

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

Учебно-методический отдел

Учебно-практическая литература

Методическая разработка урока

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
по дисциплине ОП.04. Живопись с основами цветоведения**

Тема: «Формализация художественного произведения»

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

2023 г.

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия/ Подпись</i>	<i>Дата</i>
Разработал	Преподаватель	Сорокина Е.В.	
Проверил	Зам. директора по учебно-методической работе	Манапова О.Н.	
Согласовал	Зам. директора по учебной работе	Занова Т.С.	
Версия: 01	<i>Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:</i>	Экземпляр № 1	<i>с. 1 из 19</i>

	ГБПОУ «ЮУГК»
	Учебно-методический отдел
	Учебно-практическая литература
	Методическая разработка урока

ББК 74.57

Сорокина Е.В. Методическая разработка учебного занятия по теме: «Основы цветоведения» по учебной дисциплине *ОП.04. Живопись с основами цветоведения* специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*. – Издательский центр ЮУГК, 2023. – 19 с.

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК Дизайн . **Протокол от « » марта 2023 г. № 10**

Председатель ПЦК: _____ С.П. Волкова

Настоящая разработка представляет собой методические рекомендации к уроку по дисциплине *ОП.04. Живопись с основами цветоведения* в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО и рабочей программой.

Методическое пособие предназначено для преподавателей колледжа и студентов специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)* очной формы обучения.

Версия: 01	<i>Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки:</i>	Экземпляр № 1	<i>с. 2 из 19</i>
------------	--	---------------	-------------------

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА	7
4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	8
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	11
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	13
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18
9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	19

1. ВВЕДЕНИЕ

Цвет — это ощущение, которое возникает в органе зрения человека при попадании на него света. В цветоведении свет принято рассматривать как электромагнитное волновое движение. Человек может видеть относительно небольшой диапазон этого излучения — тот самый видимый спектр белого солнечного света. Именно его Ньютон разложил на простые спектральные цвета. Эти цвета и все их промежуточные оттенки называются хроматическими. Ахроматические цвета — это белый, черный и все оттенки серого цвета. Основные характеристики цвета — это цветовой тон, насыщенность и светлота.

Во второй половине XIX века интерес к теории цвета стали проявлять представители растущей промышленности и дизайна. Одна из теорий, появившихся в это время — система цветов американского художника и преподавателя искусств Альберта Манселла (Albert Henry Munsell). Его идеи — это попытка систематизировать и классифицировать цвета, ввести для них обозначения с помощью цифр и букв. Таким образом Манселл хотел привязать цветовую палитру к техническим стандартам, чтобы потом использовать их в промышленности. Похожую цветовую систему примерно в это же время предложил немецкий физико-химик и философ Вильгельм Оствальд (Wilhelm Friedrich Ostwald).

Еще одна теория цвета художника и архитектора школы Баухаус Йоханнеса Иттена (Johannes Itten) совмещала биологические, физические знания о природе цвета и психологию. Разные подходы к теории цвета, которые сейчас существуют — естественно-научный, психологический и художественно-эстетический — могут хорошо сочетаться друг с другом и важны каждый в своей сфере. Например, в промышленном дизайне буквенно-цифровая запись цвета чрезвычайно удобна. А в изобразительном искусстве гораздо полезнее цветовые круги и цветовые схемы или гармонии.

Тип занятия: урок приобретения новых знаний.

Цели:

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, таких как :

- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам (ОК 01)
- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02);
- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие (ОК 03);
- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК 04).

Развивающие:

- Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определение этапов решения задачи (ОК 1);
- Способность анализировать и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 2).

Учебные:

- закрепление теории цветоведения на практике;
- умение анализировать произведение искусства,
- обобщать сложную форму до простого геометрического элемента,
- определять цветовые гармонии;

- знание теоретических принципов гармонизации цветов в композиция, природы и основных свойств цвета.

Средства обучения: наглядные пособия.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Урок проводится для студентов I курса специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*.

Во время проведения занятия устанавливаются междисциплинарные связи:

ОП.05 История изобразительного искусства

ОП.03. Рисунок с основами перспективы;

МДК 01.01 Дизайн-проектирование.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

Применяемые методы: информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный), репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый.

Информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный) метод – сообщение учебного материала и обеспечение успешного восприятия (I уровень – знакомство).

Репродуктивный метод – формирование умений и навыков использования и применения полученных знаний (II уровень – воспроизведение в знакомой ситуации по алгоритму).

Проблемное изложение – раскрытие в изучаемом материале проблем и показ способов их решения (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации).

Частично-поисковый метод – подготовка обучаемых к самостоятельной работе по решению проблем (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации).

Алгоритм выбора методов обучения:

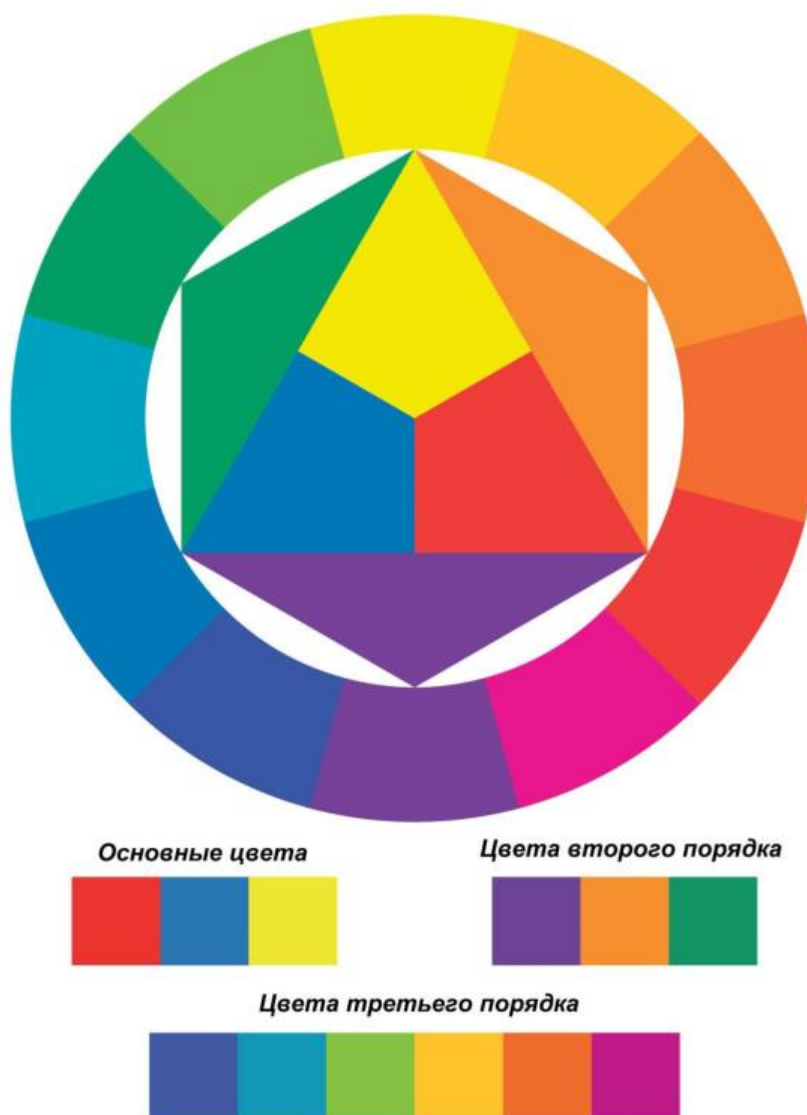
1. Определить цели учебного занятия.
2. Определить требуемое качество усвоения учебной информации обучающихся через уровни усвоения учебной информации по данной теме: I уровень – знакомство, II уровень – воспроизведение, III уровень – применение умений и навыков, IV уровень – творчество.
3. Выбрать тип занятия, формы организации учебного процесса и обучения.
4. Найти соответствие методов обучения (по степени активности познавательной деятельности обучающихся) с уровнями усвоения информации.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Значение цвета в жизни человека многообразно и велико. Всё, что мы видим, мы видим при помощи цвета и благодаря цвету.

Швейцарский художник, теоретик искусства и педагог Йоханнес Иттен (Johannes Itten) в своей книге «Искусство цвета» предложил 12-частный цветовой круг, опираясь на основные цвета — желтый, красный и синий.

Цветовой круг Иттена

С помощью цветового круга Иттена легко находить комбинации цветов, приятные глазу. Полученные сочетания можно использовать в одежде, интерьере, дизайне, для иллюстраций и художественных работ. Чтобы подбирать гармоничные сочетания, художники и дизайнеры применяют определенные принципы — их называют цветовыми гармониями. Когда люди говорят о цветовой гармонии, они оценивают впечатления от взаимодействия двух или более цветов.

В жизни любой человек повседневно сталкивается со сложными цветовыми сочетаниями, будь то городской пейзаж, собственная одежда или восход солнца. Одни цветовые сочетания, назовем их гамма, нам нравятся, другие оставляют равнодушными, от третьих возникает эмоциональное напряжение. Что же такое цвет, какие цветовые сочетания, или гаммы, гармонично составленные, являются основополагающими и что мы подразумеваем под словосочетанием «гармония цветовых сочетаний»?

Цветовые гармонии несут в себе определённую игру, которая формирует в нас культуру цветовых соединений через воздействие, восприятие, ощущение. Это происходит повсеместно из-за постоянных всевозможных воздействий цвета на восприятие человека.

Родственная цветовая гармония - это гармония цветов расположенных в одной четверти цветового круга и имеющих в своем составе один общий главный цвет (например, желтый, желто-красный, желтовато-красный). Существуют 4 группы родственных цветов: желто-красные, красно-синие, сине-зеленые и зелено-желтые.

Переходные оттенки одного цвета хорошо согласованы между собой и гармонично сочетаются, так как имеют в своем составе общий главный цвет. Гармоничные сочетания родственных цветов спокойны, мягки, особенно если цвета слабо насыщены и близки по светлоте (красный, пурпурный, фиолетовый).

Родственно-контрастная гармония - это цвета располагаются в двух соседних четвертях цветового круга на концах хорд (то есть линий, параллельных диаметрам) и имеют в своем составе один общий цвет и два других составляющих цвета, например, желтый с красным оттенком (желток) и синий с красным оттенком (фиолетовый). Эти цвета согласованы (объединены) между собой общим (красным) оттенком и гармонично сочетаются. Существуют 4 группы родственно-контрастных цветов: желто-красные и желто-зеленые; сине-красные и сине-зеленые; красно-желтые и красно-синие; зелено-желтые и зелено-синие.

Родственно-контрастные цвета гармонично сочетаются, если они уравновешены равным количеством присутствующего в них общего цвета (то есть красные и зеленые цвета одинаково желтоваты или синеваты). Эти сочетания цветов выглядят более резко, чем родственные.

Совокупность цвета и оттенков в картине, их связи образуют такое понятие как колорит. Обоснованность колорита в живописи – это преобразованное сознанием художника увиденная им реальная жизнь.

Таким образом, колорит - структура соотношения цветов, образующая единство и являющаяся эстетическим проявлением красочного многообразия мира.

Колорит - одно из средств художественной выразительности в живописи, который связан с содержанием и общим замыслом произведения искусства, с эпохой, стилем, а также с индивидуальностью художника.

В колорите цвета объединяются по правилу соподчиненности, активно взаимодействуют. Возможно выделение главных цветов, которые определяют колористический порядок произведения, и вспомогательные, помогающие успеху в достижении цветовой уникальности и активному звучанию основных цветов.

По характеру преобладающих цветовых комбинаций колорит может быть спокойным или напряженным, холодным или теплым, радостным или мрачным.

Типы колорита

Многообразие цветовых систем может быть сведено к нескольким типам колорита:

1. Насыщенный (яркий) колорит. Этот тип колорита настроен на чистых цветах (красках). Главный признак колорита этого типа - максимально возможная насыщенность его элементов. В истории искусства он встречается весьма часто: в «примитивных» культурах, в народном и декоративном искусстве; в авангардном течении живописи XX века, в детском творчестве, в агитационной и рекламной графике, в авангардных течениях живописи XX века, в геральдике, в агитационной и рекламной графике, в искусстве народов южных и северных (прибалты, скандинавы, эскимосы) стран, в карнавальном искусстве. Основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный и некоторые промежуточные: оранжевый, голубой, фиолетовый, пурпурный) .

2. Разрубленный и высветленный или разбеленный колорит. Применяется в одежде, архитектуре, скульптуре и прикладных искусствах. Также используются в живописи для показа настроения картины, состояния в природе. Это подмесь белого цвета к цветам произведения. Был свойственен доживающему свой век дворянству. Применялись следующие сочетания: Белый, оттенки розового, золотого, желтого и т. д.

3. Ломаный (серый) колорит. В сером или ломаном колорите преобладают цвета с подмесью серого. Такая гамма цветов говорит об увядании и бессилии пессимизма, часто приятна усталому и изощренному зрению.

4. Зачерненный (темный) колорит. Этот колорит изображается в живописи, где происходят трагические события, где изображается старость, угасание, «черные» мысли, в понимании мира нет ясности. Это подмесь в произведение черного цвета

5. В классическом (гармонизированном) колорите все краски приведены в гармоническое единство друг с другом (сочетание нескольких типов колорита). Цвета не утомляют своей яркостью и насыщенностью, они всегда приглушены и смягчены чем-либо (см. любое классическое произведение)

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Этапы работы

1. Выполнение формализации выбранного художественного произведения живописи (пейзажи кубистов и футуристов конца 19 - нач.20 веков). Превращение (переработка) иллюстрации в плоскостную, линейную структуру, при условии максимального обобщения и абстрагирования от изобразительного к геометрическому выражению.
2. Создание условной цветовой копии, переложив цветовую палитру произведения на обобщенную локализацию пятен.
3. Выполнение цветовой интерпретации условной копии, построенной на сопоставлении родственно-контрастных групп цветов.

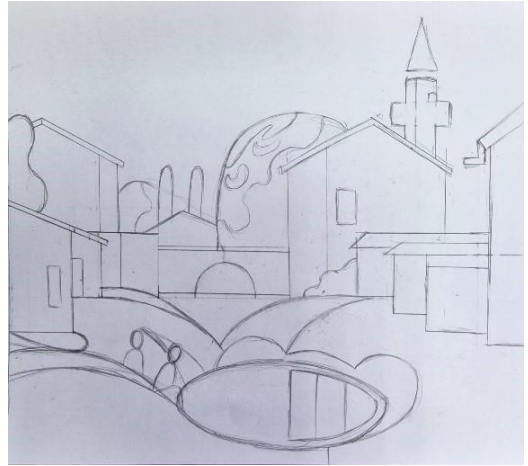

И.И. Машков Городской зимний пейзаж 1914 г. Линейный каркас условной копии

Условная цветовая копия

Цветовая интерпретация условной копии

Этапы выполнения практической работы

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Критерии оценки за практическую работу

Оценка «отлично»:

- задание выполнено в полном объеме;
- интересная переработка иллюстрации в плоскостную структуру;
- точная передача цветового колорита художественного произведения;
- правильная интерпретация условной копии, построенной на сопоставлении родственно-контрастных групп цветов.

Оценка «хорошо»:

- задание выполнено в полном объеме;
- интересная переработка иллюстрации в плоскостную структуру;
- не точная передача цветового колорита художественного произведения;
- правильная интерпретация условной копии, построенной на сопоставлении родственно-контрастных групп цветов.

Оценка «удовлетворительно»:

- задание выполнено в не полном объеме;
- переработка иллюстрации в плоскостную структуру выполнена примитивно;
- не точная передача цветового колорита художественного произведения;
- не правильная интерпретация условной копии, построенной на сопоставлении родственно-контрастных групп цветов.

Оценка «неудовлетворительно»:

- задание не выполнено.

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Тема занятия: Формализация художественного произведения

Дисциплина: ОП.04 Живопись с основами цветоведения

Тема: Основы цветоведения

Нормативные документы:

- 1) ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- 2) Примерная программа.

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:

- Осуществлять закрепление теории цветоведения на практике;
- Знать теоретические принципы гармонизации цветов в композиции, природы и основных свойств цвета;

Цели:

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, таких как:

- умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;
- способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.

Развивающие:

- умение осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
- умение осуществлять самоконтроль;
- умение анализировать произведение искусства.

Учебные:

- обобщать сложную форму до простого геометрического элемента;
- определять цветовые гармонии.

Тип занятия: урок приобретения новых знаний

Организационная структура урока:

- 1) Организация урока, рабочего пространства обучающихся (10 мин.),
- 2) Изучение нового материала (20 мин.),
- 3) Практическое занятие обучающихся (140 мин.),
- 4) Подведение итогов, рефлексия (10 мин.).

Используемая литература:

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты - М., Издательство РИП-ХОЛДИНГ. 2017. -270 с.
2. Герчук Ю.Я Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие-издание 2-е исп. и доп. Москва, Издательство РИП-ХОЛДИНГ, 2019.-224 с.
3. Дагдидян К.Т., Поливода Б.А. Абстрактная композиция. Основы теории и практические методы творчества абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) Учебное пособие. Издательство: ВЛАДОС, 2018. – 208 с.
4. Ефимов А., Панова Н., Архитектурная колористика / Учебное пособие. – М.; БуксМАрт, 2014. – 136 с.
5. Мирхасанов Р.Ф. Живопись с основами цветоведения Издательский центр: Академия, 2018, -222 с.
6. Паранюшкин Р.В., «Композиция. Теория и практика изобразительного искусства», Ростов: Феникс, 2002 г.

Междисциплинарные связи:

ОП.05 История изобразительного искусства
ОП.03. Рисунок с основами цветоведения
МДК 01.01 Дизайн-проектирование

№ п.п.	Этапы урока	Цель этапа	Деятельность преподавателя	Деятельность студентов	Результат
1	2	3	4	5	6
1	Организация урока	Настроить группу на работу.	1) Поздороваться с обучающимися; 2) Попросить их приготовить все необходимое для урока; 3) Отметить отсутствующих; 4) Сказать вступительное слово, обратив внимание обучающихся на междисциплинарные связи; 5) Озвучить тему и план урока; 6) Пожелать успеха студентам.	1) Поздороваться с преподавателем; 2) Приготовить все необходимое для урока. 3) Организовать рабочее место.	Студенты: готовы к занятию; настроены на работу; понимают цели и значимость урока; имеют представление о плане занятия.
Метод: информационно-сообщающий Методический прием: рассказ-объяснение Форма обучения: групповая Средства обучения: наглядное пособие					
2	Изучение нового материала	Дать новые знания.	1) Ознакомить обучающихся с основными понятиями и принципами работы 2) Продемонстрировать примеры работ 3) Озвучить критерии оценивания данной работы	1) слушают, воспринимают информацию	1) Усвоили новую информацию
Метод: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный. Методический прием: анализ, беседа-объяснение.					

Форма обучения: групповая.					
Средства обучения: репродукция, наглядное пособие, примеры работ.					
3	Практическое занятие обучающихся	Проверить освоение студентами нового материала; Закрепить новый материал при выполнении практического задания	1) Контролирует соблюдение этапности выполнения практического задания 2) Отвечает на вопросы, связанные с теорией цветоведения	1) Выполняют задание. При необходимости задают вопросы	Студенты: показывают уровень освоения нового материала; учатся использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности
Метод: репродуктивный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный					
Методический прием: решение нетипичных задач, анализ, аналогия, установление причинно-следственных связей, беседа-объяснение					
Форма обучения: групповая					
Средства обучения: наглядное пособие. Репродукция					
4	Подведение итогов, рефлексия	Подвести окончательные итоги занятия	1) Проводит индивидуальную оценку работ обучающихся 2) Поясняет результаты, делает групповой анализ выполненного задания 3) Отвечает на возможные вопросы обучающихся 3) Прощается со студентами	1) Отдают работу на проверку 2) Слушают анализ преподавателя 3) При необходимости задают вопросы 4) Приводят рабочее место в порядок 5) Прощаются с преподавателем	Студенты: демонстрируют результаты собственной деятельности (этюды)
Метод: информационно-сообщающий, объяснительно-иллюстративный					
Методический прием: обобщение, анализ, установление причинно-следственных связей, синтез, беседа-объяснение					
Форма обучения: групповая					
Средства обучения: работы студентов					

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*

Характерной особенностью учебного пособия является последовательность, системность изложения учебного материала во взаимосвязи с различными дисциплинами и профессиональными модулями, так как большая часть излагаемого материала обеспечивает изучение других дисциплин и междисциплинарных курсов (материаловедение, рисунок с основами цветоведения).

Как цвет влияет на человека, какие существуют способы воздействия на его психофизиологию – это именно те вопросы, которые сегодня изучает наука о цвете и которые необходимо знать будущему дизайнеру. Художник и дизайнер, согласно своей специальности, должны помогать людям гармонизировать цветовое восприятие мира своими проектами. Неграмотный в работе с цветом дизайнер может внести дисгармонию в окружающий мир. Творческое мышление дизайнера должно учитывать всю цветовую специфику того пространства, куда он внедряет свой проект. Чувство цвета, которое ему необходимо постоянно развивать, он должен гармонично соединять с окружающим миром. Главная задача в профессиональной подготовке дизайнера – научить его понимать суть цвета через все психофизиологические аспекты жизнедеятельности человека, постоянно повышать уровень цветовой культуры специалиста в этом направлении.

Тема, выбранная для методической разработки, является актуальной, т.к. комбинирование традиционных методов обучения с современными педагогическими технологиями способствует повышению интереса студентов средних учебных заведений к получаемой профессии, и, как следствие, формирование положительной мотивации к учёбе.

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты - М., Издательство РИП-ХОЛДИНГ. 2017. - 270 с.
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие-издание 2-е исп. и доп. Москва, Издательство РИП-ХОЛДИНГ, 2019.-224 с.
3. Даглдиян К.Т., Поливода Б.А. Абстрактная композиция. Основы теории и практические методы творчества абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) Учебное пособие. Издательство: ВЛАДОС, 2018. – 208 с.
4. Ефимов А., Панова Н., Архитектурная колористика / Учебное пособие. – М.; БуксМАрт, 2014. – 136 с.
5. Мирхасанов Р.Ф. Живопись с основами цветоведения, Издательский центр: Академия, 2018, -222 с.
6. Паранюшкин Р.В., «Композиция. Теория и практика изобразительного искусства», Ростов: Феникс, 2002 г.