

Х
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский государственный колледж»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР

В.А. Лисовская
« 31 » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Живопись с основами цветоведения

Для специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Чита 2022

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Организация – разработчик ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

Разработчик: Широнина Ольга Владимировна, преподаватель дисциплин профессионального цикла

Рассмотрено на заседании П(Ц)К Дисциплины проф. цикла - 1
протокол № 10 от 17 » 06, 2022г.
Председатель П(Ц)К Широнина

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Дата обновления	Содержание обновления	Ответственный за обновление
Июнь 2021г.	Обновлена литература в п. 3.2	Широнина О.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт программы учебной дисциплины	5
2 Структура и содержание учебной дисциплины	7
3 Условия реализации учебной дисциплины	16
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	19
5 Возможности использования программы в других образовательных программах	21

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись с основами цветоведения

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн».

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в цикл профессиональной подготовки специалистов среднего звена.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- 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;

В результате освоения дисциплины студент 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;

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 364 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 243 часов;
самостоятельной работы обучающегося 121 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	364
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	243
В том числе:	
Теоретическое обучение	2
Практические занятия	241
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	121
В том числе:	
Работа с информационными источниками	16
Составление конспекта	2
Выполнение сообщения с презентацией	4
Выполнение живописных этюдов	68
Выполнение цветных набросков	31
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2 Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Содержание учебного материала	5	
	1 Назначение учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения». Цели и задачи дисциплины «Живопись с основами цветоведения», её связь со специальностью «Дизайн (по отраслям)» и с другими дисциплинами учебного плана.	1	1
	2 Эстетическая и развивающая роль живописных работ. Виды живописных технологий.		
	Самостоятельная работа студента Выполнение сообщения с презентацией: определение понятий «этюд», «основные цвета», «станковая живопись», «локальный цвет».	4	
Раздел 1 Основы цветоведения		27	
Тема 1.1 Теория цвета	Содержание учебного материала	13	
	1 Понятие цветоведения. Основные понятия о цвете. Классификация цветов. Ахроматические цвета. Хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.	1	1
	2 Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Цветовые контрасты. Контрасты дополнительных цветов.		
	Практические занятия Выполнение 12-частного цветового круга с использованием 3-х основных цветов. Выполнение монохромных композиций в холодной и теплой цветовой гамме.	6	
	Самостоятельная работа студента Составление конспекта: цветовая гармония. Подготовка материалов и инструментов. Выполнение ахроматической композиции – нюансные сочетания. Изучение хроматических цветов. Выполнение 12-ступенчатого хроматического ряда	6	

	возрастающей светлоты и убывающей насыщенности.		
Тема 1.2 Основы колористики	Содержание учебного материала		14
	1	Гармония цветов и ее основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство.	
	2	Цветовые отношения: гармония родственных цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов. Гармония цветов в композициях.	
	Практические занятия Выполнение двухцветной светло-тональной композиции в холодной и теплой гамме.		8
	Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Изучение цветовой гармонии. Выполнение полихромной композиции из геометрических фигур – родственно-контрастные цвета.		6
Раздел 2 Живопись натюрморта		146	
Тема 2.1 Эююд овощей и фруктов	Содержание учебного материала		12
	1	Колорит в живописи	
	2	Передача свето-воздушной среды. Тональное решение	
	3	Техники акварельной живописи. Основные материалы и техники работы с акварельными и гуашевыми красками	
	Практические занятия Компоновка предметов в листе. Большие цветовые отношения. Лепка формы цветом		8
	Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение этюдов овощей и фруктов.		4
Тема 2.2 Натюрморт из предметов быта	Содержание учебного материала		20
	1	Композиция в живописи натюрморта. Последовательность этюдной работы над натюрмортом. Особенности живописного решения отдельных предметов в натюрморте, в зависимости от их материала, фактуры, освещения и влияния окружающих предметов.	
	2	Специфика выполнения натюрморта в акварельной технике «лессировка», «а-ля-прима», технике мазка.	
	Практические занятия Работа с информационными источниками. Выполнение этюда натюрморта из двух предметов на однотонном гладком фоне. Передача тональных отношений различных по цвету предметов.		14

	Самостоятельная работа студента Выполнение этюда тематического натюрморта из 3-4х предметов с ярко выраженной фактурой в контрастной гамме.		6	
Тема 2.3 Натюрморт в технике гризайли из гипсовых геометрических тел на нейтральном фоне	Содержание учебного материала		20	2
	1	Знакомство с техникой «гризайль». Выбор правильного композиционного ракурса при определении точки зрения на постановку. Правила постановки натюрморта. Влияние освещения. Фон постановки.		
	2	Выполнение нескольких вариантов композиционного размещения натюрморта на плоскости листа, с продуманным расположением формата.		
	3	Передача свето-воздушной среды. Тональное решение		
	Практические занятия Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Конструктивное построение предметов. Разбор предметов по тону. Прописка теней. Лепка формы тоном.		14	
Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение этюдов в тоне (одним цветом).		6		
Тема 2.4 Натюрморт из предметов быта в «теплой» гамме	Содержание учебного материала		20	2
	1	Выполнение этюда натюрморта.		
	2	Колористическое решение натюрморта. Тёплая гамма		
	Практические занятия Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Конструктивное построение предметов. Определение цветовой палитры. Живописное решение пространства в тёплом колорите		14	
	Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение этюдов в тёплом колорите.		6	
Тема 2.5 Натюрморт в холодной гамме	Содержание учебного материала		20	2
	1	Выполнение этюда натюрморта.		
	2	Колористическое решение натюрморта. Холодная гамма.		
	Практические занятия Рисунок натюрморта и построение в листе. Прописка падающих и собственных теней. Передача материальности. Лепка формы цветом		14	

	Самостоятельная работа студента Выполнение этюдов в холодной гамме.		6	
Тема 2.6 Натюрморт из предметов быта контрастных по цвету	Содержание учебного материала		20	
	1	Выполнение этюда натюрморта.		2
	2	Натюрморт из предметов быта контрастных по цвету.		
	Практические занятия Компоновка в листе. Определение пропорций Создание живописно-контрастной среды. Передача плановости цвето-воздушной среды		14	
	Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение этюдов контрастных по цвету.		6	
Тема 2.7 Декоративная интерпретация натюрморта	Содержание учебного материала		16	
	1	Стилизация и упрощение предметов. Выполнение этюдов предметов с последующей стилизацией.		2
	2	Декоративное решение натюрморта		
	Практические занятия Выполнение декоративных композиций натюрморта из стилизованных элементов на основе натуральных зарисовок. Перенос рисунка натюрморта на кальку. Составление цветовой палитры. Стилизация предметов. Плоскостное решение натюрморта. Декоративное решение натюрморта. Нанесение падающих теней, подчеркивание контура. Ритмическое расположение цветowych пятен		12	
	Самостоятельная работа студента Декоративное решение натюрмортов. Выполнение тематической композиции декоративного натюрморта на основе натуральных зарисовок. Родственная гамма.		4	
Тема 2.8 Натюрморт из предметов различных по материалу	Содержание учебного материала		18	
	1	Выполнение этюда натюрморта. Способы и техники изображения фактуры материала.		2
	2	Натюрморт из предметов различных по материалу.		
	Практические занятия		14	

	Компоновка в листе. Определение пропорций Уточнение пропорций, подготовка к живописи Большие цветовые отношения Прописка падающих и собственных теней Лепка формы цветом Передача материальности Обобщение форм лессировками		
	Самостоятельная работа студента Работа с опорным конспектом, учебной литературой. Выполнение этюдов с предметами разных по материальности (стекло, металл, дерево и др.)	4	
Раздел 3 Живопись живой природы		186	
Тема 3.1 Этюд головы натурщика	Содержание учебного материала	24	
	1 Построение головы, лепка формы, тональные задачи.		2
	2 Построение частей лица с учетом большой формы головы. Построение полушарий глазных яблок, передней и боковые поверхностей носа, скул, черепа на общей яйцевидной форме первоначальной разметки.		
	3 Сравнение освещенности различных мест этюда и глубины тона в тенях.		
	Практические занятия Размещение натурщика. Построение головы во взаимосвязи с плечевым поясом и компоновка в листе. Уточнение пропорций, подготовка к живописи. Анатомическое и перспективное построение. Первоначальная разметка рисунка карандашом, широкая и жидкая прописка теней. Лепка кистью формы наложением густых мазков краски. Обобщение лессировками. Выявление характера природы.	18	
Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение кратковременных этюдов головы человека в различных ракурсах.	6		
Тема 3.2 Натюрморт с гипсовой маской	Содержание учебного материала	26	
	1 Анализ пропорций и формы маски и окружающих ее предметов постановки.		2
	2 Передача средствами живописи цветовых характеристик предметов и рефлексов		

		так, чтобы вся постановка ощущалась в воздушной среде.		
		Практические занятия Компоновка в листе. Определение пропорций Уточнение пропорций, подготовка к живописи Большие цветовые отношения Прописка падающих и собственных теней. Передача нюансов цветовых отношений, моделировка фор с учетом воздушной среды.	16	
		Самостоятельная работа студента Выполнение этюда натюрморта с домашним растением.	10	
Тема 3.3 Этюды кистей рук		Содержание учебного материала	20	
	1	Этюды кистей рук. Изучение пластической анатомии рук.		2
	2	Разметка рисунка кисти, изображение каждого пальца в отдельности, проверка их масштабности и взаимоположения путем проведения малозаметными штрихами вспомогательных линий между суставами фаланг.		
		Практические занятия Компоновка рук в листе. Построение Уточнение пропорций, подготовка к живописи Лепка формы цветом Передача материальности Обобщение лессировками	12	
		Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение этюдов кистей рук человека	8	
Тема 3.4 Этюды стоп ног		Содержание учебного материала	17	
	1	Этюды стоп ног. Изучение пластической анатомии ног и стоп.		2
	2	Разметка рисунка стоп, изображение свода стопы и каждого пальца в отдельности, проверка их масштабности и взаимоположения.		
		Практические занятия Компоновка стоп в листе. Построение Уточнение пропорций, подготовка к живописи Лепка формы цветом Передача материальности Обобщение лессировками	9	

	Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение этюдов стоп ног человека.		8	
Тема 3.5 Постановка фигуры в костюме в положении сидя	Содержание учебного материала		32	
	1	Постановка фигуры в костюме в положении сидя. Выполнение первоначального композиционного наброска и основного длительного этюда. написать кратковременный этюд по памяти		2
	2	Проработка деталей с учетом цельности восприятия натуры.		
	3	Передача объемности фигуры, плоскости основания всей постановки и пространственно удаленного фона.		
	Практические занятия Выполнение предварительного кратковременного этюда по памяти. Компоновка фигуры в листе. Определение пропорций. Прорисовка частей тела, посадить фигуру на плоскость. Взаимосвязь цветовых отношений фона и фигуры. Лепка большой формы цветом. Лепка формы цветом. Лепка формы цветом. Обобщение лессировками.		20	
	Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение этюда одетой фигуры человека		12	
Тема 3.6 Этюд полуфигуры с руками. Декоративная интерпретация	Содержание учебного материала		28	
	1	Этюд полуфигуры с руками. Декоративная интерпретация практической работы		2
	2	Определение соотношения размеров кисти руки и головы натурщика.		
	3	Анализ пластической анатомии руки и ее построение, учет особенности форм и характерных движений.		
	4	Построение складок одежды на рукавах и на торсе с учетом анатомической формы, по поверхности которой они направлены. Прописка складок цветом.		
	5	Проработка фона.		
	Практические занятия Компоновка полуфигуры в листе. Построение Выбор цветовой гаммы. Моделировка формы цветом Декоративная интерпретация, цветовой образ		20	
Самостоятельная работа студента		8		

	Выполнение декоративной интерпретации полуфигуры с руками			
Тема 3.7 Постановка женской фигуры в костюме в положении сидя	Содержание учебного материала		26	
	1	Постановка женской фигуры в костюме в положении сидя.		2
	2	Технология и техника работы темперой и акрилом.		
	Практические занятия Компоновка фигуры в листе. Определение пропорций. Прорисовка частей тела, посадить фигуру на плоскость» Взаимосвязь цветовых отношений фона и фигуры. Лепка формы цветом Обобщение лессировками		20	
	Самостоятельная работа студента Выполнение кратковременных этюдов одетой фигуры человека		6	
Тема 3.8 Тема Наброски в цвете одетой фигуры	Содержание учебного материала		13	
	1	Цветовые наброски кистью с позирующих натурщиков и с движущихся людей.		3
	2	Выбор композиционных размещений натуры.		
	3	Передача пространственного окружения натуры.		
	Практические занятия Выполнение цветных набросков в разном материале, в разных условиях комнатного освещения и на открытом воздухе.		8	
Самостоятельная работа студента Работа с информационными источниками. Выполнение набросков в цвете групп людей на улицах на фоне пейзажа или интерьера.		5		

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия

- учебного кабинета по рисунку и живописи;

Оборудование учебного кабинета:

- постановочный материал: гипсовые слепки геометрических фигур, предметы быта, муляжи овощей и фруктов, драпировки;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- мольберты;

- комплект учебно-методической документации;

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

- плакаты, наглядные пособия по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютер.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники (печатные издания):

1. Барбер Б. Полный курс рисования. От азов к вершинам мастерства! / Б. Барбер - Ростов н/Д : Владис, 2020. - 304 с.: ил. ISBN 978-5-9567-1999-2

2. 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.

3. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: Изд. Эксмо, 2018. – 480 с.: ил. ISBN 5-699-04508-2

4. Ломов С.П. Цветоведение. Учебное пособие для вузов по специальностям "Изобразительное искусство", "Дизайн". – М.: Издательский центр: Владос, 2018. - 304 с.: ил. ISBN: 978-5-691-02103-9

5. Мирхасанов Р.Ф. Живопись с основами цветоведения: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности "Дизайн (по отраслям)" / Р. Ф. Мирхасанов. – М: Издательский центр «Академия», 2018. – 221, [1] с., [4] л. цв. ил.: ил.; 22 см. - (Профессиональное образование. Дизайн). – ISBN 978-5-4468-6304-4

(электронные издания):

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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474840>

Дополнительные источники (печатные издания):

1. Баррингтон Барбер. Перспектива и композиция. – М: Издательство «Э», 2018. – 148 с.: ил. ISBN 978-699-63003-5.

2. Смит Р. Настольная книга художника: Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит; Пер. с англ. В.А. Нефедова. - М.: ООО -

Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. - 384 с: ил. ISBN 5-17-027031-3 (ООО «Издательство АСТ»)

2. Н.В. Одноралов. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. – М.: Просвещение, 1988. – 176с.: ил. ISBN 5-09-000576-1

3.3 Организация образовательного процесса

Дисциплина ОП 04 «Живопись с основами цветоведения» входит в общепрофессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». Освоению программы данной дисциплины предшествует освоение программы ОП.06 История изобразительного искусства.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Живопись с основами цветоведения» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Живопись с основами цветоведения» является экзамен.

Результаты обучения (усвоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр и оценка учебных работ Просмотр и оценка учебных работ Просмотр и оценка цветных набросков и эскизов Просмотр и оценка этюдов Просмотр и оценка этюдов Просмотр и оценка этюдов
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - природу и основные свойства цвета; - теоретические основы работы с цветом; - особенности психологии восприятия цвета и его символику; 	<ul style="list-style-type: none"> Устный опрос и оценивание ответа Устный опрос и оценивание ответа Просмотр и оценка цветных набросков и эскизов

<ul style="list-style-type: none">- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;- различные виды техники живописи;	<p>Устный опрос и оценивание ответа</p> <p>Просмотр и оценка цветных набросков и эскизов</p>
--	--

5 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.