

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

(Наименование колледжа)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

ОП.04

Живопись с основами цветоведения

Учебный план: № 25-02-1-17

Код, наименование
специальности, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Веб-дизайн, Промышленная графика,
направленность 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	272	
	Из них аудиторной нагрузки	232	
	Лекции, уроки		
	Практические занятия	208	
	Консультации	24	
	Промежуточная аттестация		
	Курсовой проект (работа)		
Формы промежуточной аттестации по семестрам (номер семестра)	Самостоятельная работа	40	
	Экзамен		
	Зачет с оценкой	1	
	Контрольная работа	2,3,5	
	Курсовой проект (работа)	4	

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом
Минпросвещения России от **05.05.2022 N 308 (ред. от 03.07.2024)**

Составитель(и): Аксенова А.А.
(Ф.И.О.)

Председатель цикловой
комиссии: Аксенова А.А.
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНИЕ:

Директор колледжа: Леонов С.А.
(Ф.И.О.)

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

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части общепрофессионального цикла образовательной программы (ОП).

Дисциплина обеспечивает формирование профессиональных (ПК) компетенций.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося следующих компетенций на базе полученных знаний и умений

Код и формулировка ПК	Знания	Умения
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием)	основы цветоведения; живописные техники; приёмы акварельной живописной техники; оптическое смешение цвета, пуантилизм; техники работы гуашью	составлять таблицы смешения цветов ахроматической гаммы; выполнять зарисовки гуашью; создавать различные цветовые и декоративные композиции; выполнять монохромное исполнение натюрморта; использовать цветовое состояние натуры в творческой работе и выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Тематический план и содержание дисциплины:

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах
1	2	3
Раздел № 1. Цветоведение		
Тема 1. Основы цветоведения	Содержание учебного материала	32
	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	26
	Практическое занятие №1. Тема «Цветовой круг» (по И. Иттону) формат А3 (акварель или гуашь на выбор преподавателя)	2
	Практическое занятие №2. Тема Основные характеристики цвета. Цвето-тоновая растяжка. Формат А3	2
	Практическое занятие №3. Тема Контраст дополнительных цветов	2
	Практическое занятие №4. Тема Контраст. Ахроматический контраст, контраст основных цветов	2
	Практическое занятие №5. Тема Контраст теплого и холодного	2
	Практическое занятие №6. Тема Контраст симультанный	2
	Текущий контроль – просмотр работ	
	Практическое занятие №7. Тема Контраст светотеневой	2

	Практическое занятие №8. Тема Цветовая гармония. Принципы построения гармонии. Контрастная и родственно-контрастная цветовая гармония на примере орнамента	2
	Практическое занятие №9. Тема Цветовая гармония. Принципы построения гармонии. Родственная цветовая гармония на примере орнамента. Текущий контроль – просмотр работ	2
	Практическое занятие №10. Тема Цветовая гармония. Принципы построения гармонии. Основная цветовая гармония на примере орнамента	2
	Практическое занятие №11. Тема Цветовая гармония. Принципы построения гармонии. Составная цветовая гармония на примере орнамента	2
	Практическое занятие №12. Тема Цветовая гармония. Принципы построения гармонии. Монохромная цветовая гармония на примере орнамента	2
	Практическое занятие №13. Тема Колорит. Пейзаж в различных колоритах. Формат А3	2
	Самостоятельная работа обучающихся – выполнение этюдов бытовых предметов	6
	Консультации	2
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)		2
Всего в семестре:		36
Раздел № 2. Натюрморт		
Тема № 2. Натюрморт из бытовых предметов	Содержание учебного материала	46
	Натюрморт в определенной цветовой гамме. Изучение различных приемов в акварельной и гуашевой технике	
	В том числе, практических занятий	34
	Практическое занятие №14. Тема натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне. Гризайль. Формат А4 (гуашь или акварель на выбор преподавателя)	4
	Практическое занятие №15. Тема натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне. Гризайль. Завершение работы	2
	Практическое занятие №16. Тема выполнение предыдущей постановки с поиском живописных отношений при искусственном освещении. Полная палитра. Формат А	4
	Практическое занятие №17. Тема выполнение предыдущей постановки с поиском живописных отношений при искусственном освещении. Полная палитра. Формат А4. Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	2
	Практическое занятие №18. Практическое занятие. Тема краткосрочные этюды драпировки (на горизонтальной и вертикальной поверхности) Формат А3	2
	Практическое занятие №19. Тема краткосрочные этюды драпировки (на горизонтальной и вертикальной поверхности) Формат А3 Завершение работы	2
	Практическое занятие №20. Тема натюрморт из бытовых предметов и геометрических тел с выявлением рефлексов. Формат А3	4
	Практическое занятие №21. Тема натюрморт из бытовых предметов и геометрических тел с выявлением рефлексов. Формат А3. Продолжение работы	4
	Практическое занятие №22. Тема натюрморт из бытовых предметов и геометрических тел с выявлением рефлексов. Формат А3 Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	2
	Практическое занятие №23. Тема классический этюд контрастного натюрморта из бытовых предметов 4-5 шт. при искусственном освещении. Формат А3	4

	Практическое занятие №24. Тема классический этюд контрастного натюрморта из бытовых предметов 4-5 шт. при искусственном освещении. Формат А3. Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	4
	Самостоятельная работа обучающихся – выполнение этюдов бытовых предметов	12
Консультации		2
Промежуточная аттестация (контрольная работа)		2
Всего в семестре:		50
Тема № 3. Изучение гуашевой техники в тематических постановках	Содержание учебного материала	42
	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
	Практическое занятие №25. Тема декоративный натюрморт в стиле витраж. Формат А2 (гуашь)	4
	Практическое занятие №26. Тема декоративный натюрморт в стиле витраж. Формат А2 (гуашь). Продолжение работы	4
	Практическое занятие №27. Тема декоративный натюрморт в стиле витраж. Формат А2 (гуашь). Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	2
	Практическое занятие №28. Тема натюрморт из предметов стеклянного мира при искусственном освещении. Формат А2	4
	Практическое занятие №29. Тема натюрморт из предметов стеклянного мира при искусственном освещении. Формат А2. Продолжение работы	4
	Практическое занятие №30. Тема натюрморт из предметов стеклянного мира при искусственном освещении. Формат А2. Завершение работы	2
	Практическое занятие №31. Тема тематический натюрморт с применением металлических предметов при искусственном освещении. Формат А2	4
	Практическое занятие №32. Тема тематический натюрморт с применением металлических предметов при искусственном освещении. Формат А2. Продолжение работы	2
	Практическое занятие №33. Тема тематический натюрморт с применением металлических предметов при искусственном освещении. Формат А2. Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	2
	Практическое занятие №34. Тема тематический натюрморт в интерьере с архитектурным элементом (со слепком или с головой) Формат А2	4
	Практическое занятие №35. Тема тематический натюрморт в интерьере с архитектурным элементом (со слепком или с головой) Формат А2. Продолжение работы	4
	Практическое занятие №36. Тема тематический натюрморт в интерьере с архитектурным элементом (со слепком или с головой) Формат А2. Завершение работы	4
	Самостоятельная работа обучающихся – выполнение этюдов фигуры человека	2
Консультации		2
Промежуточная аттестация (контрольная работа)		2
Всего в семестре:		46
Раздел № 3. Стилизация		
Тема № 4. Стили в искусстве и в живописи	Содержание учебного материала	70
	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	52
	Практическое занятие №37. Тема сложный многоуровневый натюрморт. Формат А2	4
	Практическое занятие №38. Тема сложный многоуровневый натюрморт. Формат А2. Продолжение работы	4
	Практическое занятие №39. Тема сложный многоуровневый натюрморт. Формат А2. Продолжение работы Текущий контроль – просмотр работ	4
	Практическое занятие №40. Тема Стилизация сложного многоуровневого натюрморта в манере выбранного художника. Формат А2	4
	Практическое занятие №41. Тема Стилизация сложного многоуровневого натюрморта в манере выбранного художника. Формат А2. Продолжение работы	4
	Практическое занятие №42. Тема Стилизация сложного многоуровневого натюрморта в манере выбранного художника. Формат А2. Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	4
	Практическое занятие №43. Тема этюд классического натюрморта с гипсовой головой. Формат А2	4
	Практическое занятие №44. Тема этюд классического натюрморта с гипсовой головой. Формат А2. Продолжение работы	4
	Практическое занятие №45. Тема этюд классического натюрморта с гипсовой головой. Формат А2. Завершение работы	4
	Практическое занятие №46. Тема краткосрочные этюды кисти и стопы человека. Формат А2	4
	Практическое занятие №47. Тема краткосрочные этюды фигуры человека. Формат А2 (акварель)	4
	Практическое занятие №48. Тема краткосрочные этюды фигуры человека. Формат А2 (акварель). Продолжение работы	4
	Практическое занятие №49. Тема краткосрочные этюды фигуры человека. Формат А2 (акварель). Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	4
	Самостоятельная работа обучающихся - выполнение копий великих художников, этюдов фигуры человека	18
Консультации		18
Промежуточная аттестация (курсовой проект)		2
Всего в семестре:		90
Раздел № 4. Человек в живописи		
Тема № 5. Изображение человека	Содержание учебного материала	48
	Моделирование тоном, цветом головы, фигуры человека	
	В том числе, практических занятий	46
	Практическое занятие №50. Тема этюд гипсовой фигуры в интерьере. Живописное решение гипса на фоне драпировок, стен помещения. Формат А2	4
	Практическое занятие №51. Тема этюд гипсовой фигуры в интерьере. Живописное решение гипса на фоне драпировок, стен помещения. Формат А2. Продолжение работы	4
	Практическое занятие №52. Тема этюд гипсовой фигуры в интерьере. Живописное решение гипса на фоне драпировок, стен помещения. Формат А2. Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	4

Практическое занятие №53. Тема краткосрочные этюды головы человека. Формат А2	4
Практическое занятие №54. Тема краткосрочные этюды головы человека. Формат А2. Продолжение работы	4
Практическое занятие №55. Тема краткосрочные этюды головы человека. Формат А2. Завершение работы	2
Практическое занятие №56. Тема копия работы старых художников фигура в интерьере. Формат А2	4
Практическое занятие №57. Тема копия работы старых художников фигура в интерьере. Формат А2. Продолжение работы	4
Практическое занятие №58. Тема копия работы старых художников фигура в интерьере. Формат А2. Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	4
Практическое занятие №59. Тема декоративный портрет (автопортрет)	4
Практическое занятие №60. Тема декоративный портрет (автопортрет) Продолжение работы	4
Практическое занятие №61. Тема декоративный портрет (автопортрет). Завершение работы Текущий контроль – просмотр работ	4
Самостоятельная работа обучающихся – выполнение этюдов фигуры человека	2
Промежуточная аттестация (контрольная работа)	2
Всего в семестре:	50
ВСЕГО:	272

2.2 Курсовое проектирование

2.2.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта)

1. развития воображения;
2. развития творческого потенциала обучающихся;
3. умения сочинять живописную композицию;
4. закрепления знаний по цветоведению;
5. умения составлять цветовую гармонию;
6. развития навыков работы с художественными материалами;
7. умения передавать цветом и тоном объем и пространство натюрморта;
8. овладения приемами самостоятельной познавательной деятельности;
9. закрепления теоретических знаний, способствующих формулированию суждений и выводов;
10. умения организовывать последовательность этапов выполнения творческой работы, развития ответственности, организованности и инициативности

2.2.2 Типовая тематика курсовой работы (проекта)

По заданию «Сложный многоуровневый натюрморт» (практическое занятие № 1), выполнить стилизованный натюрморт в манере выбранного художника.

Предлагаются имена следующих художников:

Павел Филонов, Михаил Врубель, Леон Бакст, Наталия Гончарова, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Синьяк, Жорж Сёра, Пабло Пикассо и другие по выбору.

2.2.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта)

Задание 1.

Выбрать художника для изучения его творчества, копирования его работ и выполнения Курсовой работы по дисциплине “Живопись” на тему: “Декоративный натюрморт в манере выбранного художника”.

Задание 2.

Выполнить 3 - 5 копии работ выбранного художника (скопировать фрагменты работ художника, наиболее характерные для его творчества). Формат А3, А4, А5. Акварель, Гуашь.

Задание 3.

Выбрать постановку в аудитории колледжа из поставленных преподавателем для курсовой работы и выполнить натюрморт с натуры. Формат А2.

Задание 4.

Выполнить 3 - 4 эскиза декоративного натюрморта в манере выбранного художника. Эскизы должны отличаться друг от друга различным композиционным и цветовым решением (детальная проработка не требуется).

Формат А4, А5. Акварель, Гуашь

Для выполнения эскизов использовать тот же натюрморт, который написан с натуры в колледже.

Задание 5.

Выполнить декоративный натюрморт в манере выбранного художника, используя один из эскизов (задание 4).

Формат А2, Акварель, Гуашь.

Задание 6.

Оформление пояснительной записки.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

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

1. «Кабинет рисунка и живописи»
2. Мастерская рисунка и живописи, оснащенная оборудованием:
Стол, стул преподавателя;
Доска, шкафы, компьютер с программным обеспечением Microsoft Windows 10 Pro; Office Standart 2016;
Подиум (для натюрморта);
Стул (по кол-ву обучающихся в группе);
Мольберты (по кол-ву обучающихся в группе);
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 дисциплины

3.2.1 Учебная литература

а) основная

1. Вибер, Ж. Живопись и ее средства: учебник для среднего профессионального образования / Ж. Вибер. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19302-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/579601>
2. Вибер, Ж. Живопись и ее средства: практическое пособие / Ж. Вибер; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568263>
3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565154>

б) дополнительная

1. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539898>
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
3. Хворостов, А. С. Живопись. Пейзаж: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12013-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541941>

3.2.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в т. ч. электронные образовательные ресурсы

1. Электронная библиотека СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru/>
2. ЭБС [Электронный ресурс]. URL: <https://www.iprbookshop.ru>
3. Сайт Русского музея [Электронный ресурс]. URL: <https://russmuseum.ru/>
4. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru>

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Наименование оценочных средств ПА
Отлично	Все знания и умения в полной мере освоены студентом. Студентом представлен полный объем работ. У студента отсутствуют пропуски занятий без уважительной причины	просмотры выполненных творческих работ
Хорошо	Все знания и умения в равной степени освоены студентом. Студентом представлен полный объем работ. У студента отсутствуют пропуски занятий без уважительной причины	
Удовлетворительно	Все знания и умения не в полной мере освоены студентом. Студентом представлено 70% от общего объема. У студента присутствуют пропуски занятий без уважительной причины	
Неудовлетворительно	Знания и умения не освоены студентом. Студентом представлено 50% или меньше требуемых работ. У студента присутствуют пропуски занятий без уважительной причины	