

Министерство образования и науки Российской Федерации
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Кафедра основ архитектурного проектирования, рисунка, живописи и скульптуры

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ЖИВОПИСИ

Методические указания для студентов архитектурных специальностей

Волгоград 2011

Составитель А.Г. Карпенко

Критерии оценки практических и курсовых работ по живописи [Электронный ресурс] : методические указания для студентов архитектурных специальностей. Электронные текстовые данные (231 кБ) / М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, Каф. основ архит. проектирования, рисунка, живописи и скульптуры ; сост. А.Г. Карпенко. Волгоград : ВолГАСУ, 2011.

Учебное электронное издание комбинированного распространения:

1 CD-диск. Системные требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; 2-скоростной дискковод CD-ROM; Adobe Reader 6.0.

№ госрегистрации

Официальный сайт Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/>

Излагается краткое содержание учебного материала курса живописи, определены цели и задачи к каждому практическому заданию и курсовым работам. Разработана балльная система критериев оценки, даны краткие объяснения оцениваемых практических и курсовых работ, что позволит добиться максимально положительного результата по живописи как при аудиторных занятиях, так и при самостоятельной работе.

Для студентов специальностей 290100 «Архитектура», 290200 «Дизайн архитектурной среды», 291400 «Проектирование зданий», обучающихся по дисциплине «Живопись», и преподавателей.

УДК 378.091.26:7

Незаконное использование данного продукта запрещено.

План вып. учеб.-метод. док. 2011 г., поз. 6
Начальник РИО *О.Е. Горячева*
Зав. редакцией *М.Л. Песчаная*
Редактор *Р.В. Худаян*
Компьютерная правка и верстка *Ю.С. Андреева*

Подписано в свет 30.05.2011.
Гарнитура Таймс. Уч.-изд. л. 0,7. Объем данных 231 кБ.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»

Редакционно-издательский отдел
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1
<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru

Оглавление

1. Задания первого семестра первого курса	4
1.1. Критерии оценки практических заданий	5
1.2. Критерии оценки курсовой работы «Сложный натюрморт из различных предметов и драпировок»	5
2. Задания второго семестра первого курса	6
2.1. Критерии оценки практических заданий	7
2.2. Критерии оценки курсовой работы «Фрагмент экстерьера архитектурного сооружения»	8
3. Задания третьего семестра второго курса	8
3.1. Критерии оценки практических заданий	9
3.2. Критерии оценки курсовой работы «Интерьер с подчеркнуто организованным колоритом»	10
4. Задания четвертого семестра второго курса	11
4.1. Критерии оценки практических заданий	11
4.2. Критерии оценки курсовой работы «Изображение экстерьера с обобщенной формой»	11
Список рекомендуемой литературы	12

Задачами курса живописи является развитие у студентов художественно-образного восприятия действительности с ее тональным, цветовым и пластическим многообразием и единством; обучение умению воспроизводить действительность средствами живописи; подготовка и воспитание архитекторов, владеющих основами изобразительной грамоты, способных в своей дальнейшей работе успешно решать творческие задачи. Владение художественными средствами обеспечивает студентам возможность наиболее ярко выражать свои замыслы. Овладение мастерством живописи у архитектора должно завершиться развитием способности свободного представления проектируемого сооружения в голове и умением изображать его на листе бумаги с учетом колорита и освещения.

Практические и курсовые работы по живописи выполняются в аудитории или на пленэре под руководством ведущего преподавателя. Оцениваются эти работы по четырем основным критериям, выбираемым в зависимости от задач, поставленных в работе, — реалистической или декоративно-плоскостной — по 5-бальной системе.

1. Задания первого семестра первого курса

Задание 1. Натюрморт на тему «Светотональные отношения».

Цель: выработать у студента умение видеть и выдерживать светотональные отношения в живописи.

Задача: выявление объема предметов посредством светотени и решение общего тонового состояния.

Задание 2. Натюрморт на тему «Контрастное сочетание цветов».

Цель: передать объем предметов и их пространственное расположение, руководствуясь законами цветового контраста.

Задача: привести в гармонию контрастные цвета, теплые и холодные, светлые и темные, подчинить их цветовому и тональному строю.

Задание 3. Натюрморт на тему «Нюансное сочетание цветов».

Цель: привести в гармонию теплые и холодные, светлые и темные цвета и подчинить их цветовому и тональному строю.

Задача: передать тонкие различия тона и цвета, сравнивая цвета по их светлоте и теплохолодности.

Задание 4. Курсовая работа «Сложный натюрморт из различных предметов и драпировок». Эта работа является итогом всех предыдущих заданий. На выполнение курсовой работы отводится 12 часов. Материал для работы (акварель или гуашь) выбирается студентами.

Цель: овладеть элементами изобразительной грамоты — композицией, рисунком, тоном, цветом в их неразрывном единстве.

Задача: создание гармоничной по своему цветовому и тональному строю работы, в которой отдельные цвета и тона должны быть приведены к колористическому единству.

1.1. Критерии оценки практических заданий

Композиционное построение в формате листа. Оценивается в 1 балл, если выполнены эскизы, общая масса всей группы предметов размещена в формате листа с учетом равновесия, пропорциональности соотношения одного предмета к другому, выполнено перспективное построение.

Передача объема предметов с учетом теплостойкости. Оценивается в 2 балла, если выявлен объем формы каждого предмета, установлены светотональные и цветовые градации между бликом, светом, полутонем и тенью. Все подробности формы на теневой стороне подчинены тени, а на освещенной стороне — свету. Определена светотональная разница предметов между собой, т. е. найдено общее тоновое состояние. Решена светотональная разница горизонтальных и вертикальных плоскостей.

Решение общего колористического состояния. Оценивается в 1 балл, если найдены общие цветовые отношения между большими плоскостями, т. е. переданы основные соотношения цветов, найдены отношения светосилы и цветовых контрастов света и тени, определены по цветовому оттенку собственные тени, падающие тени и освещенные места, создано цветовое единство.

Решение воздушного пространства. Оценивается в 1 балл, если определены тональные и цветовые изменения первого и последующих планов изображения и найдена разница между ними, решены изменения цветовых контрастов при перспективном удалении планов, определена четкость в цвете и тоне переднего плана и обобщенность второго плана.

№ п/п	Задачи	Баллы											
1	Композиционное размещение изображаемого натюрморта в формате листа	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
2	Понимание гармонии светотональных и цветовых отношений	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	
3	Передача теплостойкости цветовой лепки объемной формы предметов	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	
4	Уровень понимания создания пространства цветовыми средствами	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
	Оценка	5	4			3			2				

1.2. Критерии оценки курсовой работы

«Сложный натюрморт из различных предметов и драпировок»

Композиционное размещение изображаемого натюрморта в формате листа. Оценивается в 1 балл, если выполнено не менее 3-х эскизов, найдена наиболее удачная композиция, общая масса всех групп предметов размещена в формате листа с учетом равновесия, пропорциональности соотношения одного предмета к другому. Перспективное построение.

Понимание гармонии светотональных и цветовых отношений. Оценивается в 2 балла, если установлен тональный и цветовой масштаб, в кото-

ром выдержаны светотональные и цветовые отношения живописного изображения, установлены самые темные, светлые и насыщенные тона, передано цветовое различие.

Передача теплохолодности цветовой лепки объемной формы предметов. Оценивается в 1 балл, если выявлена цветом объемная форма каждого предмета, установлены светотональные и цветовые градации между бликом, светом, полутонем и тенью, все подробности формы на теневой стороне подчинены тени, на освещенной стороне — свету.

Уровень понимания создания пространства цветовыми средствами. Оценивается в 1 балл, если в натюрморте выявлено влияние воздушной перспективы на предметы, которые расположены на различных расстояниях друг от друга.

№ п/п	Задачи	Баллы										
		1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	Композиционное размещение изображаемого натюрморта в формате листа	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
2	Понимание гармонии светотональных и цветовых отношений	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0
3	Передача теплохолодности цветовой лепки объемной формы предметов	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
4	Уровень понимания создания пространства цветовыми средствами	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
	Оценка	5		4			3				2	

2. Задания второго семестра первого курса

Задание 1. Натюрморт на тему «**Объемный характер изображения**». Постановка пишется локальными цветами предметов и драпировок.

Цель: научиться правильно видеть объемную форму предмета и уметь ее логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги.

Задача: выявление объемной формы и фактуры предметов. Сосредоточение внимания на трехмерности, локальности и пластичности изображаемых предметов.

Задание 2. Натюрморт на тему «**Ограниченная палитра**». Работа ведется земляными красками минерального происхождения.

Цель: научиться в ограниченном цветовом диапазоне писать цветовые отношения натурной постановки с колористическим богатством, создавая цветовую гармонию.

Задача: сохранение звучности цвета, повышение эффекта цветности приглушенных по своей природе земляных красок без ущерба цветового многообразия получаемого колорита.

Задание 3. Натюрморт на тему «**Спектральные краски**».

Цель: научиться создавать гармоничное цветовое единство ярко выраженных контрастных пятен.

Задача: обуздать цветовую стихию спектральных красок, которыми пишется натюрморт.

Задание 4. Курсовая работа «Фрагмент экстерьера архитектурного сооружения». Для выполнения этого задания выбирается наиболее своеобразное сооружение и архитектурная деталь в этом сооружении, ярче всего характеризующая архитектуру здания. Материал по выбору студента акварель или гуашь. На курсовую работу отводится 10 часов.

Цель: углубить знания из области перспективы, усвоить новые технические приемы живописного изображения, изучить колорит в условиях пленэра; развить у студента способность свободного представления проектируемого сооружения в голове и умение изображать на листе бумаги в определенном колорите и освещении.

Задача: изучение натуры, выявление цветового и пластического характера объекта.

2.1. Критерии оценки практических заданий

Композиционное построение в формате листа. Оценивается в 1 балл, если выполнены эскизы, общая масса всей группы предметов размещена в формате листа с учетом равновесия, пропорциональности соотношения одного предмета к другому, выполнено перспективное построение.

Передача объема предметов, соблюдая теплотолдность. Оценивается в 2 балла, если выявлен объем формы каждого предмета, установлены светотональные и цветовые градации между бликом, светом, полутонем и тенью, т.е. все подробности формы на теневой стороне подчинены тени, а на освещенной стороне — свету, определена светотональная разница предметов между собой, т.е. найдено общее тоновое состояние, решена светотональная разница горизонтальных и вертикальных плоскостей.

Решение общего колористического состояния. Оценивается в 1 балл, если найдены общие цветовые отношения между большими плоскостями, т. е. переданы основные соотношения цветов, найдены отношения светосилы и цветовых контрастов света и тени, определены по цветовому оттенку собственные тени, падающие тени и освещенные места, создано цветовое единство.

Решение воздушного пространства. Оценивается в 1 балл, если определены тональные и цветовые изменения первого и последующих планов изображения и найдена разница между ними, решены изменения цветовых контрастов при перспективном удалении планов, определена четкость в цвете и тоне переднего плана и обобщенность второго плана.

№ п/п	Задачи	Баллы											
		1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	Композиционное размещение изображаемого натюрморта в формате листа	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
2	Понимание гармонии светотональных и цветовых отношений	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	
3	Передача теплотолдности цветовой лепки объемной формы предметов	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	
4	Уровень понимания создания пространства цветовыми средствами	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
	Оценка	5	4				3				2		

2.2. Критерии оценки курсовой работы «Фрагмент экстерьера архитектурного сооружения»

Выбор объекта и композиционное построение в формате листа. Оценивается в 1 балл, если выбран объект для живописного изображения, выполнено не менее 3-х эскизов в цвете, линейное построение с учетом перспективы, соблюдены пропорции и масштабности.

Влияние окружающей среды на цветовую характеристику экстерьера. Оценивается в 2 балла, если показано умение разобраться в цвете собственных и падающих теней, рефлексов, влияние цвета неба на цвет теней, найдено их различие друг от друга, учтен цвет рефлексов, которые особенно заметны на воздухе под открытым небом в солнечный день, применен закон взаимодействия цветов — каждый цвет изменяется в зависимости от соседних цветов. Это явление имеет одинаковое значение и в закрытом и в открытом пространстве. Это один из основных законов для живописного изображения.

Влияние освещения на цветовую характеристику экстерьера. Оценивается в 1 балл, если определены теплородности света и тени, показано влияние солнца на цвет освещенной поверхности и неба — на теньевые поверхности. Чередование теплых и холодных оттенков в свету и тени является одним из основных качеств живописного изображения.

Решение свето-воздушной перспективы. Оценивается в 1 балл, если правильно показана воздушная перспектива, выразительность переднего плана — четкость в цвете и тоне, обобщенность второго плана — обусловленность цветов. Нельзя допускать, чтобы предметы дальнего плана выдвигались вперед, а близкие проваливались вглубь.

№ п/п	Задачи	Баллы											
		1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
1	Выбор объекта и композиционное построение в формате листа	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
2	Влияние окружающей среды на цветовую характеристику экстерьера	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	
3	Влияние освещения на цветовую характеристику экстерьера	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	
4	Решение свето-воздушной перспективы	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
	Оценка	5		4			3				2		

3. Задания третьего семестра второго курса

Задание 1. «Простой натюрморт с усложненными предметами быта».

Цель: вспомнить основы живописной грамоты, изученные на первом курсе.

Задача: показать умение владеть живописными средствами.

Задание 2. Натюрморт на тему «Плоскостной характер изображения».

Композиция натюрморта составляется студентами самостоятельно, натурная постановка служит лишь справкой для студентов.

Цель: изобразить в натюрморте иллюзию лежащих в одной плоскости трехмерных предметов без использования перспективы.

Задача: решить цветовую композицию с перемещением предметов, использованием обратной перспективы, пространственной цветовой обусловленности.

Задание 3. «Пространственный характер изображения».

Цель: умение использовать многоплановое перспективное построение в натюрморте.

Задача: решение планового расположения предметов, передача пространства.

Задание 4. Курсовая работа «Интерьер с подчеркнuto организованным колоритом».

Цель: изучение изменений тональных, цветовых окрасок и передача воздушной среды пространства; совершенствование знаний и навыков живописной грамоты, расширение композиционных понятий, чувство пропорций; совершенствование своего умения выявлять на плоскости глубину пространства, обогатить профессиональный опыт решения новых живописных задач.

Задача: более сознательно применять изменения тональных и цветовых контрастов планов интерьера, более энергично применять законы воздушной перспективы.

3.1. Критерии оценки практических заданий

Композиционное решение. Оценивается в 1 балл, если выполнены эскизы в цвете и композиция имеет ясность, лаконизм и выразительность в цвете, ритме, рисунке, решен творческий подход к заданию.

Организация цветового колористического строя. Оценивается в 2 балла, если найдены световые и цветовые гармоничные отношения, т. е. приведены цвета и тона к колористическому единству, выполнение носит декоративный характер, решена цветовая пропорциональность и уравновешенность, определена связь колорита с замыслом.

Умение разобрать методы стилизации и обобщения при изображении реальных предметов в декоративно-плоскостной композиции. Оценивается в 1 балл, если предметы имеют обобщение и условные приемы изображения, т. е. объем переведен в плоскостное изображение, а также решена ритмическая и фактурная организация листа как целого, найдено сопоставление различных по масштабам предметов, точно подобрано количество контрастирующих цветов.

Умение провести поиски ритмов цветовых пятен и организовать цветовой колористический строй работы. Оценивается в 1 балл, если найдено зрительное равновесие между цветами и достигнута цельность работы взаимодействием формы и пространства, определено количественное цветовое отношение между фоном и изображением, решена взаимосвязь между характером натуры и ее воплощением в живописи.

№ п/п	Задачи	Баллы										
		1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	Выбор объекта и композиционное построение в формате листа	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
2	Влияние окружающей среды на цветовую характеристику экстерьера	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0
3	Влияние освещения на цветовую характеристику экстерьера	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
4	Решение свето-воздушной перспективы	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
	Оценка	5	4				3				2	

3.2. Критерии оценки курсовой работы «Интерьер с подчеркнuto организованным колоритом»

Композиционное построение в формате листа. Оценивается в 1 балл, если выполнены эскизы, дающие возможность выбора лучшего композиционного решения для основной живописной работы, выявлены характерные особенности изображаемого интерьера, найдено соподчинение элементов внутреннего пространства друг с другом, построено найденное композиционное решение, соблюдены пропорции и перспективы, а также выгодно размещены не только формы, но и цветовые пятна.

Передача световой среды интерьера. Оценивается в 2 балла, если определены направления света, решены основные тональные и цветовые отношения, изображение интерьера построено по принципу логической последовательности: от светлого к темному, от сильного источника света к слабому.

Построение колорита. Оценивается в 1 балл, если найдены общие цветовые отношения между большими плоскостями, т. е. умение передать основные соотношения цветов, отношения светосилы и цветовых контрастов света и тени, определить по цветовому оттенку собственные тени, падающие тени и освещенные места, создано цветовое единство.

Умение разобрать плановую структуру изображаемого интерьера. Оценивается в 1 балл, если определены тональные изменения первого и последующих планов изображения и найдена разница между ними, прослеживаются изменения цветовых контрастов при перспективном удалении планов по закону воздушной перспективы.

№ п/п	Задачи	Баллы										
		1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	Композиционное построение в формате листа	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
2	Передача световой среды интерьера	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0
3	Построение колорита	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
4	Умение разобрать плановую структуру изображаемого интерьера	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
	Оценка	5	4				3				2	

4. Задания четвертого семестра второго курса

Задание 1. Натюрморт «Миниатюра». Размер работы 10×15 в формате листа.

Цель: уметь делать художественные эскизы для монументально-декоративной живописи и проектных эскизов на высоком профессиональном уровне, воспитать усидчивость и трудолюбие.

Задача: наибольшая законченность и яркость изображения. Работа выполняется внимательно, тщательно, должна привлекать гармоничностью цвета, четкостью рисунка.

Задание 2. «Эмоциональный характер изображения».

Цель: развитие колористического мышления в архитектурной профессии и творческого подхода.

Задача: выявление декоративного характера изображения, обобщенность форм, притягательность цветовых сочетаний изображаемых предметов, применение цветового контура.

Задание 3. «Образное содержание колорита».

Цель: совершенствование композиции, содержательной выразительности и творческого подхода к работе.

Задача: решение определенного смыслового содержания, установление пропорциональности состояния цветов, выражающих идею цветовой композиции.

Задание 4. Курсовая работа «Изображение экстерьера с обобщенной формой».

Цель: творчески осмысливая образ объекта, приблизить его к приемам архитектурного проектирования, научиться решать проблемы пространства, декоративности, образности цвета.

Задача: найти меру стилизации и обобщений изобразительного языка.

4.1. Критерии оценки практических заданий

Критерии оценки заданий 1, 2, 3 второго курса четвертого семестра приведены в п. 3.2.

4.2. Критерии оценки курсовой работы «Изображение экстерьера с обобщенной формой»

Эскиз. Композиционное построение. Оценивается в 1 балл, если работа начата с поиска объекта и выполнены эскизы, построение выполнено в формате листа с учетом перспективы и пропорций, найден масштаб экстерьера с окружающей средой.

Общее колористическое решение. Оценивается в 2 балла, если организован общий колористический строй, определена цветовая условность трактовки экстерьера.

Колористическое решение архитектуры с ландшафтом. Оценивается в 1 балл, если решены методы обобщения и стилизации изобразительного языка.

Цвето-воздушная перспектива. Оценивается в 1 балл, если выполнен принцип теплохолодности цветов в построении пространственной среды.

№ п/п	Задачи	Баллы										
		1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	Эскиз. Композиционное построение	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
2	Общее колористическое решение	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0
3	Колористическое решение архитектуры с ландшафтом	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
4	Цвето-воздушная перспектива	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
	Оценка	5		4				3				2

Список рекомендуемой литературы

1. *Алексеев, С.С.* О цвете и красках / С.С. Алексеев. М. : Искусство, 1964. 53 с.
2. *Беда, Г.В.* Живопись и ее изобразительные средства / Г.В. Беда. М. : Просвещение, 1977. 188 с.
3. *Беда, Г.В.* Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. М. : Просвещение, 1981. 239 с.
4. *Волков, Н.Н.* Цвет в живописи / Н.Н. Волков. М. : Искусство, 1985. 320 с.
5. *Горбенко, А.А.* Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. Киев : Будивзельник, 1991. 70 с.
6. *Кальнинг, А.К.* Акварельная живопись / А.К. Кальнинг. М. : Искусство, 1968. 75 с.