Освещение боковое. Формат А-3, акварель.

Цель: формирование умений получать нужные цвета путём смешения красок; лепки формы цветом; компоновки предметов на плоскости листа.

Теоретический материал:

Основы академической живописи. Цели и задачи курса живописи. Виды живописи. Свойства, особенности и возможности живописных материалов.

Цвет как средство выразительности живописи. Основные и дополнительные цвета. Свойства и качества цвета (насыщенность, светлота, цветовой тон). Локальный и воспринимаемый цвет предмета. Цветовые и тональные отношения – основа живописного решения этюда.

Понятие светотени. Закономерности построения художественной формы цветом и особенности ее восприятия. Влияние источника освещения, окружающей среды на цвет предмета. Цветовые и тональные отношения. Контраст и нюанс, тепло-холодность в живописи. Понятие «тональной шкалы».

Выполнение задания:

1. Задания выполняются акварелью на бумаге формата А-3.
2. Прежде чем приступить к рисованию предметов на формате, необходимо выполнить эскиз постановки, на котором решить варианты компоновки предметов в формате.
3. Эскиз перенести на формат, наметить тени собственные и падающие.
4. При выполнении задания добиваться цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, а также передачи рефлексов окружающей среды на предметы.
5. На заключительном этапе выполнения работы необходимо осуществить обобщение, чтобы сгармонизировать цветовой колорит композиции.

Критерии оценивания:

«5»- точная передача цветового сходства с постановкой, смешение цветов между собой, передача рефлексов окружающей среды на предметах, обобщение, гармонизация цветового колорита композиции;

«4»- передача цветового сходства с постановкой, смешение цветов между собой, передача рефлексов окружающей среды на предметах, гармонизация цветового колорита композиции;

«3»- не точная передача цветового сходства с постановкой, использование открытых цветов, передача рефлексов окружающей среды на предметах, нет гармонизации цветового колорита композиции;

«2»- не точная передача цветового сходства с постановкой, использование открытых цветов, нет передачи рефлексов окружающей среды на предметах, не гармонизирован цветовой колорит композиции.

Тема 2. Методы и способы графического, живописного и пластического изображения натюрморта. Акварель

Практическое задание №2.1: Выполнение натюрморта из предметов, контрастных по цвету.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта из предметов, контрастных по цвету.

Постановка задачи: Выявление различия контрастных цветов путём сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать. Освещение боковое. Формат А-3, акварель.

Практическое задание № 2.2: Выполнение натюрморта в теплой гамме.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта в теплой гамме.

Постановка задачи: Выявление различия сближенных цветов путём сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать. Освещение боковое. Формат А-3, акварель.

Практическое задание № 2.3: Выполнение натюрморта в холодной гамме.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта в холодной гамме.

Постановка задачи: Выявление различия сближенных цветов путём сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать. Освещение боковое. Формат А-3, акварель.

Практическое задание № 2.4: Выполнение натюрморта в интерьере.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта в интерьере.

Постановка задачи: Передача пространства и живописной среды. Формат А-2, акварель.

Цель: формирование умений работать акварелью; компоновки натюрморта в формате листа, верной передачи цветовых и тональных отношений, лепки формы цветом, последовательного ведения работы над этюдом.

Теоретический материал:

Композиционное решение натюрморта. Методическая последовательность работы над живописным этюдом натюрморта в технике акварельной живописи. Задачи краткосрочного и длительного этюда. Принципы работы светотональными отношениями. Методы и способы работы акварелью.

Организация цветовой гармонии. Цветовой и тональный контраст. Взаимодополнительные цвета. Взаимовлияние цвета, цветовое единство, контраст и гармония. Единство теплых и холодных отношений в живописи.

Воздушная перспектива. Взаимосвязь формы и пространства, живописно-пластического решения.

Объемно-пластическое и цветовое решение формы, материальных качеств поверхности предметов. Передача пространства и живописной среды. Целостность изображения. Выявление главного, соподчинение второстепенного.

Выполнение задания:

1. Задания выполняются гуашью на бумаге формата А-3, А-2.
2. Прежде чем приступить к рисованию предметов на формате, необходимо выполнить эскиз постановки, на котором решить варианты компоновки предметов в формате.
3. Эскиз перенести на формат, наметить тени собственные и падающие.
4. При выполнении задания добиваться цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, а также передачи рефлексов окружающей среды на предметы.
5. При выполнении натюрморта в контрастной цветовой гамме акцент делается на гармонии контрастных цветов, которой можно достичь, если очень внимательно изучать взаимодействие цветов между собой на предметах постановки, а также стремиться передать воздушную перспективу и плановость.
6. В натюрмортах с тёплой или холодной гаммой осуществляется поиск отличий цветов и оттенков в постановке.
7. На заключительном этапе выполнения работы необходимо осуществить обобщение, чтобы отличий цветов и оттенков

Критерии оценивания:

«5»- грамотная компоновка предметов в листе, построение предметов, точная передача цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, передача рефлексов окружающей среды на предметы, передача воздушной перспективы и плановости, отличий цветов и оттенков, гармонизация цветового колорита композиции;

«4»- грамотная компоновка предметов в листе, построение предметов, похожая передача цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, передача рефлексов окружающей среды на предметы, не полная передача воздушной перспективы и плановости, отличий цветов и оттенков, не гармонизирован цветовой колорит композиции;

«3»- случайная компоновка предметов в листе, построение предметов слабое, не точная передача цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой,

передача рефлексов окружающей среды на предметы, не передана воздушная перспектива и плановость, слабые отличия цветов и оттенков, не гармонизирован цветовой колорит композиции;

«2»- случайная компоновка предметов в листе, построение предметов слабое, не точная передача цветового, не переданы рефлексы окружающей среды, не передана воздушная перспектива и плановость, слабые отличия цветов и оттенков, не гармонизирован цветовой колорит композиции.

Тема 3. Методы и способы графического, живописного и пластического изображения натюрморта. Гуашь

Практическое задание № 3.1: Выполнение натюрморта с ограниченной цветовой палитрой.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта с ограниченной цветовой палитрой.

Постановка задачи: Выявление многообразия цветовых отношений путём смешения трёх основных цветов (красный, жёлтый, синий), не используются чёрная гуашь и белила. Лепка формы цветом. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 3.2: Выполнение натюрморта на передачу сближенных цветовых отношений.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта на передачу сближенных цветовых отношений.

Постановка задачи: Передача больших цветовых и тональных отношений. Нахождение различия оттенков сближенных цветов. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 3.3: Выполнение натюрморта на передачу контрастных цветовых отношений.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта на передачу контрастных цветовых отношений.

Постановка задачи: Верная передача больших цветовых и тональных отношений, большой формы. Гармонизация контрастных цветов. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 3.4: Выполнение декоративно - пластического решения предыдущего натюрморта.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда декоративного натюрморта.

Постановка задачи: Выбор различных декоративных приемов и решений в живописи. Стилизация натюрморта в живописи. Самостоятельное колористическое решение постановки. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 3.5: Выполнение натюрморта против света.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта против света.

Постановка задачи: Передача состояния среды, условий освещенности и воздушной перспективы. Натюрморт может быть поставлен против света на фоне окна и пейзажа за ним, носить тематический характер. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 3.6: Выполнение натюрморта с гипсовой головой.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда декоративного натюрморта.

Постановка задачи: Передача объёма, материала, пространства, условий освещенности и среды. Гипсовая голова является главным объектом постановки, но лепка сложной формы рассматривается в комплексе всех живописно-пластических задач. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 3.7: Выполнение натюрморта из крупных предметов с введением цветных драпировок.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда натюрморта из крупных предметов с введением цветных драпировок.

Постановка задачи: Передача материальности, лепка формы цветом при ясном и выразительном композиционном решении, цельность колористического и тонального решения, последовательность ведения этюда. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 3.8: Выполнение декоративно - пластического решения предыдущего натюрморта.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда декоративного натюрморта.

Постановка задачи: Выбор различных декоративных приемов и решений в живописи. Стилизация натюрморта в живописи. Самостоятельное колористическое решение постановки. Формат А-2, гуашь.

Цель: формирование умений работы гуашью; создания цветового строя этюда; основ декоративной живописи; передачи материальности.

Теоретический материал:

Последовательное ведение этюда. Методы и способы работы над живописным этюдом гуашью. Свойства, особенности и возможности гуаши. Освоение технических приемов работы гуашью. Организации цветового строя этюда. Цветовой и тональный контраст. Передача цветовых и тональных отношений с выявлением большой формы. Колорит. Понятие «нюанса» и «оттенка» в живописи; определение различия оттенков сближенных цветов. Решение колористических задач средствами «ограниченной палитры».

Основы декоративной живописи. Понятие декоративности цвета. Возможности различных декоративных приемов и решений в живописи. Условность, изобразительность и выразительность как способы декоративной живописи. Овладение отдельными элементами условного языка декоративной живописи. Композиционно-цветовое решение натюрморта через цвет, фактуру, силуэт, линию. Закономерности изображения предметов в усложненных условиях освещенности. Передача состояния среды, условия освещенности и воздушной перспективы. Распределение тональных и цветовых контрастов по планам в работе.

Способы живописного изображения гипсовых моделей. Передача цветом большой формы, проработка деталей средствами живописи (цветовые контрасты, светотень), цельность тонального решения. Нахождение методом сравнения цветового звучания светлых мест, теней, полутонов, и отношение гипса к фону. Пространственно-перспективные свойства цвета. Передача материальности.

Выполнение задания:

1. Задания выполняются гуашью на бумаге формата А-2.
2. Прежде чем приступить к рисованию предметов на формате, необходимо выполнить эскиз постановки, на котором решить варианты компоновки предметов в формате, а также продумать колористическое решение натюрморта.
3. Эскиз перенести на формат, наметить блики, тени собственные и падающие. Обратить внимание на построение предметов и положение плоскости стола.
4. При выполнении задания добиваться цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, а также передачи рефлексов окружающей среды на предметы.
5. При работе с гуашью необходимо помнить о том, что при высыхании она высветляется, таким образом, цвета подбирать нужно несколько темнее.
6. При выполнении натюрморта в контрастной цветовой гамме акцент делается на гармонии контрастных цветов, которой можно достичь, если очень внимательно изучать взаимодействие цветов между собой на предметах постановки, а также стремиться к передаче воздушной перспективы и плановости.
7. В натюрмортах со сближенной цветовой гаммой осуществляется поиск отличий цветов и оттенков в постановке.
8. Прежде чем заняться стилизацией натюрморта, необходимо ознакомиться с тем, как эту проблему решали другие авторы, т.е. подобрать иллюстративный ряд. На основе изученного материала решить, какой приём стилизации лучше использовать при

стилизации данного натюрморта. Стилизация допускает плоскостное, а не объёмное решение форм; локальные цветовые пятна; обводку предметов натюрморта контуром; совмещение объёмного и плоскостного решения элементов натюрморта; вовсе отсутствие плоскостей, на которых установлены предметы и т.д. после предварительных поисков эскиз переносится на формат (используют обтянутый бумагой планшет, чтобы при высыхании бумага не покоребилась). Выкраску делают заготовленными колерами.

9. На заключительном этапе выполнения работы необходимо осуществить обобщение, чтобы сгармонизовать цветовой колорит композиции.

Критерии оценивания:

«5»- грамотная компоновка предметов в листе, построение предметов, постановка предметов на плоскости стола, точная передача цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, передача рефлексов окружающей среды на предметы, материальности, передача воздушной перспективы и плановости, отличий цветов и оттенков, гармонизация цветового колорита композиции;

«4»- грамотная компоновка предметов в листе, построение предметов, похожая передача цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, передача рефлексов окружающей среды на предметы, материальности, не полная передача воздушной перспективы и плановости, отличий цветов и оттенков, не гармонизирован цветовой колорит композиции;

«3»- случайная компоновка предметов в листе, построение предметов слабое, не точная передача цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, передача рефлексов окружающей среды на предметы, не передана воздушная перспектива и плановость, нет материальности, слабые отличия цветов и оттенков, не гармонизирован цветовой колорит композиции;

«2»- случайная компоновка предметов в листе, построение предметов слабое, не точная передача цветового, не переданы рефлексы окружающей среды, не передана воздушная перспектива и плановость, слабые отличия цветов и оттенков, не гармонизирован цветовой колорит композиции.

Тема 4. Методы и способы графического, живописного и пластического изображения головы человека. Портрет

Практическое задание № 4.1: Выполнение этюда головы натурщика.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда головы (автопортрет).

Постановка задачи: последовательное ведение этюда, цельность тонального решения, передача больших цвето-тональных отношений, большой формы. Проработка деталей лицевой части: глаза, нос, рот. Формат А-3., гуашь.

Практическое задание № 4.2: Выполнение этюда головы натурщицы в головном уборе.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда головы (портрет).

Постановка задачи: Колористическое решение, лепка формы, передача характера модели. В композиционное решение следует включить часть торса. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 4.3: Выполнение этюда головы пожилого натурщика.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда головы (портрет). **Постановка задачи:** Передача цветом большой формы головы. Нахождение методом сравнения цветового звучания светлых мест, теней, полутонов и отношений головы к фону. Модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица. Формат А-2, гуашь.

Практическое задание № 4.4: Выполнение этюда головы натурщика с плечевым поясом.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда головы (портрет).

Постановка задачи: Выявление взаимосвязи головы с плечевым поясом. Лепка формы цветом. Модель с ясно выраженной формой шеи. Освещение боковое. Формат А-2, гуашь.

Цель: формирование умений передачи объема, материала, пространства, условий освещённости; передачи больших цветотональных отношений, большой формы; умений проработки деталей лицевой части головы: глаз, рта, носа.

Теоретический материал:

Последовательность работы над живописным этюдом головы человека.

Изучение анатомических особенностей головы человека. Способы и приемы исполнения живописного этюда. Передача характера модели. Закономерности построения художественной формы цветом и особенности ее восприятия. Изучение влияния цветовой среды и освещения на сложный пластический объем головы. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка большой формы головы, отношения

головы к фону. Овладение методами и способами живописи в сочетании академических и декоративных задач.

Выполнение задания:

1. Задания выполняются гуашью на бумаге формата А-2.
2. Прежде чем приступить к рисованию головы на формате, необходимо выполнить эскиз, на котором разобрать варианты компоновки головы в формате, ракурс и цветовое решение постановки.
3. Эскиз перенести на формат, выполнить тщательное построение головы, добиваясь объёмности формы и портретного сходства, наметить тени собственные и падающие.
4. При выполнении задания добиваться цветового сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, а также передачи рефлексов окружающей среды на предметы и на голову.
5. При выполнении этюда головы необходимо помнить, что прописывать голову нужно от больших цветовых масс к более мелким, от общего к частному.
6. Последовательное ведение работы над портретом предполагает следующий порядок работы, которого необходимо придерживаться для более грамотной работы:
 - эскиз,
 - перенос композиции, построение головы,
 - определение крупных цветотоновых отношений (включая большой свет и большую тень),
 - детализовку, т.е. более подробное цветотоновое решение лица и одежды,
 - обобщение.

Критерии оценивания:

«5»- грамотная компоновка в листе, анатомическое построение головы, передача цветового сходства, определение крупных цветотоновых отношений, подробное цветотоновое решение лица и одежды, передача объёма и пространства средствами живописи, формы проработаны; проведено обобщение;

«4»- грамотная компоновка в листе, анатомическое построение головы с незначительными ошибками, передача цветового сходства, определение крупных цветотоновых отношений, подробное цветотоновое решение лица и одежды, передача объёма и пространства средствами живописи, формы проработаны; проведено обобщение;

«3»- случайная компоновка в листе, построение головы с ошибками, не точная передача цветового сходства, определение крупных цветотоновых отношений,

цветотонное решение лица и одежды не проработано, передача объёма и пространства средствами живописи, не проведено обобщение;

«2»- случайная компоновка в листе, построение головы с ошибками, не точная передача цветового сходства, не определены крупные цветотонные отношения, цветотонное решение лица и одежды не проработано, нет передачи объёма и пространства средствами живописи, не проведено обобщение.

Тема 5. Методы и способы графического, живописного и пластического изображения полуфигуры, фигуры человека

Практическое задание № 5.1: Выполнение тематической постановки с гипсовым торсом.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда фигуры человека.

Постановка задачи: Применение изобразительных средств (композиционный и цветовой строй) в образных целях. Тема натюрморта может быть исторической, отражать трудовую, профессиональную деятельность человека, особенности бытового или национального уклада жизни. В постановке необходимо создать условия эмоционального .образного подхода к решению темы. Формат А-1, гуашь.

Практическое задание № 5.2: Выполнение этюда одетой мужской полуфигуры.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда фигуры человека.

Постановка задачи: Компонировка этюда на формате ватмана, выявление взаимосвязи головы, торса и рук. Передача больших цветовых отношений и большой формы. Постановка должна быть лаконичной, движение простым, силуэт ясно читаемым. Формат А-1, гуашь.

Практическое задание № 5.3: Выполнение этюда обнаженной мужской полуфигуры.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда полуфигуры человека.

Постановка задачи: Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей. Модель сидящая, постановка простая, лаконичная, без лишних драпировок. Формат А-1, гуашь.

Практическое задание № 5.4: Выполнение тематической постановки в театральном костюме.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда фигуры человека.

Постановка задачи: Композиционное и колористическое решение. Постановка должна обладать цветовой и пластической выразительностью, все её элементы составлять органичное целое. Формат А-1, гуашь.

Практическое задание № 5.5: Выполнение этюда одетой женской полуфигуры.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда фигуры человека.

Постановка задачи: Композиционное решение, передача форм со знанием анатомии, цветовое решение. Движение фигуры простое, окружение лаконичное. Формат А-1, гуашь.

Практическое задание № 5.6: Выполнение этюда обнаженной женской фигуры со спины.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда фигуры человека.

Постановка задачи: Композиционное решение, передача форм со знанием анатомии, цветовое решение. Движение фигуры простое, окружение лаконичное. Формат А-1, гуашь.

Цель: формирование умений компоновки на формате листа фигуры и полуфигуры; выявления взаимосвязи головы, торса и рук; передачи больших цветовых отношений и большой формы.

Теоретический материал:

Последовательность исполнения живописного этюда фигуры человека. Задачи краткосрочного и длительного этюда фигуры человека. Композиционное и живописно-пластическое решение фигуры. Овладение методами академической живописи полуфигуры, фигуры человека. Правила цветовой перспективы. Выявление и передача индивидуальных особенностей модели, передача больших цветовых отношений, большой формы, детальная проработка головы и кистей рук, соподчинение яркости, орнаментальности костюма основной задаче. Организация цветовой гармонии.

Особенности передачи пластики движения фигуры. Пластические особенности сложной формы фигуры человека. Овладение навыками анатомического, конструктивного построения и лепки цветом форм фигуры, решение тональных и цветовых задач. Способы лепки формы на свету, в полутонах и тенях. Организация цветовой гармонии, передача разнообразия цветовых оттенков обнаженного тела, их взаимодействие с окружающей средой.

Применение декоративных задач в живописи натурных постановок. Композиционно-ритмическая организация листа. Метод творческой интерпретации натуры. Обобщенность, отказ от отдельных деталей, объемности, материальности. Усиление декоративного звучания цвета, использование элементов изображения таких, как линия, штрих, пятно, фактура. Методика и техника работы «колерами» с использованием цветных грунтов.

Выполнение задания:

1. Задания выполняются гуашью на бумаге формата А-1, натянутой на планшет.

2. Последовательное ведение работы над фигурой предполагает следующий порядок работы, которого необходимо придерживаться для более грамотной работы:

- эскиз,

- перенос композиции, построение фигуры,
- определение крупных цветотоновых отношений (включая большой свет и большую тень),
- детализовку, т.е. более подробное цветотонное решение лица, рук, торса и одежды,
- обобщение.

3. Прежде чем приступить к рисованию фигуры, необходимо выполнить эскиз, на котором разобрать варианты компоновки головы в формате, ракурсе и цветотонное решение постановки.

4. Эскиз перенести на формат. При построении фигуры важно её строить правильно анатомически, чтобы под одеждой чувствовался «каркас» их скелета. Кроме этого, необходимым аспектом при рисовании фигуры является её пластика движения, взаимосвязь частей тела.

5. При выполнении задания добиваться цветотонного сходства с постановкой путём смешения цветов между собой, а также передачи рефлексов окружающей среды на фигуру и предметы.

6. При передаче пространства нужно стремиться передать воздушную перспективу и плановость (контрастность переднего плана, более размытые очертания фона; глубину пространства также можно передать посредством использования более холодной, тяготеющей к синим тонам, цветотонной гаммы).

7. На заключительном этапе выполнения работы необходимо осуществить обобщение, чтобы сгармонизировать цветотонный колорит композиции.

Критерии оценивания:

«5»- грамотная компоновка фигуры в листе, анатомическое построение фигуры, передача цветотонного сходства, определение крупных цветотонных отношений, подробное цветотонное решение лица, тела и одежды, передача объёма и пространства средствами живописи, формы проработаны; проведено обобщение;

«4»- грамотная компоновка фигуры в листе, анатомическое построение фигуры, передача цветотонного сходства не точная, определение крупных цветотонных отношений, не достаточно подробное цветотонное решение лица, тела и одежды, передача объёма и пространства средствами живописи, формы проработаны; проведено обобщение;

«3»- случайная компоновка фигуры в листе, анатомическое построение фигуры с ошибками, передача цветотонного сходства не точная, определение крупных цветотонных отношений, не достаточно подробное цветотонное решение лица, тела и одежды, не

переданы объём и пространство средствами живописи, формы не проработаны; проведено обобщение;

«2»- случайная компоновка фигуры в листе, фигура «срисована», передача цветового сходства не точная, отсутствует определение крупных цветотоновых отношений, не достаточно подробное цветотонное решение лица, тела и одежды, не переданы объём и пространство средствами живописи, формы не проработаны.

Контрольные работы

Контрольная работа №1 Выполнение натюрморта в интерьере.

Постановка задания: Передача пространства и живописной среды. Работа выполняется акварелью на бумаге формата А-3. Постановка – натюрморт из 4-5 предметов быта простых по форме, но различных по материальности, с драпировками. Освещение боковое естественное.

Цель: проверка умений работать акварелью; компоновки натюрморта в формате листа, верной передачи цветовых и тональных отношений, цельности колористического решения, лепки формы цветом, последовательного ведения работы над этюдом.

Задачи: владение поэтапным ведением работы над живописным этюдом; оценить умения в построении композиции натюрморта, точной передаче цветовых отношений, лепке формы предметов средствами цвета, в передаче материальности, и пространства.

Выполнение задания:

1. Эскизирование. На эскизе выбрать формат (вертикальный или горизонтальный), подобрать композиционное решение, разобрать светотень и цветотоновые отношения.
2. По эскизу выполнить построение предметов.
3. Определить основные массы натюрморта по цвету и тону.
4. На переднем плане, а также на свету и в полутонах прописать детали.
5. На заключительном этапе обобщить композицию по цвету для гармонии колористического решения.

Критерии оценивания:

«5»- этюд закончен; композиция натюрморта правильная, убедительная; колористическое решение гармоничное, цвета не «вырываются»; передана материальность предметов и воздушное пространство;

«4»- этюд закончен; композиция натюрморта правильная; колористическое решение дисгармоничное; частично передана материальность предметов и воздушное пространство/ этюд закончен, но композиция натюрморта не верно выбрана; колористическое решение гармоничное; частично передана материальность предметов и воздушное пространство;

«3»- этюд не закончен или композиция натюрморта правильная, но колористическое решение дисгармоничное; не передана материальность предметов и воздушное пространство;

«2»- этюд не закончен; даже если композиция натюрморта правильная; колористическое решение частичное либо отсутствует.

Контрольная работа №2: Выполнение декоративного натюрморта.

Постановка задания: работа выполняется гуашью на бумаге формата А-2. Постановка – натюрморт из 4-5 предметов быта простых по форме, но различных по материальности, с драпировками. На основе постановочного натюрморта провести стилизацию и выполнить декоративный вариант данного натюрморта.

Цель: проверка умений проводить стилизацию предметов натюрморта, самостоятельно разрабатывать колористическое решение натюрморта.

Задачи: проверить владение поэтапным ведением работы над живописным этюдом; оценить умения в построении композиции натюрморта, выборе средств стилизации предметов, гармонизации цветовых отношений.

Выполнение задания:

1. Эскизирование. На эскизе выбрать формат (вертикальный или горизонтальный), подобрать композиционное решение, разобрать светотень и цветотоновые отношения. Выбрать способ, которым будет задана декоративность натюрморта.
2. По эскизу выполнить построение предметов декоративного натюрморта.
3. Определить основные массы натюрморта по цвету и тону.
4. Прописать детали, если это необходимо по эскизу.
5. На заключительном этапе обобщить композицию по цвету для гармонии колористического решения.

Критерии оценки:

«5»- декоративный натюрморт закончен; композиция натюрморта правильная, убедительная; колористическое решение гармоничное; интересное декоративное решение, качество выкраски хорошее (без пятен и кривизны).

«4»- декоративный натюрморт закончен; композиция натюрморта правильная; колористическое решение приемлемое; интересное декоративное решение, качество выкраски среднее (могут быть помарки).

«3»- декоративный натюрморт не закончен или композиция натюрморта правильная; но колористическое решение не приемлемое и качество выкраски среднее (могут быть помарки).

«2»- натюрморт не закончен; даже если композиция натюрморта правильная; колористическое решение частичное либо отсутствует.

Контрольная работа №3 Выполнение этюда головы натурщика.

Постановка задачи: Работа выполняется гуашью на бумаге формата А-2, натянутой на планшет. Постановка – голова натурщика с плечевым поясом (модель желательно выбрать с ясно выраженной шеей). Освещение боковое естественное.

Цель: проверка умений компоновки, построения и цветового решения головы натурщика, передачи объёма, формы головы посредством цвета; передачи портретного сходства.

Задачи: проверить знания об анатомии головы, оценить умение анатомического построения головы, передачи портретного сходства, закрепить умения в лепке формы головы средствами живописи.

Выполнение задания:

1. Эскизирование. На эскизе выбрать формат (вертикальный или горизонтальный), подобрать композиционное решение, разобрать светотень и цветотонные отношения.
2. По эскизу выполнить построение головы. Обратить внимание на взаимосвязь головы и шеи, плечевого пояса.
3. Определить основные массы по цвету и тону.
4. Прописать детали.
5. На заключительном этапе обобщить композицию по цвету.

Критерии оценки:

«5»- этюд закончен; компоновка головы правильная, убедительная; колористическое решение гармоничное, цвета не «вырываются»; передан объём головы, осуществлена детализация формы лица (прописаны глаза, рот, нос), передана материальность и воздушное пространство.

«4»- этюд закончен; компоновка головы правильная; колористическое решение гармоничное; плохо передан объём головы, не достаточно или плохо осуществлена детализация формы лица (прописаны глаза, рот, нос), слабо передана материальность и воздушное пространство.

«3»- этюд не закончен или компоновка головы приемлемая; колористическое решение приемлемое; плохо передан объём головы, не достаточно или плохо осуществлена детализация формы лица, не передана материальность и воздушное пространство

«2»- этюд не закончен; даже если композиция правильная; колористическое решение частичное либо отсутствует.

Контрольная работа №4 Выполнение этюда женской фигуры.

Постановка задачи: Работа выполняется гуашью на бумаге формата А-1, натянутой на планшет. Постановка – фигура сидящей натурщицы, на фоне драпировки. Освещение боковое естественное.

Цель: проверка умений компоновки фигуры, анатомического построения и цветового решения фигуры натурщика, передачи объёма, формы головы, торса, рук посредством цвета; передачи портретного сходства.

Задачи: проверить знания и умения анатомического построения человека, оценить владение поэтапным ведением работы над живописным этюдом; передачу колористического строя постановки, лепку формы и пространства цветотональными средствами.

Выполнение задания:

1. Эскизирование. На эскизе выбрать формат (вертикальный или горизонтальный), подобрать композиционное решение, разобрать светотень и цветотональные отношения.

2. По эскизу выполнить построение фигуры. Обратит внимание на анатомическое строение и пластику тела.

3. Определить основные массы постановки по цвету и тону.

4. Прописать детали, сделав акцент на лице, руках.

5. На заключительном этапе обобщить композицию по цвету для гармонии колористического решения.

Критерии оценки:

«5»- этюд закончен; компоновка фигуры правильная, убедительная; построение фигуры демонстрирует понимание анатомии человека; колористическое решение гармоничное; передана материальность и воздушное пространство.

«4»- этюд закончен; компоновка фигуры правильная, убедительная; построение фигуры не демонстрирует понимание анатомии человека; колористическое решение гармоничное; слабо передана материальность и воздушное пространство.

«3»- этюд не закончен или компоновка фигуры правильная, но отсутствует представление об анатомии тела человека, колористическое решение дисгармоничное; не передана материальность и воздушное пространство.

«2»- этюд не закончен; даже если композиция правильная и осуществлено построение фигуры с пониманием анатомических правил; колористическое решение частичное либо отсутствует.

Вопросы к дифференцированному зачёту

1. Материалы для живописи.
2. Какие виды письма существуют?
3. Какова зависимость между видом письма и качеством, размером и формой кистей?
4. Что такое этюдник и что такое мольберт? В чём между ними разница?
5. Какую роль в живописи играет основа (бумага, холст, картон и т.д.)?
6. Как найти композиционный центр натюрморта?
7. Как пользоваться палитрой?
8. Как передаются на изобразительной плоскости объём и пространство, а также, какова роль выявления освещённости собственных и падающих теней?
9. В чём проявляется особенность характера рисунка под акварелью?
10. Какие качества формы и цвета надо учитывать при работе над этюдом с натуры?
11. Какие технические приёмы живописи акварелью применяются в работе над изображением объектов растительного мира?
12. В чём особенность изображения натюрморта в технике гризайль?
13. Какую роль играет эскиз-набросок постановки в цвете?
14. Как определить тёплые и холодные цвета на поверхности предмета в связи с направлением солнечных лучей?
15. С чего надо начинать прописку цветом предметов натюрморта- с освещенных или теневых участков формы?
16. Как добиться цветового и тонального единства этюда?
17. Как достигнуть декоративно-силуэтного решения в натюрморте?
18. Какую роль в решении натюрморта играют контрастные и сближенные цвета?
19. Как достигнуть цельности в этюде натюрморта?
20. Чем отличаются гуашевые краски от акварельных?
21. Какие специфические особенности имеет техника письма гуашью?
22. Какие кисти применяются в живописи гуашью?
23. Как изменяются цвета предметов в натуре в зависимости от силы и направления света?
24. В какой последовательности нужно вести работу над узорными драпировками в технике письма гуашью?
25. В какой зависимости находится силуэт головы с фоном?

26. На какие тональные пятна следует обратить внимание в первую очередь в этюде головы?

27. Как выражаются изменения в соотношении масс частей головы при её наклонах и поворотах?

28. В чём проявляется специфика работы над этюдом фигуры человека в одежде?

29. Какие задачи ставятся на заключительном этапе работы над этюдом одетой фигуры?

30. Как строится живопись фигуры на больших цветовых отношениях?

Экзаменационное задание

Этюд фигуры человека, решенный декоративными средствами.

Постановка задачи: Композиционное решение, передача форм со знанием анатомии, цветовое решение. Движение фигуры простое, окружение лаконичное. Формат А-2, гуашь.

Цель: проверка знаний и умений в области живописного решения фигуры человека.

Задачи:

- закомпоновать на формате листа фигуру человека;
- выявить взаимосвязь между частями тела;
- передать большие цветовые отношения и большую форму;
- создать цветовое гармоническое решение этюда;
- осуществить анатомический анализ фигуры;
- выполнить декоративное решение этюда.

Выполнение задания:

1. Задание выполняется гуашью на бумаге формата А-2, натянутой на планшет.
2. Выполнение эскиза;
3. Перенос композиции, построение фигуры;
4. Определение крупных цветотоновых отношений (включая большой свет и большую тень);
5. Проведение детализовки, т.е. более подробное цветотоновое решение лица, рук, торса и одежды;
6. Обобщение.

Критерии оценивания:

«5»- грамотная компоновка фигуры в листе, анатомическое построение фигуры, передача цветового сходства, декоративное решение этюда, определение крупных цветотоновых отношений, цвета гармонизированы, подробное цветотоновое решение лица, тела и одежды, передача объема и пространства средствами живописи, формы проработаны; проведено обобщение;

«4»- грамотная компоновка фигуры в листе, анатомическое построение фигуры, передача цветового сходства в декоративном этюде не точная, определение крупных цветотоновых отношений, не достаточно подробное цветотоновое решение лица, тела и одежды, цвета гармонизированы, передача объема и пространства средствами живописи, формы проработаны; проведено обобщение;

«3»- случайная компоновка фигуры в листе, анатомическое построение фигуры с ошибками, передача цветового сходства не точная, не гармонизированы, определение крупных цветотоновых отношений, не достаточно подробное цветотоновое решение лица, тела и одежды, не переданы объём и пространство средствами живописи, формы не проработаны; проведено обобщение;

«2»- случайная компоновка фигуры в листе, фигура «срисована», передача цветового сходства не точная, не гармонизированы, отсутствует определение крупных цветотоновых отношений, не достаточно подробное цветотоновое решение лица, тела и одежды, не переданы объём и пространство средствами живописи, формы не проработаны.