

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

ОП. 04

Живопись с основами цветоведения

Учебный план: 24-02/1/16

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

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	272	
	Из них аудиторной нагрузки	232	
	Лекции, уроки		
	Практические занятия	208	
	Консультации	24	
	Промежуточная аттестация		
	Курсовой проект (работа)		
Самостоятельная работа	40		
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 03.07.2024)**

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.04 «Живопись с основами цветоведения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 «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, 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	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; выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи	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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «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	26	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03
	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.		ОК 04
	В том числе, практических занятий.	26	
	<u>Практическое занятие № 1.</u> «Цветовой круг» (по И.Иттону) формат А3 (акварель или гуашь на выбор преподавателя)	2	
	<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. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	4	
	<u>Практическое занятие №3</u> Контраст. Выполнить формальную композицию с использованием определенных контрастов: 1. Контраст дополнительных цветов 2. Контраст основных цветов Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	4	
	<u>Практическое занятие № 4</u> Цветовая гармония. Принципы построения гармонии. Выполнить формальную композицию с использованием цветов разной насыщенности и светлоты (по схемам цветового круга). 1. Родственно-контрастная 2. Родственная Текущий контроль – просмотр работ	4	
	<u>Практическое занятие № 5</u> Колорит. Выполнение одного и того же изображения (пейзаж) в различных колоритах. Формат А3. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	4	
	<u>Практическое занятие №6</u> «Натюрморт из бытовых предметов 3 шт. в теплом колорите» - модульная живопись (обусловленный модуль) Формат А3 Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	4	
	<u>Практическое занятие № 7</u> «Натюрморт из бытовых предметов 3 шт. в холодном колорите»- модульная живопись (условный модуль). Формат А3	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Упражнения по теме 1. Выполнение эскизов по следующим заданиям на контраст и гармонию.	6	
	Консультация	2	
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – дифференцированный зачет (<i>просмотр работ</i>)	2	
	Всего за семестр	36	
Тема 2. Натюрморт из бытовых предметов.	Содержание учебного материала	34	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
	Натюрморт в определенной цветовой гамме. Изучение различных приемов в акварельной и гуашевой технике.		
	В том числе, практических занятий	34	
	<u>Практическое занятие №8</u> Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне. Гризайль. Формат А3 (гуашь или акварель на выбор преподавателя)	6	

	Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы		
	<u>Практическое занятие №9</u> Выполнение предыдущей постановки (№9) с поиском живописных отношений при искусственном освещении. Полная палитра. Формат А3 (гуашь или акварель на выбор преподавателя) Текущий контроль – просмотр работ	6	
	<u>Практическое занятие №10</u> Краткосрочные этюды драпировки (на горизонтальной и вертикальной поверхности) Формат А3 (гуашь или акварель на выбор преподавателя) Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	6	
	<u>Практическое занятие №11</u> Натюрморт из бытовых предметов и геометрических тел с выявлением рефлексов. Формат А3 (гуашь или акварель на выбор преподавателя) Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	8	
	<u>Практическое занятие №12</u> Классический этюд контрастного натюрморта из бытовых предметов 4-5 шт. при искусственном освещении. Формат А3 (гуашь или акварель на выбор преподавателя)	8	
Самостоятельная работа обучающихся Упражнение по теме 2. Краткосрочные этюды драпировок.		12	
Консультация		2	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - контрольный просмотр работ		2	
Всего в семестре		50	
Тема 3. Изучение гуашевой техники в тематических постановках.	Содержание учебного материала	40	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
	Режиссура освещения. Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения живописи. Написание предметов стекло, металл и др.		
	В том числе, практических занятий.	40	
	<u>Практическое занятие №13</u> Декоративный натюрморт в стиле витраж. Формат А2 (гуашь) Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	10	
	<u>Практическое занятие №14</u> Натюрморт из предметов стеклянного мира при искусственном освещении. Формат А2 (гуашь) Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	10	
	<u>Практическое занятие №15</u> Тематический натюрморт с применением металлических предметов при искусственном освещении. Формат А2 (гуашь) Текущий контроль – просмотр работ	10	
	<u>Практическое занятие №16</u> Тематический натюрморт в интерьере с архитектурным элементом (со слепком или с головой) Формат А2 (гуашь)	10	
Самостоятельная работа обучающихся по теме 3: Краткосрочные этюды стеклянных и металлических предметов.		2	
Консультация		2	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - контрольный просмотр работ		2	
Всего в семестре		46	

Тема 4. Стили в искусстве и в живописи	Содержание учебного материала	48	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
	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:	48	
	Практическое занятие №17 Краткосрочные этюды фигуры человека. Формат А2 (акварель) Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	6	
	Практическое занятие №18 Краткосрочные этюды кисти и стопы человека. Формат А2 Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	8	
	Практическое занятие №19 Этюд классического натюрморта с гипсовой головой. Формат А2. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	10	
	Практическое занятие №20 Сложный многоуровневый натюрморт. Формат А2 Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	10	
	Практическое занятие №21 Выполнение серии копий с произведений известных художников. Формат А4. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	6	
Практическое занятие №22 Этюд многоуровневого стилизованного натюрморта в манере известного художника.	8		
Курсовая работа (выполнение курсовой работы является обязательным)			ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
<p>Тема: Выполнение декоративного натюрморта в манере выбранного художника.</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:</p>			

Павел Филонов, Михаил Врубель, Леон Бакст, Наталия Гончарова, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Синьяк, Жорж Сёра, Пабло Пикассо и другие по выбору.			
Самостоятельная работа обучающихся Краткосрочные этюды с фигуры человека, исследование манеры выбранного художника, выполнение набросков, этюдов, оформление пояснительной записки, оформление пояснительной записки		18	
Консультация по выполнению курсовой работы (копирование работ выбранного художника, эскизирование, выполнение натюрморта в манере выбранного художника)		18	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – Защита курсовой работы		6	
Всего в семестре		90	
Тема 5 Изображение человека	Содержание учебного материала.	46	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
	Моделирование тоном, цветом головы, фигуры человека.		
	В том числе, практических занятий	46	
	Практическое занятие № 21 Этюд гипсовой фигуры в интерьере. Живописное решение гипса на фоне драпировок, стен помещения. Формат А2 Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	12	
	Практическое занятие № 22 Краткосрочные этюды головы человека. Формат А2 Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	10	
	Практическое занятие № 23 Изображение сидящей фигуры человека в интерьере. Формат А2 Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	12	
	Практическое занятие №24 Декоративный портрет (автопортрет) Формат А2 Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	12	
Самостоятельная работа обучающихся. Завершение работы над темой, оформление выставки		2	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - контрольный просмотр работ		2	
Всего в семестре		50	
ВСЕГО		272	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен:

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. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2022. — 268 с. — ISBN 978-985-895-082-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/134076.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная учебная литература

1. 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
2. Штаничева, Н. С. Живопись: учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва: Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110049.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

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/>

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	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» .	Оценка результатов выполнения практической работы: Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы, самостоятельной работы обучающегося, при контрольном просмотре работ. Экспертный просмотр работ и оценка защиты курсовой работы

<p>композициях; различные виды техники живописи;</p>	<p>Если не все знания освоены обучающимся в равной степени, ставится оценка «хорошо». Соответственно, не усвоенные обучающимся знания, выявленные при проверке экспертами, заслуживают оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» при объективной оценке экспертов.</p>	<p>обучающимся</p>
<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 цветное состояние природы или композиции; анализировать и передавать цветное состояние природы в творческой работе; выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи</p>	<p>Обучающийся технически грамотно выполняет упражнения по теории цветоведения; составляет хроматические цветовые ряды; распознаёт и составляет светлотные и хроматические контрасты; анализирует цветное состояние природы или композиции; анализирует и передаёт цветное 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».</p> <p>Если не все умения освоены обучающимся в равной степени, ставится оценка «хорошо».</p> <p>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: Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы, самостоятельной работы обучающегося. Экспертный просмотр работ и оценка защиты курсовой работы обучающимся.</p>