

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» июня 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08 Живопись и цветоведение

Учебный план: ФГОС 3++_2020-2021_29.03.04_ИПИ_ОО_ТХОМ.plx

Кафедра: **50** Технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль подготовки: Технология художественной обработки материалов
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Практ. занятия				
1	УП	17	17	57	3	Экзамен
	РПД	17	17	57	3	
Итого	УП	17	17	57	3	
	РПД	17	17	57	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

Старший преподаватель

Пономарева
Сергеевна

Ксения

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий

Жукова Любовь
Тимофеевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Жукова Любовь
Тимофеевна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области живописи и цветоведения – одних из основных процессов передачи и раскрытия образа окружающего мира, являющихся первым этапом в создании дизайнерской и художественно-промышленной продукции.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основы цветоведения и живописные закономерности.
- Раскрыть принципы тонально-живописных закономерностей при изображении формы предметов на плоскости.
- Продемонстрировать разнообразие живописных приемов и техник.
- Провести изучение разновидностей и особенностей красочных материалов.
- Развить способности в реализации программ производства художественно-промышленной продукции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Рисунок

Скульптура и лепка

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен участвовать в реализации современных технически совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и художественно-промышленных объектов
Знать: основы цветоведения, живописные закономерности, разновидности и особенности красочных материалов
Уметь: применять цветовые закономерности, использовать живописные средства, современные приемы и техники в художественной деятельности
Владеть: навыками анализа живописи, технико-технологических приемов (подмалевок, замалевок, лессировка и др.) для дальнейшей атрибуции изделия
ОПК-8: Способен использовать аналитические модели при расчете технологических параметров, параметров структуры, свойств художественных материалов и художественно-промышленных объектов
Знать: Художественные приемы и методики усиления эстетических параметров художественно-технического изделия
Уметь: проектировать художественные параметры промышленного изделия
Владеть: методами визуализации художественно-промышленного изделия, отображая конструктивные и декоративные особенности объекта

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля	
		Лек. (часы)	Пр. (часы)				
Раздел 1. Основы цветоведения: цветовая гамма, контрастные и сближенные цвета, цветовой круг, психология восприятия цвета,	1					КПр	
Тема 1. Цветовая гамма, контрастные и сближенные цвета. Практическое занятие: создание цветового круга.		2	2	2	ГД		
Тема 2. Психология восприятия цвета. Практическое занятие: живописный колорит в натюрморте.		2	2	2	ГД		
Раздел 2. Натюрморт в холодной и теплой цветовой гамме.						КПр	
Тема 3. Холодная цветовая гамма. Практическое задание: натюрморт в холодной цветовой гамме.		2	2	2	ГД		
Тема 4. Теплые цвета. Практическое занятие: натюрморт в теплой цветовой гамме.		2	2	2	ГД		
Раздел 3. Натюрморт в контрастной и сближенной цветовой гамме.						КПр	
Тема 5. Контрастные цвета. Практическое занятие: натюрморт с контрастными цветовыми отношениями.		2	2	2	ГД		
Тема 6. Сближенные цветовые решения. Практическое занятие: натюрморт со сближенными цветовыми отношениями.		2	2	2	ГД		
Раздел 4. Декоративно-живописный натюрморт: материалы, приемы и техники живописи.						КПр	
Тема 7. Живопись акварелью. Практическое занятие: декоративно-живописный натюрморт в акварельной технике.		2	2	2	ГД		
Тема 8. Гуашь, как материал для создания натюрморта. Практическое занятие: декоративно-живописный натюрморт в гуашевой технике.		3	3	3	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			17	17	17		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)			32,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине			66,5		41,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-2	Объясняет основные цветовые понятия, термины и законы живописи, технику и приемы работы цветом, свойства и технологические особенности различных видов красок.	Вопросы для устного собеседования
	Выполняет живописную композицию при помощи разнообразных видов красочных материалов и современных техник.	Практико-ориентированное задание
	Применяет и определяет на практике различные современные краски и живописные инструменты, приемы для получения законченного художественного изделия или его оценки.	Практико-ориентированное задание
ОПК-8	Учитывает свойства живописных материалов, технических приемов работы цветом, свойств и технологических особенностей различных видов красок при реализации художественно-промышленной продукции.	Тестирование
	Проектирует варианты использования цвета и разнообразных красок и применения различных техник, приемов и живописных закономерностей для передачи художественных особенностей изделий ДПИ и дизайна.	Практико-ориентированное задание
	Применяет широкий арсенал красящих материалов и живописных инструментов в художественно-проектной области и в реализации художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической ценностью	Практико-ориентированное задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	
4 (хорошо)	Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, устраняет их без помощи преподавателя.	
3 (удовлетворительно)	Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
-------	-----------------------

Семестр 1	
1	Каковы методы планирования программ индивидуального производства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической ценностью?
2	Какова основная цель творческого процесса?
3	Каковы способы реализации принципиальных живописных моментов в процессе художественного проектирования и промышленного изготовления изделий?
4	Какие живописные материалы применяют в художественном проектировании?
5	Что такое живопись и ее роль в ДПИ?
6	Какие выделяют виды и жанры в живописи? Примеры.
7	В чем состоит закон тепло-холодности в живописи?
8	Что относится к изобразительным средствам живописи?
9	Что такое тон и тональные закономерности?
10	Что понимается под композиционным центром в живописи?

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Что называется цветовым кругом?

а) способ представления цветов видимого спектра в условной форме, обозначающей различные цветовые модели;

б) расположение цветов видимого спектра в форме круга по определенной системе;

в) способ размещения цветов видимого спектра в форме круга, обозначающего различные цветовые системы.

2. Что такое колорит в живописи?

а) цветовая гармония в произведении живописи;

б) гармоничная цветовая организация живописного произведения;

в) цвето-тональная система организации произведения с гармоничным распределением и взаимопроникновением цветов.

3. Что такое «живопись» с точки зрения основных средств изображения?

а) цвет и свет, с помощью которых изображают форму предметов и пространство;

б) цвет, с помощью которого передается форма и окрашенность предметов;

в) цвет, взятый в тоне, с помощью которого изображаются форма предметов, их окрашенность и передается пространство.

4. Какая цветовая гамма называется теплой?

а) контрастная цветовая гамма, построенная на отношении красных и зеленых цветов;

б) сближенная цветовая гамма, построенная на отношении желтых и оранжевых цветов;

в) цветовая гамма, построенная на отношении теплых цветов: желтых, коричневых, красных и других (с теплыми оттенками).

5. Почему красный и зеленый цвет относятся к контрастным цветам?

а) потому что они при близком расположении уменьшают насыщенность друг друга;

б) потому что они при близком расположении усиливают насыщенность друг друга;

в) потому что они при близком расположении усиливают светлоту друг друга.

6. Какие цвета создают сближенные цветовые отношения?

а) цвета расположенные в любом сегменте цветового круга, составляющем его три четвертые части;

б) цвета расположенные в любом сегменте цветового круга, составляющем его половину;

в) цвета расположенные в любом сегменте цветового круга, составляющем его четвертую часть.

7. Чем отличается акварельная техника живописи?

а) матовостью живописной поверхности;

б) прозрачностью живописной поверхности;

в) пастозностью живописной поверхности.

8. Что характерно для декоративной живописи?

а) плоскостность, декоративность, фактура, текстура, орнаментация и т.д.;

б) объемность, пространство, материальность и т.д.;

в) объемность, материальность, декоративность, красочность.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. На листе форматом А2 необходимо графитными карандашами изобразить и скомпоновать натюрморт из 5–7 предметов быта (самовар, фарфоровая ваза, плетеная корзинка и др.) с драпировкам; красками (акварель, гуашь, акрил), цвето-тональными отношениями и живописными приемами передать форму, окрашенность и материальность предметов и драпировок, пространство и плановость; решить общую цветовую задачу холодной гаммы.

2. На листе форматом А2 необходимо графитными карандашами изобразить и скомпоновать натюрморт из 5–7 предметов быта (чайник, поднос, керамический кувшин и др.) с драпировкам; красками (акварель, гуашь, акрил), цвето-тональными отношениями и живописными приемами передать форму, окрашенность и материальность предметов и драпировок, пространство и плановость; решить задачу общей цветовой теплой гаммы.

3. На листе (формат А3) необходимо графитными карандашами изобразить шесть квадратов (10Х10 см), в центре которых разместить еще квадраты (5х5 см) и (2,5 см); красками (акварель, гуашь) закрасить фон квадратов (10х10 см) одним цветом (красный, зеленый, синий, фиолетовый, черным); фон квадратов (5х5 см) закрасить цветами, являющимися дополнительными к цветам квадратов (10х10 см); в двух квадратах (10х10 см) с черным и красным фонами квадраты (5х5 см) закрасить синим и красным цветом; фон всех квадратов (2,5х2,5 см) закрасить цветами квадратов (10х10 см); по окончании работы необходимо провести анализ визуальных цветовых эффектов.

4. На листе форматом А3 необходимо изобразить графитными карандашами и красками (акварель, гуашь) цветовой круг (радиус 20 см) из шести сегментов; провести анализ расположения контрастных и сближенных цветовых отношений.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводятся в форме устного собеседования, тестирования и просмотра практических работ членами комиссии, состоящей из преподавателей кафедры. Работы обучающегося оцениваются при коллективном обсуждении членами комиссии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Алгазина Н. В.	Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2015	http://www.iprbookshop.ru/32799.html
Коробейников В. Н., Ткаченко А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66337.html
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017822
Штаничева Н. С., Денисенко В. И.	Живопись	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60022.html
Коробейников В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2014	http://www.iprbookshop.ru/55218.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- 1) Русский музей [Электронный ресурс]. URL:<http://rusmuseum.ru/>;
- 2) Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL:www.hrrmitagemuseum.org;
- 3) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. URL:www.nimah.ru.
- 4) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. URL:spbsh.ru;

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска