

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Колледж креативных индустрий СКФУ в г. Ставрополе

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к практическим занятиям**

по (учебной) дисциплине ОПЦ.11 «Основы рисунка и живописи в дизайне»

Профессия 54.01.20 *Графический дизайнер*

Форма обучения очная

Ставрополь, 2026 г.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы рисунка и живописи в дизайне» составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО и предназначены для студентов, обучающихся по профессии: 54.01.20 Графический дизайнер.

Методические указания для учебной дисциплины разработаны:

Крылова И.Н. доцент кафедры дизайна ВШКИ

Серова Е.А. доцент кафедры дизайна ВШКИ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие №1 Рисунок постановки из 3-4 гипсовых геометрических тел (светотеневой)

Практическое занятие №3 Светотеневой рисунок разноуровневого натюрморта из 5-6 предметов

Практическое занятие №5 Тональный рисунок натюрморта из 5 предметов быта различных по материальности (графитный карандаш)

Практическое занятие №7 Тональный рисунок тематического натюрморта из 5-6 предметов быта в 3 тона (материалы по выбору) (контрольная работа)

Практическое занятие №8 Этюд натюрморта из 3-5 предметов контрастных по цвету на фоне 2-х драпировок (акварель)

Практическое занятие №11 Этюд натюрморта из 5-6 предметов, сближенных по цвету в теплой гамме на фоне 3-х драпировок (акварель)

Практическое занятие №12 Этюд несложного натюрморта из 5-6 предметов контрастных по цвету на фоне 2-х драпировок (гуашь, темпера)

Практическое занятие №14 Этюд натюрморта из предметов, различных по материальности (материал по выбору) (контрольная работа)

Практическое занятие №15 Разработка орнаментальной композиции по мотивам регионального художественного наследия с использованием метода модульности и комбинаторики (материалы живописи или графики, смешанная техника)

Практическое занятие №18 Этюд декоративного тематического натюрморта (стилизация и трансформация изображения). Условно-объемное изображение

IV. СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1) Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине «Основы рисунка и живописи в дизайне» для профессии 54.01.20 Графический дизайнер в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования и рабочей программой учебного курса.

2) В соответствии с ФГОС по дисциплине «Основы рисунка и живописи в дизайне» учебным планом предусмотрено 54 часа аудиторных занятий, в том числе 60 часов отведено на практические занятия.

3) Дидактической целью содержания практических занятий является формирование и развитие ОК 01. ПК 2.4.

4) В результате выполнения практических заданий студент должен:

уметь:

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;
 - выполнять эскизы проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики;
 - создавать целостную композицию на плоскости;
 - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм;
 - создавать цветовое единство;
 - принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации работы;
 - применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений;
 - иметь практический опыт в самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития профессии
 - реализовывать творческие идеи в макете;
 - выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта;
 - защищать разработанный дизайн-макет;
- знать:
- законы формообразования;
 - систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
 - преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
 - законы создания цветовой гармонии;
 - разнообразные изобразительные и технические приемы и средства дизайн-проектирования;
 - методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Наименование разделов и тем	Содержание лабораторных и практических работ	Объем, ак. ч
1	2	3
Раздел 1. Изображение объектов предметного мира материалами графики		22
Тема 1.1 Рисунок натюрморта	№1 Рисунок постановки из 3-4 гипсовых геометрических тел (светотеневой)	4
	№3 Светотеневой рисунок разноразмерного натюрморта из 5-6 предметов	6
	№5 Тональный рисунок натюрморта из 5 предметов быта различных по материалу (графитный карандаш)	6
	№7 Тональный рисунок тематического натюрморта из 5-6 предметов быта в 3 тона (материалы по выбору) (контрольная работа)	6
Раздел 2. Изображение объектов предметного мира материалами живописи		22
Тема 2.1. Живопись натюрморта	№8 Этюд натюрморта из 3-5 предметов контрастных по цвету на фоне 2-х драпировок (акварель)	4
	№11 Этюд натюрморта из 5-6 предметов, сближенных по цвету в теплой гамме на фоне 3-х драпировок (акварель)	6
	№12 Этюд несложного натюрморта из 5-6 предметов контрастных по цвету на фоне 2-х драпировок (гуашь, темпера)	6
	№14 Этюд натюрморта из предметов, различных по материалу (материал по выбору) (контрольная работа)	6
Раздел 3. Тематическая композиция (рисунок, живопись)		16
	№15 Разработка орнаментальной композиции по мотивам регионального художественного наследия с использованием метода модульности и комбинаторики (материалы живописи или графики, смешанная техника)	8
	№18 Этюд декоративного тематического натюрморта (стилизация и трансформация изображения). Условно-объемное изображение	8

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие №1 Рисунок постановки из 3-4 гипсовых геометрических тел (светотеневой)

Тема 1.1 Рисунок натюрморта

Цель: сформировать навыки построения геометрических тел в пространстве, освоить принципы передачи объема через светотень, развить умение анализировать форму и композицию, а также закрепить технику работы карандашом.

Теоретический материал:

1. Основы композиции:
 - Правила расположения объектов в формате (центр, баланс, ритм).
 - Понятие «золотого сечения» в построении натюрморта.
2. Перспектива:
 - Линейная и воздушная перспектива.
 - Построение базовых геометрических тел (куб, шар, цилиндр, конус).
3. Светотень:
 - Элементы светотени: блик, свет, полутень, тень, рефлекс.
 - Законы распределения света на объемных формах.
4. Техника штриховки:
 - Виды штриха (прямой, перекрестный, тональный).
 - Градация тона для передачи объема.
5. Материалы:
 - Использование карандашей разной твердости (Н, НВ, В).
 - Работа с ластиком-клячкой для создания рефлексов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие правила композиции нужно учитывать при расположении 3-4 объектов в листе?
2. Как определить направление света и распределение теней в постановке?
3. Чем отличается построение куба от построения шара?
4. Какие ошибки возникают при нарушении законов воздушной перспективы?
5. Как создать плавный переход от света к тени на цилиндре?

Задания:

1. Наброски (30 минут):
 - Выполнить 3-4 быстрых эскиза для поиска удачной композиции.
2. Построение (1 час):
 - Нарисовать конструктивную схему геометрических тел с учетом перспективы.
 - Проверить пропорции и взаимное расположение объектов.
3. Светотеневая проработка (1.5 часа):
 - Нанести основные тональные отношения (свет, тень, полутень).
 - Детализировать фактуру гипса, акцентировать контрасты.
4. Финальная доработка (1 час):
 - Усилить глубину теней, смягчить переходы, добавить рефлексы.
 - Проверить целостность композиции.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Подготовка:
 - Изучить постановку, выбрать ракурс.
 - Определить источник света и границы падающих теней.
2. Компонировка в листе:
 - Наметить размеры и пропорции объектов легкими линиями.
 - Соблюдать отступы от краев листа (не менее 3-4 см).

3. Построение:
 - Начать с ближнего к зрителю объекта.
 - Использовать вспомогательные линии (оси, диагонали).
4. Штриховка:
 - Работать от общего к частному: сначала крупные тени, затем детали.
 - Избегать «замученности» - сохранять свежесть штриха.
5. Анализ:
 - Сравнить рисунок с натурой, оценить тональный диапазон.
 - Использовать зеркало или фотоаппарат для проверки искажений.

Практическое занятие №3 Светотеневой рисунок разноуровневого натюрморта из 5-6 предметов

Тема 1.1 Рисунок натюрморта

Цель: развить навыки компоновки сложной композиции, освоить передачу светотени на разнородных предметах, научиться работать с контрастами форм и фактур, а также углубить понимание пространственной глубины в натюрморте.

Теоретический материал:

1. Композиция сложного натюрморта:
 - Принципы группировки предметов: контраст форм (округлые, угловатые), размеров, высот.
 - Создание смыслового центра через расположение и освещение.
2. Перспектива и пространство:
 - Передача глубины через линейную и воздушную перспективу (смягчение контуров, снижение контраста вдали).
 - Учет разницы уровней предметов (настольные, подвесные, лежащие).
3. Светотень на разных материалах:
 - Особенности отражения света на гладких (стекло, металл) и матовых (ткань, гипс) поверхностях.
 - Передача фактуры через штрих (например, прерывистый штрих для шероховатости).
4. Тональная гармония:
 - Работа с контрастами (светлое на темном, темное на светлом).
 - Сохранение единства тона при множестве объектов.
5. Работа с фоном:
 - Взаимодействие предметов с фоном (тени, рефлексy).
 - Использование фона для усиления пространственного эффекта.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как сбалансировать композицию из 5-6 предметов разной формы и размера?
2. Какие приемы помогут подчеркнуть глубину пространства в натюрморте?
3. Чем отличается передача света на стекле и матовой керамике?
4. Как избежать перегруженности тоном в сложной композиции?
5. Почему важно сохранять единство источника света в постановке?

Задания:

1. Эскизирование (1 час):
 - Создать 2-3 варианта композиции, экспериментируя с группировкой предметов и ракурсом.
2. Построение (1.5 часа):
 - Наметить пропорции всех предметов, их взаимное расположение и перспективу.
 - Выделить главный объект, подчинив ему второстепенные элементы.

3. Светотеневая проработка (2 часа):
 - Нанести базовые тональные отношения, учитывая материал каждого предмета.
 - Проработать градации от самого светлого участка до глубоких теней.
4. Детализация и синтез (1.5 часа):
 - Усилить контрасты в смысловом центре, смягчить переходы на периферии.
 - Добавить фактурные нюансы (блики на стекле, шероховатость дерева).

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Анализ постановки:
 - Определить источник света и его интенсивность.
 - Выявить доминирующие и подчиненные элементы композиции.
2. Компоновка в листе:
 - Использовать метод «видоискателя» (рамки) для выбора оптимального ракурса.
 - Оставить свободное пространство вокруг группы предметов для воздушности.
3. Поэтапное построение:
 - Начинать с крупных форм, постепенно переходя к деталям.
 - Сравнивать пропорции методом «относительных измерений» (на карандаш).
4. Работа с тоном:
 - Сначала задать общий тон фона, затем перейти к предметам.
 - Для гладких поверхностей использовать растушевку, для фактурных — штриховку.
5. Финализация:
 - Отойти от работы на 2-3 минуты для свежего взгляда.
 - Проверить целостность: все ли элементы подчинены единому замыслу.

Практическое занятие №5 Тональный рисунок натюрморта из 5 предметов быта различных по материальности (графитный карандаш)

Тема 1.1 Рисунок натюрморта

Цель: сформировать навыки передачи материальности предметов через тональные отношения, развить умение анализировать фактуры и текстуры, освоить техники штриховки для создания иллюзии различных материалов (стекло, металл, дерево, ткань, керамика).

Теоретический материал:

1. Особенности передачи материальности:
 - Стекло: прозрачность, блики, искажения фона, контрастные грани.
 - Металл: резкие блики, высокая отражательная способность, контраст света и тени.
 - Дерево: шероховатость, волокнистая текстура, мягкие переходы тона.
 - Ткань: складки, сложная игра светотени, плавные градации.
 - Керамика: матовость, мягкие рефлексy, равномерная тональная растяжка.
2. Тональный анализ:
 - Выделение ключевых тональных зон: свет, полутень, тень, рефлекс.
 - Создание контрастов для подчеркивания фактур (например, гладкое vs. шероховатое).
3. Техники работы графитным карандашом:
 - Штриховка (линейная, перекрестная, точечная) для разных поверхностей.
 - Растушёвка и использование ластика для создания бликов и смягчения переходов.
4. Композиционные нюансы:
 - Распределение предметов с учетом их визуального веса и текстуры.
 - Использование фона для усиления восприятия материальности.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как передать прозрачность стекла, используя только графитный карандаш?

2. Какие виды штриховки подойдут для изображения деревянной поверхности?
3. Почему при рисовании металла важно усиливать контраст между светом и тенью?
4. Как избежать «плоскости» при работе с матовой керамикой?
5. Какие ошибки возникают при неправильном тональном анализе складок ткани?

Задания:

1. Композиционный поиск (1 час):
 - Выполнить 2-3 эскиза, экспериментируя с расположением предметов и акцентами на разных фактурах.
2. Построение и линейный рисунок (1,5 часа):
 - Наметить пропорции, перспективу и взаимное расположение предметов.
 - Указать зоны основных светотеневых переходов.
3. Тональная проработка (2,5 часа):
 - Начать с фона, задав общий тон работы.
 - Поэтапно проработать каждый предмет, учитывая его материал:
 - Металл: резкие блики, глубокие тени.
 - Стекло: искажения фона, тонкие контуры.
 - Дерево: штриховка вдоль волокон.
 - Ткань: мягкая растушёвка складок.
 - Керамика: плавные тональные переходы.
4. Детализация и синтез (1 час):
 - Усилить контрасты в ключевых зонах (смысловый центр).
 - Добавить фактурные нюансы (например, царапины на металле, узоры на ткани).
 - Проверить целостность композиции, смягчить или усилить отдельные участки.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Анализ натуры:
 - Определить источник света и его влияние на каждую поверхность.
 - Сравнить тональные различия между предметами (самый светлый/темный объект).
2. Этапность работы:
 - От общего к частному: начать с крупных форм, постепенно переходить к деталям.
 - Соблюдать последовательность: фон → крупные тени → средние тона → блики.
3. Работа с материалом:
 - Для металла: использовать карандаши высокой мягкости (4В-6В) для контрастов.
 - Для стекла: минимальная штриховка, акцент на контурах и бликах.
 - Для ткани: слоистая штриховка с растушёвкой.
4. Контроль качества:
 - Регулярно отходить от работы, чтобы оценить её со стороны.
 - Использовать зеркало или фотографию для выявления дисбаланса в тоне.

Практическое занятие №7 Тональный рисунок тематического натюрморта из 5-6 предметов быта в 3 тона (материалы по выбору) (контрольная работа)

Тема 1.1 Рисунок натюрморт

Цель: развить умение создавать выразительные композиции в ограниченной тональной гамме, научиться выделять форму и пространство через контрасты трех тонов, освоить техники работы с различными художественными материалами для передачи тематической идеи.

Теоретический материал:

1. Работа с ограниченной тональной палитрой:
 - Понятие «тональный ключ»: светлый, средний, темный.

- Принцип распределения тонов: акценты, баланс, создание глубины.
- Использование контраста для выделения смыслового центра.
- 2. Выбор материалов:
 - Особенности графитных карандашей, угля, сангины, сепии.
 - Сочетание материалов (например, уголь + белый мел для тональных акцентов).
- 3. Тематическая композиция:
 - Связь предметов с темой (например, «кухня», «осень», «путешествия»).
 - Символика предметов и их взаимодействие в рамках идеи.
- 4. Техники работы в 3 тона:
 - Упрощение сложных тональных градаций до трех основных уровней.
 - Создание иллюзии объема через минималистичную палитру.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как распределить три тона (светлый, средний, темный) для подчеркивания объема предметов?
2. Какие материалы лучше подходят для создания насыщенных темных тонов?
3. Почему важно сохранять баланс между тонами, избегая перегруженности?
4. Как связать предметы в композиции через тематическую идею?
5. Какие приемы помогут усилить контраст между фоном и объектами?

Задания:

1. Тематический анализ и эскизы (30 минут):
 - Выбрать тему (например, «Винтаж», «Научная лаборатория»).
 - Создать 2-3 эскиза, экспериментируя с группировкой предметов и тональным распределением.
2. Построение композиции (1,5 часа):
 - Наметить пропорции и перспективу предметов, выделить смысловой центр.
 - Указать зоны трех тонов: свет, полутон, тень.
3. Тональная проработка (2,5 часа):
 - Работать выбранными материалами (например, уголь + белый мел).
 - Нанести базовые тона, соблюдая принцип «от общего к частному».
 - Усилить контрасты в ключевых зонах, сохраняя единство гаммы.
4. Детализация и синтез (1,5 часа):
 - Добавить фактурные нюансы (штрихи, растушёвка) в рамках трех тонов.
 - Проработать фон, используя средний тон для связи предметов с пространством.
 - Проверить целостность композиции, скорректировать дисбаланс.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Подготовка:
 - Выбрать материалы, соответствующие задумке (например, сепия для теплой темы «Осень»).
 - Определить источник света и его влияние на тональное распределение.
2. Работа с тоном:
 - Начать с фона, задав средний тон.
 - Выделить темным тоном тени и акценты, светлым — блики и рефлексы.
 - Избегать смешения слишком большого количества материалов (фокус на чистоте тона).
3. Акценты и контрасты:
 - Использовать самый темный тон только в смысловом центре.
 - Смягчать переходы между тонами на второстепенных объектах.
4. Финализация:
 - Оценить работу на расстоянии, проверить читаемость трех тонов.
 - Зафиксировать рисунок фиксативом (при использовании сыпучих материалов).

Практическое занятие №8 Этюд натюрморта из 3-5 предметов контрастных по цвету на фоне 2-х драпировок (акварель)

Тема 2.1. Живопись натюрморта

Цель: освоить принципы работы с цветом в акварельной технике, научиться передавать контрастные цветовые отношения, взаимодействие предметов с фоном, а также развить навыки создания гармоничной композиции с учетом фактуры драпировок.

Теоретический материал:

1. Основы цветоведения:
 - Контрастные цветовые пары (дополнительные цвета: синий-оранжевый, красный-зеленый и т.д.).
 - Теплые и холодные оттенки: влияние на восприятие пространства.
 - Смешение цветов на бумаге и палитре (нюансы получения сложных тонов).
2. Техники акварели:
 - Лессировка (последовательное нанесение прозрачных слоев).
 - Работа «по-мокрому» для создания плавных переходов.
 - Сухая кисть для передачи фактуры (например, шероховатости).
3. Особенности драпировок:
 - Передача складок через игру света и тени.
 - Взаимодействие цвета драпировки с предметами (рефлексы, отражения).
4. Композиция в цвете:
 - Распределение цветовых акцентов для создания смыслового центра.
 - Баланс между насыщенными и приглушенными тонами.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как избежать «грязи» при смешивании контрастных цветов?
2. Какие приемы помогут передать объем предметов через цветовые переходы?
3. Почему важно сохранять белые участки бумаги в акварели?
4. Как взаимодействуют теплые и холодные оттенки в композиции?
5. Чем отличается работа с гладкой и фактурной поверхностями в акварели?

Задания:

1. Цветовые эскизы (30 минут):
 - Создать 2-3 миниатюрных этюда для поиска удачного цветового решения.
2. Композиционное построение (10 минут):
 - Наметить расположение предметов и драпировок, выделить главный объект.
 - Легкими линиями обозначить границы цветовых пятен.
3. Подмалевок (1.5 часа):
 - Нанести основные цветовые пятна, используя технику «по-мокрому».
 - Заложить общий тон фона и драпировок, сохраняя прозрачность.
4. Детализация (2 часа):
 - Усилить контрасты, проработать тени и рефлексы лессировками.
 - Добавить фактуру предметам (например, блики на стекле, узоры на ткани).
5. Завершение (30 минут):
 - Смягчить резкие переходы чистой водой.
 - Акцентировать светлые участки, используя ластик или сухую кисть.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Подготовка:
 - Смочить бумагу и закрепить её на планшете (для работы «по-мокрому»).
 - Определить источник света и его влияние на цвет предметов.
2. Работа с цветом:
 - Начинать с фона и драпировок, переходя к предметам.
 - Использовать крупные кисти для заливок, мелкие — для деталей.

3. Контроль влажности:

- Следить за степенью увлажнения бумаги, чтобы избежать неконтролируемых потеков.
- Слои наносить после высыхания предыдущих (для лессировки).

4. Акценты и контрасты:

- Самые насыщенные цвета использовать в смысловом центре.
- Тени писать холодными оттенками, свет — теплыми (или наоборот).

5. Финализация:

- Оценить работу на расстоянии 2-3 метра для проверки целостности.
- При необходимости усилить тени или добавить блики.

Практическое занятие №11 Этуд натюрморта из 5-6 предметов, сближенных по цвету в теплой гамме на фоне 3-х драпировок (акварель)

Тема 2.1. Живопись натюрморта

Цель: научиться создавать гармоничную композицию в теплой цветовой гамме, освоить передачу нюансов близких оттенков, развить навыки работы с многослойными фонами и драпировками, а также углубить понимание тональных переходов в ограниченной палитре.

Теоретический материал:

1. Работа с теплой гаммой:

- Основные цвета теплой палитры (охры, терракотовые, красные, желтые, коричневые).
- Создание глубины через вариации насыщенности и светлоты.
- Использование подтонов (например, добавление холодного оттенка в тени для контраста).

2. Нюансы сближенных цветов:

- Принципы смешивания цветов для получения сложных оттенков.
- Передача объема через градации тона, а не контраст.

3. Фон из трех драпировок:

- Взаимодействие драпировок между собой (переходы цвета, складки).
- Разделение планов: ближняя, средняя и дальняя драпировки.

4. Техники акварели для мягких переходов:

- Лессировка для накопления цвета.
- Работа «по-сухому» для контроля четкости форм.
- Использование сольеризации (высветление участков влажной кистью).

Вопросы для самоконтроля:

1. Как избежать «слипания» предметов в сближенной гамме?
2. Какие приемы помогут выделить смысловой центр в теплой палитре?
3. Почему важно варьировать насыщенность фоновых драпировок?
4. Как передать фактуру предметов (дерево, керамика) через ограниченную палитру?
5. Чем отличается работа с теплыми тенями от холодных?

Задания:

1. Цветовые эскизы (30 минут):

- Создать 2-3 мини-этюда для поиска баланса теплых оттенков.

2. Композиционное построение (30 минут):

- Наметить расположение предметов и драпировок, выделить планы (ближний, средний, дальний).

3. Подмалевки (2 часа):

- Заложить основные цветовые пятна, используя технику «по-мокрому».
- Прописать фон, задав тональные различия между драпировками.

4. Проработка деталей (2 часа):
 - Усилить объем предметов лессировками (тени, полутени).
 - Добавить текстуру (например, трещины на керамике, узоры на ткани).
5. Синтез и завершение (1 час):
 - Связать предметы с фоном через рефлексy и общие тона.
 - Высветлить блики ластиком или влажной кистью.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Подготовка:
 - Закрепить бумагу на планшете, подготовить палитру с теплыми пигментами.
 - Определить источник света и его влияние на цветовые рефлексy.
2. Работа с фоном:
 - Начать с дальних драпировок (самые светлые и размытые).
 - Перейти к среднему плану (полутона), затем к ближнему (насыщенные тени).
3. Нанесение основного тона:
 - Использовать крупные кисти для заливок, сохраняя прозрачность.
 - Избегать резких границ между предметами и фоном.
4. Детализация:
 - Мелкой кистью проработать контуры и фактуры.
 - Для теней добавлять холодные подтоны (например, ультрамарин в охру).
5. Финализация:
 - Проверить целостность: все элементы должны подчиняться теплой гамме.
 - При необходимости смягчить переходы чистой водой или усилить контрасты.

Практическое занятие №12 Этуд несложного натюрморта из 5-6 предметов контрастных по цвету на фоне 2-х драпировок (гуашь, темпера)

Тема 2.1. Живопись натюрморта

Цель: освоить технику работы с гуашью и темперой, научиться передавать контрастные цветовые отношения, развить навыки создания объемных форм через плотные слои краски, а также закрепить умение гармонично сочетать предметы и фон в композиции.

Теоретический материал:

1. Особенности материалов:
 - Гуашь: непрозрачность, возможность перекрытия слоев, матовая поверхность.
 - Темпера: быстрое высыхание, устойчивость к растрескиванию, насыщенность цвета.
 - Смешивание техник: использование гуаши для фона, темперы для деталей.
2. Работа с контрастными цветами:
 - Дополнительные цвета (например, синий-оранжевый) для усиления выразительности.
 - Создание глубины через контраст теплых и холодных оттенков.
3. Передача объема и фактуры:
 - Использование плотных мазков для подчеркивания формы.
 - Светотень: блики, полутона, тени, рефлексy в условиях непрозрачной краски.
4. Композиционные принципы:
 - Распределение контрастных акцентов для фокусировки внимания.
 - Взаимодействие предметов с драпировками через цвет и тон.

Вопросы для самоконтроля:

1. Чем отличается нанесение гуаши от темперы?
2. Как избежать «грязи» при смешивании контрастных цветов?
3. Какие кисти лучше использовать для детальной проработки в темпере?
4. Почему важно сохранять баланс между насыщенными и приглушенными тонами?

5. Как передать фактуру драпировок с помощью гуаши?

Задания:

1. Композиционное построение (1 час):
 - Наметить расположение предметов и драпировок, выделить главный объект.
 - Легкими линиями обозначить зоны контрастов.
2. Подмалевок (2 часа):
 - Заложить основные цветовые пятна гуашью (фон и крупные формы).
 - Начать с темных тонов, постепенно переходя к светлым.
3. Детализация (2 часа):
 - Проработать объем предметов темперой, используя плотные мазки.
 - Добавить фактуру (например, блики на стекле, узоры на ткани).
4. Завершение (1 час):
 - Усилить контрасты в смысловом центре.
 - Скорректировать ошибки, нанеся дополнительные слои гуаши.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Подготовка материалов:
 - Закрепить бумагу на планшете, подготовить палитру с основными цветами.
 - Отделить кисти для гуаши (плоские, синтетика) и темперы (тонкие, колонок).
2. Работа с фоном:
 - Использовать гуашь для создания ровного фона с градиентом (от темного к светлому).
 - Обозначить тени драпировок широкими мазками.
3. Нанесение основного тона предметов:
 - Гуашью задать базовые цвета, сохраняя контраст с фоном.
 - Темперой уточнить форму, добавить мелкие детали.
4. Светотеневая проработка:
 - Нанести блики белой темперой, тени — смесями с добавлением черного или контрастного цвета.
 - Для фактуры использовать сухую кисть или точечные мазки.
5. Финализация:
 - Оценить работу на расстоянии, проверить читаемость композиции.
 - При необходимости усилить цветовые акценты.

Практическое занятие №14 Этюд натюрморта из предметов, различных по материальности (материал по выбору) (контрольная работа)

Тема 2.1. Живопись натюрморта

Цель: научиться создавать гармоничную композицию в холодной цветовой гамме, освоить передачу нюансов близких оттенков, развить навыки работы с плотными материалами (гуашь, темпера) для передачи фактур, а также углубить понимание тональных и цветовых взаимодействий в ограниченной палитре.

Теоретический материал:

1. Холодная цветовая гамма:
 - Основные цвета: голубые, синие, фиолетовые, серые, холодные зеленые.
 - Создание глубины через вариации насыщенности и добавление теплых акцентов в тени.
 - Психологическое восприятие холодных оттенков (спокойствие, глубина, отстраненность).
2. Особенности материалов:
 - Гуашь: непрозрачность, возможность перекрытия слоев, работа от темного к светлому.
 - Темпера: яркость цвета, быстрое высыхание, сочетаемость с гуашью для детализации.

3. Работа с сближенными тонами:

- Смешивание цветов для получения сложных холодных оттенков (например, синий + серый).
- Передача объема через тональные переходы, а не цветовые контрасты.

4. Фактуры в холодной гамме:

- Гладкие поверхности (стекло, металл): резкие блики, контрастные тени.
- Матовые материалы (керамика, ткань): мягкие переходы, приглушенные рефлексy.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как избежать монотонности в композиции с близкими холодными оттенками?
2. Какие теплые подтоны можно добавить в тени для усиления глубины?
3. Чем отличается нанесение гуаши на темный фон от работы на светлом?
4. Как передать фактуру металла в холодной гамме?
5. Почему важно сохранять единство источника света в такой палитре?

Задания:

1. Цветовые эскизы (30 минут):
 - Выполнить 2-3 миниатюрных этюда для поиска баланса холодных оттенков.
2. Композиционное построение (30 минут):
 - Наметить расположение предметов, выделить смысловой центр.
 - Легкими линиями обозначить основные тональные зоны.
3. Подмалевок гуашью (2 часа):
 - Заложить фон и крупные цветовые пятна, используя темные холодные тона.
 - Начать с общего тона, постепенно вводя полутона.
4. Детализация темперой (2 часа):
 - Проработать объем предметов, добавляя светлые холодные оттенки.
 - Использовать мелкие кисти для фактур (например, блики на стекле, текстуру камня).
5. Синтез и завершение (1 час):
 - Связать предметы с фоном через рефлексy и общие тона.
 - Добавить теплые акценты в тени (например, охру или умбру) для контраста.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Подготовка:
 - Закрепить бумагу на планшете, подготовить палитру с холодными пигментами (ультрамарин, берлинская лазурь, белила, холодные серые).
 - Определить источник света и его влияние на распределение тонов.
2. Работа с фоном:
 - Использовать гуашь для создания фона с градиентом (например, от темно-синего к серо-голубому).
 - Обозначить тени широкими мазками, сохраняя холодную гамму.
3. Нанесение основного тона:
 - Гуашью прописать крупные формы предметов, избегая чистого белого (оставить его для финальных бликов).
 - Для теней использовать смеси с добавлением черного или фиолетового.
4. Детализация:
 - Темперой выделить светлые участки, используя холодные белила.
 - Для фактур:
 - Металл: резкие блики, контрастные тени.
 - Стекло: прозрачность через лессировку.
 - Ткань: мягкие переходы сухой кистью.
5. Финализация:
 - Оценить работу на расстоянии, проверить единство холодной гаммы.
 - Добавить теплые акценты в минимальном количестве (например, в тенях).

Практическое занятие №15 Разработка орнаментальной композиции по мотивам регионального художественного наследия с использованием метода модульности и комбинаторики (материалы живописи или графики, смешанная техника)

Цель: освоить методы модульности и комбинаторики для создания орнаментальных композиций, развить навыки проектирования повторяющихся элементов, научиться сочетать графические и живописные техники в рамках единого стиля.

Теоретический материал:

1. Основы орнаментального искусства:
 - Понятие модуля (базовый элемент орнамента: геометрический, растительный, абстрактный).
 - Комбинаторика в орнаменте: правила сочетания модулей (зеркальное отражение, поворот, масштабирование).
 - Типы орнаментов: линейный, сетчатый, раппортный.
2. Принципы построения орнамента:
 - Ритм, симметрия, баланс.
 - Цветовая гармония: контрастные и нюансные сочетания.
3. Связь с тематикой:
 - Выбор модуля, отражающего тему (например, «природа», «техника», «этника»).
 - Использование символики и стилизации.
4. Материалы и техники:
 - Графика: линии, штрихи, контраст черного/белого.
 - Живопись: акварель, гуашь, смешанные техники.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как создать модуль, соответствующий выбранной тематике?
2. Какие комбинаторные приемы помогут избежать монотонности орнамента?
3. Как сохранить единство стиля при использовании разных материалов?
4. Почему важно учитывать масштаб модуля при создании раппорта?
5. Какие цветовые схемы усиливают выразительность орнамента?

Задания:

1. Разработка модуля (1 час):
 - Создать 3-4 варианта базового модуля (графические наброски карандашом/тушью).
 - Выбрать один модуль для дальнейшей работы, стилизовав его под тему (например, «морская волна», «шестеренки»).
2. Комбинаторные эксперименты (3 часа):
 - Сгенерировать 5-6 вариантов орнамента, применяя разные методы комбинаторики (поворот, отражение, изменение масштаба).
 - Проработать эскизы в черно-белой графике.
3. Цветовое решение (3 часа):
 - Раскрасить 2-3 лучших варианта акварелью/гуашью, используя контрастную или нюансную палитру.
 - Экспериментировать с наложением текстур (например, сухая кисть, штампы).
4. Финальная композиция (1 час):
 - Создать итоговый орнамент в формате А3, совместив графику и живопись.
 - Добавить декоративные элементы, подчеркивающие тематику.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Анализ темы:
 - Выбрать тему (например, «космос», «ар-нуво», «традиционные узоры»).
 - Изучить исторические аналоги, выделив ключевые элементы.
2. Создание модуля:

- Начать с простых геометрических форм, постепенно усложняя.
- Учесть возможность трансформации модуля (разворот, дублирование).
- 3. Комбинаторика:
 - Использовать сетку для построения раппорта.
 - Поочередно применять методы:
 - Зеркальное отражение по вертикали/горизонтали.
 - Поворот на 45°, 90°, 180°.
 - Масштабирование (увеличение/уменьшение модуля).
- 4. Работа с цветом:
 - Для контрастных орнаментов: сочетание дополнительных цветов (синий-оранжевый).
 - Для нюансных: градации одного цвета с добавлением акцентов.
- 5. Интеграция материалов:
 - Сначала графически обозначить структуру орнамента (линер, карандаш).
 - Затем добавить цвет, сохраняя четкость линий.

Практическое занятие №18 Этюд декоративного тематического натюрморта (стилизация и трансформация изображения). Условно-объёмное изображение

Цель: развить навыки стилизации и трансформации реальных форм в декоративные элементы, научиться создавать выразительные композиции через упрощение, геометризацию и акцентирование ключевых характеристик предметов, а также освоить методы работы с цветом и фактурой в декоративной живописи.

Теоретический материал:

1. Стилизация и трансформация:
 - Упрощение форм: переход от реализма к геометрическим, абстрактным или орнаментальным элементам.
 - Акцентирование характерных деталей (например, удлинение линий, усиление контрастов).
 - Влияние художественных стилей (ар-деко, модерн, абстракционизм) на декоративный натюрморт.
2. Декоративная композиция:
 - Принципы ритма, симметрии, динамики.
 - Работа с негативным и позитивным пространством.
3. Цвет в декоративной живописи:
 - Использование локальных цветов (без полутонов).
 - Контрастные и нюансные сочетания для создания выразительности.
4. Фактура и узоры:
 - Добавление орнаментов, текстур, графических элементов.
 - Совмещение живописных и графических техник (линия + пятно).

Вопросы для самоконтроля:

1. Чем отличается декоративный натюрморт от реалистического?
2. Какие приемы помогут подчеркнуть тематику через стилизацию?
3. Как избежать перегруженности композиции при добавлении узоров?
4. Почему в декоративной живописи важно усиливать контрасты?
5. Как связать цветовую гамму с выбранной темой (например, «осень», «техника», «морская тематика»)?

Задания:

1. Анализ и наброски (1 час):
 - Выбрать тему (например, «ботаника», «ретро», «футуризм»).

- Создать 3-4 быстрых наброска натуры, выделяя ключевые формы и детали.
- 2. Стилизация объектов (3 часа):
 - Трансформировать предметы: геометризировать, упростить, добавить орнаменты.
 - Экспериментировать с пропорциями (удлинить, укоротить, изогнуть).
- 3. Цветовое решение (3 часа):
 - Раскрасить эскизы, используя локальные цвета и контрастные сочетания. Добавить фактуры (штрихи, точки, узоры) для усиления декоративности.
- 4. Финальная композиция (1 час):
 - Создать итоговый этюд в формате А3, объединив стилизованные объекты.
 - Сбалансировать композицию через ритм и цветовые акценты.

Порядок и методика выполнения заданий:

1. Выбор темы и объектов:
 - Подобрать предметы, соответствующие задумке (например, ваза с цветами для темы «ботаника»).
 - Изучить их форму, выделив главные элементы для стилизации.
2. Трансформация форм:
 - Упростить контуры, заменив сложные изгибы на геометрические фигуры.
 - Добавить декоративные элементы (полосы, спирали, растительные мотивы).
3. Работа с цветом:
 - Использовать гуашь или акрил для насыщенных локальных цветов.
 - Наложить узоры тонкой кистью или линером.
4. Композиционный баланс:
 - Проверить, что смысловой центр выделен цветом, размером или детализацией.
 - Убедиться, что элементы не «перегружают» лист.
5. Финализация:
 - Добавить контурные линии для подчеркивания форм.
 - Использовать коллаж или аппликацию для сложных фактур (опционально)

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основные печатные издания

1. Смекалов, И. В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методическое пособие для спо / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. - Саратов : Профобразование, 2020. - 101 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-4488-0644-5

2. Казарин, С. Н. Технический рисунок : практикум по дисциплине для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 «дизайн», профиль «графический дизайн» / С. Н. Казарин. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. - 52 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-8154-0554-7

Дополнительные источники

1. Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. - 63 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-7937-1616-1

2. Антипина, Д. О. Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты : учебное пособие / Д. О. Антипина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. - 91 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-7937-1459-4

3. Атавин, Ю. А. Предмет и пространство в учебном рисунке : специфика рисов. школ худож.-пром. профиля : [учеб. пособие] / Атавин Ю. А. ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. - М. : МГХПУ, 2004. - 250 с. : ил. ; 29 см. - Библиогр.: с. 197. - ISBN 5-87627-034-2

4. Белютин, Э. М. Начальные сведения о рисунке и живописи. - М. : Искусство, 1957. - 110с.

5. Болотова, Т. Ф. Предметная среда в рисунке дизайнера. Натюрморт и его графические интерпретации Электронный ресурс / Болотова Т. Ф., Ганзин В. Л., Севостьянова О. Н. : учебно-методическое пособие по дисциплине «академический рисунок». - Екатеринбург : УрГАХУ, 2019. - 128 с.

6. Виноградова, Н. В. Декоративная живопись Электронный ресурс / Виноградова Н. В. : электронное учебно-методическое пособие. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 74 с. - ISBN 978-5-8259-0839-7

7. Казарин, С. Н. Академический рисунок : учебное наглядное пособие / С.Н. Казарин ; Министерство культуры Российской Федерации ; Кемеровский государственный институт культуры ; Институт визуальных искусств ; Кафедра дизайна. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 142 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - ISBN 978-5-8154-0383-3

8. Казарина, Т. Ю. Композиция Электронный ресурс / Казарина Т. Ю. : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «дизайн», профиль «графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Кемерово : КемГИК, 2019. - 42с.

9. Камалова, Э. Р. Техника учебного и академического рисунка : практикум / Э. Р. Камалова, В. В. Хамматова, А. Ю. Миротворцева. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. - 96 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-7882-2644-6

10. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Начальные сведения Электронный ресурс / Кичигина А. Г., Гончарова Е. В. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 129 с. - ISBN 978-5-8149-2792-7

11. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Рисунок с натуры Электронный ресурс / Кичигина А. Г. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 109 с. - ISBN 978-5-8149-2793-4
12. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок Электронный ресурс : Учебное пособие / А. Н. Колосенцева. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-985-06-2277-8
13. Коробейников, В.Н. Академическая живопись Электронный ресурс : практикум / В.Н. Коробейников. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 60 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-8154-0386-4
14. Крючкова, К. К. Композиция в дизайне. Организация плоскости. Формирование знаков : учеб.-метод. пособие / К.К. Крючкова, Кн. 1. - Консомольск-на-Амуре : Жук, 2009. - 426 с. : ил. - Прил.: с. 346-420. - Библиогр.: с. 421-421
15. Ломакин, М. О. Академический рисунок : учебное пособие / М.О. Ломакин ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - 138 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - Библиогр.: с. 120-121. - ISBN 978-5-906697-27-1
16. Ломакин, М. О. Декоративный рисунок : учебное пособие / М.О. Ломакин ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - 65 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-906697-53-0
17. Ли, Н. Основы учебного академического рисунка : учебник / Николай Ли. - М. : ЭКСМО, 2009. - 480 с. : ил. - Гриф: Доп. МО. - Библиогр.: с. 477. - ISBN 978-5-699-25049-3
18. Мальгунова,, Н. А. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие / Н. А. Мальгунова, И. М. Иконикова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. - 92 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-7937-1565-2
19. Мамедов, М. А. Создание художественного образа в рисунке Электронный ресурс / Мамедов М. А. : методические рекомендации. - Екатеринбург : УрГАХУ, 2017. - 80 с.
20. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись : учебное пособие / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов. - Омск : Издательство ОмГПУ, 2015. - 150 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-8268-1964-7
21. Парамонов, А. Г. Введение в рисунок Электронный ресурс / Парамонов А. Г. : учебно-методическое пособие. - Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. - 78 с. - ISBN 978-5-88526-961-2
22. Пугач, В. А. Развитие творческого воображения студентов начальных курсов на занятиях живописью натюрморта Электронный ресурс : Монография / В. А. Пугач. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 152 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-9275-2443-6
23. Серов, П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие / П.Е. Серов ; науч. ред. В. Ф. Максимович - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - 109 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - Библиогр.: с. 68-70. - ISBN 978-5-906697-52-3
24. Смирнова, М. А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка : методическое пособие / М.А. Смирнова. - Екатеринбург : Архитектон, 2010. - 156 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0169-8
25. Устин, В. Б. Композиция в дизайне : методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / Устин В. Б. - 2-е изд., уточ. и доп. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 239 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 239. - ISBN 978-5-17-035856-4

26. Филатова, Н. Г. Линейно-конструктивный рисунок : учебное пособие / Н. Г. Филатова. - Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. - 116 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 2227-8397

27. Яманова, Р. Р. рисунок : учебное пособие / Р. Р. Яманова, С. А. Муртазина, А. И. Салимова. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. - 120 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-7882-2457-2

Основные электронные издания

1	ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru
2	ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
3	ЭБС «Biblio-online.ru» http://biblio-online.ru
4	http://elibrary.ru
5	http://diss.rsl.ru
6	http://www.prilib.ru
7	http://nbiks-nt.ru/
8	http://uisrussia.msu.ru
9	http://www.polpred.com
10	http://www.eapo.org/ru/
11	http://testcons.ru/
12	http://www.sciencedirect.com
13	https://rd.springer.com/
14	https://www.nature.com/
15	http://materials.springer.com/
16	https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp