

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»

(ФГБОУ ВО «РГУ»)

Гуманитарный колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.04 Живопись с основами цветоведения

для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

2024 г.

ОДОБРЕНА

Предметной (цикловой) комиссии по
общепрофессиональным
дисциплинам/профессиональным модулям
по специальностям 54.02.08 Техника и
искусство фотографии, 54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

Протокол № 1 от «04» сентября 2023 г.

Разработана

в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта
по специальности среднего профессионального
образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
утвержденного Приказом Минпросвещения
России от 05.05.2022 № 308

Разработчики: Сибирякова Л.А., Рабочих Е.С., преподаватели Гуманитарного колледжа
РГГУ

Рецензент: Афонский С.А., преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ

Содержание

	стр.
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись с основами цветоведения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины Живопись с основами цветоведения является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденной Минпросвещения России от 05.05.2022 № 308.

Рабочая программа дисциплины Живопись с основами цветоведения может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по направлениям подготовки и специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.

Рабочая программа дисциплины Живопись с основами цветоведения может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина Живопись с основами цветоведения входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной ОПЦ.04.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека с натуры средствами живописи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике;
- правильно использовать живописную технику;
- выполнить живописный этюд;
- выдержать живописное состояние этюда;
- создавать стилизованные изображения с использованием цвета;
- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные положения теории цветоведения;
- способы создания цветовой композиции;
- особенности работы с разными живописными техниками;
- способы создания цветом объёма и пространства;
- методику использования цвета в живописном этюде фигуры;
- возможности живописно-графических стилизаций;
- методы создания стилизованных живописных изображений;
- художественный язык использования цвета в электронном изображении.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Итого, включая самостоятельную работу: 176 часов;

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 148 часов, в том числе:
теоретическое обучение 2 часа;

- в формате практической подготовки – 146 часов.

1.5. Результаты освоения программы дисциплины

Результатом освоения программы дисциплины Живопись с основами цветоведения является овладение обучающимися общими компетенциями (ОК):

Код	Наименование результата обучения
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ПК 1.2	Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Итого, включая самостоятельную работу	176
Максимальная учебная нагрузка обучающегося	148
в том числе:	
в форме практической подготовки	146
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
Промежуточная аттестация в форме: аттестации в пятом и шестом семестрах; дифференцированный зачет в седьмом семестре.	9

2.2 Тематический план и содержание дисциплины Живопись с основами цветоведения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формируемые общие и профессиональные компетенции
1	2	3	4
Введение	Содержание учебного материала	0,5	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.2
	Живопись и ее материалы, техники. Возможности цветопередачи в рекламе. Ее роль в формировании у студентов профессиональных компетенций. Краткая характеристика основных разделов программы. Порядок и форма проведения занятий, особенности использования источников литературы и сети Интернет. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.		
Раздел 1 Основные положения цветоведения. Живопись гуашью		17	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 1.1. Классификация цветов. Цветовой круг. Образование и свойства цвета. Колорит	Содержание учебного материала	0,5	
	Работа с цветовым кругом		
	Выполнение цветовых упражнений на качественные свойства цвета (насыщенность, светлоту и цветовой тон). Материалы: бумага формата А-3, А-4.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Практические занятия			
Работа с цветовым кругом, выполнение цветовых упражнений на качественные свойства цвета (насыщенность, светлоту и цветовой тон). Материалы: бумага А-3, А-4.			
Тема 1.2. Виды цветовых гармоний и схемы гармоничных сочетаний. Многоцветие	Содержание учебного материала	0,5	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Колористические композиции.		
	Виды цветовых гармоний. Схемы цветовых гармоний	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Практические занятия		
Выполнение цветовых упражнений в малом и большом интервале цветового круга. Материалы: бумага А-3, А-4.			
Самостоятельная работа обучающихся	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.2	
Создание абстрактной композиции на различные цветовые сочетания. Материалы: бумага А-3, А-4.			
Раздел 2. Правила композиции. Живопись с натуры		44,5	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 2.1 Композиция в коллаже	Содержание учебного материала	0,5	
	Основные правила композиции.		
	Практические занятия	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Понятие коллажа. Выполнение тематического коллажа. Материалы: цветная бумага, ватман А3, гуашь. Скомпоновать несколько натюрмортов с различными композиционными решениями. Сфотографировать готовую работу.			
Тема 2.2. Композиция и цвет	Практические занятия	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Выполнение копии картины профессионального художника гуашью. Фрукты и овощи – натюрморт. Создание абстрактной диагональной композиции.		
Тема 2.3. Гризайль. Понятие тона. Свет и тень в живописи	Практические занятия	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Выполнение натюрморта из двух, трех предметов в технике гризайль. Материалы: бумага формата А3.		

Тема 2.4. Локальный цвет	Практические занятия Выполнение этюда натюрморта на локальный цвет Натюрморты из простых предметов и локальных драпировок. Композиция в круге. Выполнение упражнений на контрастные и родственные цветовые отношения. Орнаментальная композиция. Динамика. Ритм. Симметрия. Материалы: бумага А3.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Самостоятельная работа обучающихся Выполнение этюда из простых предметов (овощи, фрукты на нейтральном фоне). Материалы: бумага А-4.	4	
Тема 2.5. Нюансные цветовые отношения	Практические занятия Выполнение этюдов натюрмортов в нюансных цветовых отношениях в холодной цветовой и теплой гамме. Натюрморты из бытовых предметов и локальных драпировок. Материалы: бумага А-3.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Практические занятия Выполнение абстрактной композиции в нюансных и контрастных цветовых отношениях из простых плоских форм. Материалы: бумага А-3. Выполнение композиции на смешение цветов. Родственные цвета	6	
Тема 2.6. Контрастные цветовые отношения	Практические занятия Сложные натюрморты из предметов быта различной фактуры (стекло, металл, керамика) Копирование работы профессионального художника – натюрморт с предметами разной фактуры. Материалы: бумага А-3.	4	
Итого 4 семестр		62	
Раздел 3. Освещение в живописи. Акварельная живопись.		21	
	Практические занятия Метод работы акварелью «Аля-прима». Выполнение натюрмортов с различным освещением (контражур). Натюрморты из предметов быта на подоконнике с задним освещением. Материалы: бумага формата А-3, акварель.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Самостоятельная работа обучающихся Выполнение вариантов этюдов (3– 4 этюда) натюрморта с различным освещением. Материалы: бумага А-4, акварель.	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.2
Тема 3.2. Создание живописного состояния. Воздушная перспектива	Практические занятия Выполнение живописи пейзажа с несколькими перспективными планами.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 3.3. Цвет и свет в натурной постановке. Метод лессировки	Практические занятия Выполнение натюрмортов с различным освещением (резкое боковое освещение). Натюрморты из предметов быта на подоконнике с резким боковым освещением. Материалы: бумага А-3, акварель.	5	
	Выполнение копии этюдов известных художников. Материалы: бумага А-3.		
Раздел 4. Декоративная живопись. Методы прикладной стилизации		29	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 4.1. Методы стилизации в живописи. Приемы	Практические занятия Выполнение декоративного, тематического натюрморта из предметов быта или растений. Материалы: бумага А-3, акварель.	4	
Тема 4.2.	Практические занятия	4	ОК 01, ОК 02, ОК

Линейно–пятновая стилизация	Варианты стилизаций. Понятие декоративности. Выполнение декоративного, авторского натюрморта из предметов быта в стиле «Витраж». Материалы: бумага А-3. Выполнение тематической копии работы в стиле «Китайская живопись». Материалы: бумага А-2.		03, ОК 04
Тема 4.3. Акварельная живопись. Метод - работа «по-сырому»	Практические занятия Выполнение композиции пейзажа по фотографическим материалам. Материалы: бумага А-2. Выполнение тематического натюрморта с букетом цветов и стеклянной вазой. Материалы: бумага А-2.	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 4.4. Применение декоративной стилизации в городском пейзаже	Практические занятия Выполнение тематических композиций в смешанной технике. Материалы: бумага А-2 или тонированная бумага А-3 акварель, цветная бумага, маркер, гелевая ручка.	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 4.5. Освоение техники работы пастелью	Практические занятия Выполнение этюда натюрморта в технике пастели, создание живописного состояния. Натюрморт из предметов быта, драпировок, сухих цветов и фруктов. Материалы: сухая пастель, бумага для пастели А-3. Выполнение этюда в технике пастели. Натюрморт из цветов (сухих) и драпировок. Материалы: сухая пастель, бумага для пастели А-3.	4	
Тема 4.6. Освоение сложной акварельной техники – монотипия, «отмывка»	Практические занятия Выполнение натюрморта в акварельной технике. Добавление других графических материалов. Натюрморт из предметов быта, драпировок, фруктов и овощей, цветов. Материалы: акварельная бумага А-3, акварель.	6	
	Самостоятельная работа обучающихся Выполнение этюдов натюрморта в технике акварели. Флористические композиции. Материалы: Акварель, акварельная бумага А-3.	3	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.2
Промежуточная аттестация		6	
		Итого 5 семестр	56
Раздел 5. Живопись в истории искусств. Стили и направления в 20 веке.		46	
Тема 5.1. Импрессионизм. Пуантилизм. Пейзаж	Выполнение пейзажа, подражание стилю «Пуантилизм». Передача пространства с помощью сложения цветных точек на бумаге. Практические занятия Выполнение набросков деревьев, растительности на тонированной бумаге. Материалы: бумага А-4, пастель, гуашь	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 5.2. Поп арт. Декоративный портрет	Практические занятия Портрет человека, выполненный в декоративной технике. Копирование работы художника. Лекция об Энди Уорхолье, Рой Лихтенштейне. Материалы: бумага А-3, гуашь.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Самостоятельная работа обучающихся Быстрые зарисовки портрета акварелью. Материалы: бумага А-5, акварель.	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.2
Тема 5.3. Символизм. Фигуративная композиция	Практические занятия Выполнение сложного натюрморта в декоративной технике с использованием гипсового слепка головы с применением различных фактур. Материалы: бумага А-2, гуашь. Выполнение натюрморта только с белыми предметами.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04

Тема 5.4. Фовизм. Живопись интерьера.	Практические занятия	6	
	Выполнение работы интерьера помещения. Материалы: акварель, пастель, гуашь, бумага А-4, А-3. Быстрые наброски интерьера своей комнаты, мебели. Стилизация. Материалы: акварель, пастель, гуашь, бумага А-4.		
Тема 5.5. Фантастический реализм. Магический реализм	Практические занятия Выполнение набросков фигуры человека с натуры и по воображению различными материалами. В статике и динамике. Смешанная техника А-4.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
Тема 5.6. Сюрреализм. Супрематизм. Портрет и фигура человека	Практические занятия.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04
	Выполнение коллажа с фигурой человека по мотивам работ К. Малевича. Материалы: бумага А3, цветная бумага, маркер, гуашь. Выполнение дизайнерского плаката по заданной тематике		
Тема 5.7. Экспрессионизм. Живопись действия	Практические занятия. Выполнение рекламного плаката на тему косметики, бытового обслуживания с использованием фигуры или портрета человека из шедевров мировой живописи. Материалы: акварель, пастель, гуашь, бумага А-3.	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК 1.2
Промежуточная аттестация		3	
		Итого 6 семестр	49
		Всего:	176

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины Живопись с основами цветоведения требует наличия кабинет живописи.

Учебная аудитория для проведения уроков, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. Маркерная доска. Мольберты (23 шт.)

Учебно-наглядные пособия: Комплекс учебно-наглядных, дидактических и методических пособий, демонстрационный материал и документация, стенды плакаты, художественные альбомы. Сменная выставка художественных работ. CD и DVD-диски

Технические средства, специальное лабораторное оборудование: цветной принтер, переносной проектор, переносной телевизор с DVD- проигрывателем, аудиокolonки, DVD – диски, 1 ПК с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение: Adobe Reader, 1с предприятие 8 (учебная версия), 7 zip, Adobe master collection cs4, Consultant plus, Free pascal, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack, Microsoft Office 2013, Бизнес пак, Adobe acrobat, Adobe design standard cs6, Adobe livecycle es2, Autodesk 3ds max 2014).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными изданиями.

Основная литература:

1. Киплик Д.И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. - М: Юрайт, 2022. - 472 с. URL: <https://urait.ru/bcode/494563>
2. 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. - М: Юрайт, 2022. - 224 с URL: <https://urait.ru/bcode/493169>
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, 2022. — 169 с. URL: <https://urait.ru/bcode/495132>

Дополнительная литература:

1. Вибер Ж. Живопись и ее средства: практическое пособие / Ж. Вибер; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 171 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/497241>
2. Никитин А.М. Художественные краски и материалы: Справочник. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. <http://new.znaniium.com/go.php?id=760283>
3. Скакова А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/495395>
4. Хворостов А.С. Живопись. Пейзаж: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Юрайт, 2022. - 169 с. URL: <https://urait.ru/bcode/495132>

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

1. <http://www.liber.rsuh.ru> - Электронная библиотека РГГУ
2. Интернет-сайт «Как научиться рисовать». Форма доступа: www.paintmaster.ru
3. Интернет-сайт «Мастер Club»: материалы для рисунка и живописи. Форма доступа: www.masterclub.at.ua

4. Интернет-сайт живописи: энциклопедия живописи, библиотека с книгами о живописи, ссылки на сайты о живописи. Форма доступа: www.painting.artyx.ru
5. Сайт, посвященный искусству графики: уроки рисунка, статьи об искусстве, галерея графики, история графики. Форма доступа: www.grafik.org.ru
6. <http://www.museum-online.ru>
7. <http://smallbay.ru/grafica.html>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Живопись с основами цветоведения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам</p> <p>ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности</p> <p>ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;</p> <p>ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;</p> <p>ПК 1.2 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов</p>	<p>Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении практических заданий и самостоятельных работ.</p> <p>«Отлично» - регулярное посещение занятий, выполнение всех творческих заданий в течении семестра в объеме 90-100%, участие в дискуссиях на занятиях.</p> <p>«Хорошо» - посещение занятий в течении семестра и выполнение живописных работ в объеме 70-80%, участие в дискуссиях на занятиях.</p> <p>«Удовлетворительно» - не регулярное посещение занятий, выполнение творческих заданий в объеме 50-60%, работы не всегда раскрывают заданную тему.</p> <p>«Неудовлетворительно» - работы выполнены формально, не раскрывают тему, в объеме менее, чем 40% за семестр.</p> <p>Промежуточными формами контроля являются зачет и экзамены.</p>