

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08

Живопись и цветоведение

Учебный план: 2024-2025 29.03.04 ИПИ ТХОМ ЗАО №1-3-16.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: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	4	16	79	9	3	Экзамен
	РПД	4	16	79	9	3	
Итого	УП	4	16	79	9	3	
	РПД	4	16	79	9	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 Минобрнауки России от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

кандидат технических наук, Доцент

Дудник
Григорьевна

Марина

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:

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 ювелирных изделий

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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Основы цветоведения: цветовая гамма, контрастные и сближенные цвета, цветовой круг, психология восприятия цвета, живописный колорит.	2				
Тема 1. Цветовая гамма, контрастные и сближенные цвета. Практическое занятие: создание цветового круга.		0,5	2	6	ГД
Тема 2. Психология восприятия цвета. Практическое занятие: живописный колорит в натюрморте.		0,5	2	6	ГД
Раздел 2. Натюрморт в холодной и теплой цветовой гамме.					
Тема 3. Холодная цветовая гамма. Практическое задание: натюрморт в холодной цветовой гамме.		0,5	2	6	ГД
Тема 4. Теплые цвета. Практическое занятие: натюрморт в теплой цветовой гамме.		0,5	2	12	ГД
Раздел 3. Натюрморт в контрастной и сближенной цветовой гамме.					
Тема 5. Контрастные цвета. Практическое занятие: натюрморт с контрастными цветовыми отношениями.		0,5	2	8	ГД
Тема 6. Сближенные цветовые решения. Практическое занятие: натюрморт со сближенными цветовыми отношениями.		0,5	2	8	ГД
Раздел 4. Декоративно-живописный натюрморт: материалы, приемы и техники живописи.					
Тема 7. Декоративная живопись. Практическое занятие: декоративно-живописный натюрморт, стилизация формы, декоративная сегментация поверхности бытовых предметов.		0,5	2	16	ГД
Тема 8. Декоративная живопись. Практическое занятие: сложный декоративно-живописный натюрморт в коллажной технике, либо с использованием преобразований формы, метаморфозы.		0,5	2	17	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	16	79	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)			2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине			22,5	85,5	

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 завершенного 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

Курс 2

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, пространственность, материальность и т.д.;
 - в) объемность, материальность, декоративность, красочность.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. На листе формате 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 формате 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 формате 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 проводится 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				
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110049.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Науменко, О. М.	Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи	Москва: Издательский Дом МИСиС	2020	http://www.iprbookshop.ru/106735.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110042.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от древности до эпохи Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110043.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110044.html
Бенуа, А.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110041.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