

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе

_____ А.Е. Рудин

«04» _____ 04 _____ 2023г.

Рабочая программа дисциплины

ОП. 05

Живопись с основами цветоведения

Учебный план: 22-02/1/16 ДПС

Код, наименование специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), Дизайн пространственной среды

Квалификация выпускника дизайнер

Уровень образования: Среднее профессиональное образование

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Составляющие учебного процесса		Очное обучение	Заочное обучение
Виды учебных занятий и самостоятельная работа обучающихся (часы)	Трудоемкость учебной дисциплины	246	
	Из них аудиторной нагрузки	214	
	Лекции, уроки		
	Практические занятия	214	
	Консультации		
	Промежуточная аттестация		
	Курсовой проект (работа)		
	Самостоятельная работа	32	
Формы промежуточной аттестации по семестрам (номер семестра)	Экзамен		
	Зачет	3	
	Контрольная работа	4,5,7	
	Курсовой проект (работа)	6	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности **54.02.01 Дизайн (по отраслям)**, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от **05.05.2022 г. № 308 (ред. от 01.09.2022)**

Составитель(и): Хисамутдинова Э.Л.
(Ф.И.О., подпись)

Председатель цикловой
комиссии: Хисамутдинова Э.Л.
(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНИЕ:

Директор колледжа,
реализующего
образовательную программу: Корабельникова М.А.
(Ф.И.О., подпись)

Методический отдел: Ястребова С.А.
(Ф.И.О. сотрудника отдела, подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «Живопись с основами цветоведения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 «Живопись с основами цветоведения» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 1.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05	Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.	- знание основных свойств цвета - теоретические основы работы с цветом - особенности психологии восприятия цвета и его символики; - теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; - различные виды техники живописи -технически грамотное выполнение упражнения по теории цветоведения; - составление хроматических цветовых рядов; - распознавание и составление светлотных и хроматических контрастов - анализирование и передача цветового состояния природы в творческой работе; - выполнение живописных этюдов с использованием различных техник живописи.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Живопись с основами цветоведения»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы	
Тема 1. Основы цветоведения	Содержание учебного материала	62	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05	
	Теория света и цвета. Природа и основные свойства цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон; светлота; насыщенность. Контрасты цветов и их виды (последовательный, одновременный, пограничный). Пространственные свойства цвета. Классификация цветовых гармоний. Теоретические принципы гармонизации цветов в композициях.			
	В том числе, практических занятий.			46
	<u>Практическое занятие № 1.</u> «Цветовой круг» (по И.Иттену) формат А3 (акварель или гуашь на выбор преподавателя)			4
	<u>Практическое занятие № 2</u> Основные характеристики цвета. Понятие тоновой шкалы. Построение ахроматического и хроматического рядов из 10 блоков (два цвета, взятых за основу и 8 тонов). Формат А3.			4
	<u>Практическое занятие № 3</u> Основные характеристики цвета. Цвето-тоновая растяжка. Выполнить растяжку всех цветов третьего порядка из 12 – и ступенчатого круга, используя разбеливание и зачернение каждого цвета. Формат А3.			4
	Текущий контроль – просмотр работ			
	<u>Практическое занятие №4</u> Контраст. Выполнить формальную композицию с использованием определенных контрастов: 1. Контраст дополнительных цветов 2. Ахроматический контраст 3. Контраст основных цветов 4. Контраст теплого и холодного 5. Симультанный контраст 6. Светотеневой контраст			10
	<u>Практическое занятие № 5</u> Цветовая гармония. Принципы построения гармонии. Выполнить формальную композицию с использованием цветов разной насыщенности и светлоты (по схемам цветового круга. 1. Контрастная 2. Родственно-контрастная 3. Родственная 4. Основная 5. Составная 6. Монохромная			8
<u>Практическое занятие № 6</u> Колорит. Выполнение одного и того же изображения (пейзаж) в различных колоритах.	4			

	Формат А3.		
	<u>Практическое занятие №7</u> «Натюрморт из бытовых предметов 3-4шт. в теплом колорите» Формат А3	6	
	<u>Практическое занятие № 8</u> «Натюрморт из бытовых предметов 3-4 шт. в холодном колорите». Формат А3	6	
	Самостоятельная работа обучающихся Упражнения по теме 1. Выполнение эскизов по следующим заданиям на контраст и гармонию.	16	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – дифференцированный зачет (просмотр работ)		2	
Всего за семестр		64	
Тема 2.	Содержание учебного материала		
Натюрморт из бытовых предметов.	Натюрморт в определенной цветовой гамме. Изучение различных приемов в акварельной и гуашевой технике.	36	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05
	В том числе, практических занятий	32	
	<u>Практическое занятие №9</u> Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне. Гризайль. Формат А3 (гуашь или акварель на выбор преподавателя)	6	
	<u>Практическое занятие №10</u> Выполнение предыдущей постановки (№9) с поиском живописных отношений при искусственном освещении. Полная палитра. Формат А3. Текущий контроль – просмотр работ	6	
	<u>Практическое занятие №11</u> Краткосрочные этюды драпировки (на горизонтальной и вертикальной поверхности) Формат А3	4	
	<u>Практическое занятие №12</u> Натюрморт из бытовых предметов и геометрических тел с выявлением рефлексов. Формат А2	6	
	<u>Практическое занятие №13</u> Классический этюд контрастного натюрморта из бытовых предметов 4-5 шт. при искусственном освещении. Формат А2	8	
	Самостоятельная работа обучающихся Упражнение по теме 2 Краткосрочные этюды драпировок.	4	
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (контрольная работа)	2	
	Всего в семестре	36	
Тема 3	Содержание учебного материала		
Изучение гуашевой техники в тематических постановках.	Режиссура освещения. Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения живописи. Написание предметов стекло, металл и др.	44	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05
	В том числе, практических занятий.	40	
	<u>Практическое занятие №14</u> Декоративный натюрморт в стиле витраж. Формат А2 (гуашь)	10	
	<u>Практическое занятие №15</u> Натюрморт из предметов стеклянного мира при искусственном освещении. Формат А2. Текущий контроль – просмотр работ	10	
	<u>Практическое занятие №16</u> Тематический натюрморт с применением металлических предметов при искусственном освещении. Формат А2	10	

	<p><u>Практическое занятие №17</u> Тематический натюрморт в интерьере с архитектурным элементом (со слепком или с головой) Формат А2</p>	10	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся по теме 3: Краткосрочные этюды стеклянных и металлических предметов.</p>	2	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ контрольный просмотр работ		2	
Всего в семестре		44	
Тема 4. Стили в искусстве и в живописи.	Содержание учебного материала	52	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05
	Понятие стиля в искусстве и в живописи. Декоративность, как прием художественно-образного мышления. Анализ использования принципов декоративности в произведениях различных жанров.		
	В том числе, практических занятий.	50	
	Практическое занятие №18 Краткосрочные этюды фигуры человека. Формат А2 (акварель)	6	
	Практическое занятие №19 Краткосрочные этюды кисти и стопы человека. Формат А2	8	
	Практическое занятие №20 Этюд классического натюрморта с гипсовой головой. Формат А2.	10	
	Практическое занятие №21 Сложный многоуровневый натюрморт. Формат А2	10	
<p>Курсовая работа. Выполнение декоративного натюрморта в манере выбранного художника.</p> <p>Самостоятельная учебная деятельность обучающегося – исследование манеры выбранного художника, выполнение набросков, этюдов, оформление пояснительной записки</p> <p>Курсовая работа - первая научно-практическая работа обучающихся. Выполнение курсовой работы по дисциплине "Живопись с основами цветоведения" является обязательным для обучающихся и проводится с целью:</p> <ul style="list-style-type: none"> – развития воображения, – развития творческого потенциала обучающихся, – умения сочинять живописную композицию, – закрепления знаний по цветоведению, – умения составлять цветовую гармонию, – развития навыков работы с художественными материалами, – умения передавать цветом и тоном объем и пространство натюрморта, – овладения приемами самостоятельной познавательной деятельности, – закрепления теоретических знаний, способствующих формулированию суждений и выводов, – умения организовывать последовательность этапов выполнения творческой работы, развития ответственности, организованности и инициативности. <p>Тематика курсовой работы (проекта) Предлагаются имена следующих художников: Павел Филонов, Михаил Врубель, Леон Бакст, Наталия Гончарова, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Синьяк, Жорж Сёра, Пабло</p>		12	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05

Пикассо и другие по выбору.			
Промежуточная аттестация (Защита курсовой работы)		4	
	Самостоятельная работа обучающихся по теме 4. Краткосрочные этюды с фигуры человека.	2	
Всего в семестре		52	
Тема 5 Изображение человека	Содержание учебного материала.	50	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05
	Моделирование тоном , цветом головы, фигуры человека.		
	В том числе, практических занятий.	42	
	Практическое занятие № 22 Этюд гипсовой фигуры в интерьере. Живописное решение гипса на фоне драпировок, стен помещения. Формат А2	10	
	Практическое занятие № 23 Краткосрочные этюды головы человека. Формат А2	6	
	Практическое занятие № 24 Изображение сидящей фигуры человека в интерьере. Формат А2	10	
	Практическое занятие №25 Декоративный портрет (автопортрет) Формат А2	12	
	Самостоятельная работа обучающихся. Завершение работы над темой	8	
Промежуточная аттестация (контрольная работа) – просмотр работ		4	
Всего в семестре		50	
ВСЕГО		246	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет

Мастерская рисунка и живописи, оснащенная оборудованием:

стол, стул преподавателя;

доска, шкафы, компьютер с программным обеспечением Microsoft Windows 10 Pro; Office Standart 2016; проектор, экран,

подиум (для натюрморта),

стул (по кол-ву обучающихся в группе);

мольберты (по кол-ву обучающихся в группе), ящики для красок, планшеты;

натюрмортный фонд;

художественные материалы (карандаши, уголь, соус, сепия, сангина, пастели, ластик, кисти, бумага, картон и т.п.);

графические материалы (линеры, маркеры, ручки капиллярные, перья, тушь, чернила и т.п.); инструменты и аксессуары (палитра, подрамник); дидактические материалы; папки (для работ студентов)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Учебная литература

а) основная учебная литература

1. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 442 с. — (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474840>

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94865.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная учебная литература

1. Живопись. Особенности решения композиционного пространства при использовании декоративных цветовых решений в работе с живой моделью. [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Полозова А. И., Белая А. В., Гамаюнов П. П. — СПб.: СПбГУПТД, 2019.— 22 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019373, по паролю.

2. Живопись и цветоведение [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Кузьмина И. Б. — СПб.: СПбГУПТД, 2017.— 24 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017822, по паролю.

в) учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Живопись и цветоведение. Цветоведение. Цветовые контрасты [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Кудряшова Е. С. — СПб.: СПбГУПТД, 2018.— 21 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018340, по паролю.

2. Живопись. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Малютина Е.Н. — СПб.: СПбГУПТД, 2018.— 26 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201878, по паролю.

3.2.2. Электронные ресурсы

1. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru>

2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL:

<http://publish.sutd.ru>

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL:

<http://www.iprbookshop.ru>

4. Сайт Русского музея: <https://rusmuseum.ru/>

5. Портал «Российская электронная школа»: <https://resh.edu.ru/>

6. Интернет-издание Профобразование: <http://проф-обр.рф>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: природу и основные свойства цвета; теоретические основы работы с цветом; особенности психологии восприятия цвета и его символику; теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи	Обучающийся демонстрирует в ходе практических занятий знания о природе и основных свойствах цвета, теоретических основах работы с цветом, особенностях психологии восприятия цвета и его символики; теоретических принципах гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи. Этот объем знаний, демонстрируемый обучающимся и проверенный экспертами, соответствует оценке « отлично ». Если не все знания освоены обучающимся в равной степени, ставится оценка « хорошо ».	Оценка результатов выполнения практической работы: Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы, самостоятельной работы обучающегося, при выполнении контрольной работы обучающимся. Экспертный просмотр работ и оценка защиты курсовой работы обучающимся

	Соответственно, не усвоенные обучающимся знания, выявленные при проверке экспертами, заслуживают оценку « удовлетворительно » или « неудовлетворительно » при объективной оценке экспертов.	
<p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:</p> <p>технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; составлять хроматические цветовые ряды; распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; анализировать цветовое состояние природы или композиции; анализировать и передавать цветовое состояние природы в творческой работе; выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи</p>	<p>Характеристики обучающийся технически грамотно выполняет упражнения по теории цветоведения; составляет хроматические цветовые ряды; распознаёт и составляет светлотные и хроматические контрасты; анализирует цветовое состояние природы или композиции; анализирует и передаёт цветовое состояние природы в творческой работе; выполняет живописные этюды использованием различных техник живописи</p> <p>Этот объем умений, демонстрируемый обучающимся и проверенный экспертами, соответствует оценке «отлично». Если не все умения освоены обучающимся в равной степени, ставится оценка «хорошо». Соответственно, не усвоенные обучающимся умения, выявленные при проверке экспертами, заслуживают оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» при объективной оценке экспертов.</p>	<p>Оценка результатов выполнения практической работы:</p> <p>Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы, самостоятельной работы обучающегося, при выполнении контрольной работы обучающимся. Экспертный просмотр работ и оценка защиты курсовой работы обучающимся.</p>