

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»

(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Гуманитарный колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.04 Живопись с основами цветоведения

для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

2021 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)

Разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального образования 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской
Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658

Протокол № 1 от «09» сентября 2021 г.

2 - 3 курс

Сибирякова Л.А., преподаватель Гуманитарного колледжа

Разработчики: Рабочих Е.С., преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ

Рецензент: Афонский С.А., преподаватель Гуманитарного колледжа

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись с основами цветоведения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины Живопись с основами цветоведения является частью основной образовательной программы (ООП) - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658.

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 ООП: 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:

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:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 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 - 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК - 2	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК - 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК - 4	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ПК 1.2	Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	128
в том числе:	
практические занятия	120
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	6
в том числе:	
Самостоятельная работа в виде упражнений, живописных набросков: -создание тематических абстрактных композиций гуашью; -выполнение задач на композицию, компоновка натюрмортов, фото; -выполнение этюдов натюрмортов из простых предметов; -выполнение копий работ известных художников; -выполнение этюдов натюрмортов с различным освещением; -выполнение сложных многопредметных натюрмортов; -выполнение натюрмортов в технике пастель, акварель; -выполнение стилизации предметов быта; -самостоятельное посещение музеев, тематических выставок; - выполнение задания на совмещение дизайна и живописи; -чтение специализированной и дополнительной литературы.	
Промежуточная аттестация в форме: аттестации в пятом и шестом семестрах; зачет в седьмом семестре.	12

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	Уровень освоения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Введение	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.		1
Раздел 1 Основные положения цветоведения. Живопись гуашью.			
Тема 1.1. Классификация цветов. Цветовой круг. Образование и свойства цвета. Колорит.	Содержание учебного материала	1	2
	Работа с цветовым кругом Выполнение цветовых упражнений на качественные свойства цвета (насыщенность, светлоту и цветовой тон). Материалы: бумага формата А-3, А-4.		
	Практические занятия	2	
	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	1	3
	Колористические композиции. Виды цветовых гармоний. Схемы цветовых гармоний		
	Практические занятия	2	
	Выполнение цветовых упражнений в малом и большом интервале цветового круга. Материалы: бумага А-3, А-4.		
Самостоятельная работа обучающихся	1		
	Создание абстрактной композиции на различные цветовые сочетания. Материалы: бумага А-3, А-4.		
Раздел 2. Правила композиции. Живопись с натуры.			
Тема 2.1 Композиция в коллаже.	Содержание учебного материала	1	2
	Основные правила композиции.		
	Практические занятия	4	
	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	
	Выполнение копии картины профессионального художника гуашью. Фрукты и овощи –натюрморт. Создание абстрактной диагональной композиции.		
Тема 2.3. Гризайль. Понятие тона. Свет	Практические занятия	7	

и тень в живописи.	Выполнение натюрморта из двух, трех предметов в технике гризайль. Материалы: бумага формата А3.		
Тема 2.4 Локальный цвет.	Содержание учебного материала	1	2
	Выполнение этюда натюрморта на локальный цвет.		
	Практические занятия	6	
	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.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
Выполнение этюда из простых предметов (овощи, фрукты на нейтральном фоне). Материалы: бумага А-4.			
Тема 2.5 Нюансные цветовые отношения.	Практические занятия	7	
	Выполнение этюдов натюрмортов в нюансных цветовых отношениях в холодной цветовой и теплой гамме. Натюрморты из бытовых предметов и локальных драпировок. Материалы: бумага А-3.		
Тема 2.6. Контрастные цветовые отношения.	Практические занятия	6	
	Выполнение абстрактной композиции в нюансных и контрастных цветовых отношениях из простых плоских форм. Материалы: бумага А-3. Выполнение композиции на смешение цветов. Родственные цвета		
Тема 2.7. Объемно-пространственная композиция.	Содержание учебного материала	2	2
	Сложные натюрморты из предметов быта различной фактуры (стекло, металл, керамика)		
	Практические занятия	6	
	Копирование работы профессионального художника – натюрморт с предметами разной фактуры. Материалы: бумага А-3.		
Консультация обучающихся	4		
Аттестация			
Раздел 3. Освещение в живописи. Акварельная живопись.			
3.1. Создание цветовой композиции в натюрмортах с различным освещением.	Содержание учебного материала	4	2
	Метод работы акварелью «Аля-прима». Выполнение натюрмортов с различным освещением (контражур).		
	Практические занятия	6	
	Натюрморты из предметов быта на подоконнике с задним освещением. Материалы: бумага формата А-3, акварель.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
Выполнение вариантов этюдов (3– 4 этюда) натюрморта с различным освещением. Материалы: бумага А-4, акварель.			
Тема 3.2. Создание живописного состояния. Воздушная перспектива.	Практические занятия	6	
	Выполнение живописи пейзажа с несколькими перспективными планами.		
Тема 3.3. Цвет и свет в натурной постановке. Метод лессировки.	Практические занятия	6	
	Выполнение натюрмортов с различным освещением (резкое боковое освещение). Натюрморты из предметов быта на подоконнике с резким боковым освещением. Материалы: бумага А-3, акварель. Выполнение копии этюдов известных художников. Материалы: бумага А-3.		
Раздел 4. Декоративная живопись.			

Методы прикладной стилизации			
Тема 4.1. Методы стилизации в живописи. Приемы.	Практические занятия	6	
	Выполнение декоративного, тематического натюрморта из предметов быта или растений. Материалы: бумага А-3, акварель.		
Тема 4.2. Линейно–пятновая стилизация.	Содержание учебного материала	4	2
	Варианты стилизаций. Понятие декоративности.		
	Практические занятия	6	
	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.		
Тема 4.3. Акварельная живопись. Метод - работа «по-сырому».	Содержание учебного материала	4	2
	Цветовые отношения в композиции. Правила и приемы в живописи «по-сырому».		
	Практические занятия	8	
	Выполнение композиции пейзажа по фотографическим материалам. Материалы: бумага А-2. Выполнение тематического натюрморта с букетом цветов и стеклянной вазой. Материалы: бумага А-2.		
	Консультация обучающихся.	4	
Тема 4.4. Применение декоративной стилизации в городском пейзаже.	Практические занятия	8	
	Выполнение тематических композиций в смешанной технике. Материалы: бумага А-2 или тонированная бумага А-3 акварель, цветная бумага, маркер, гелевая ручка.		
Тема 4.5 Освоение техники работы пастелью.	Практические занятия	8	
	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.		
Тема 4.6 Освоение сложной акварельной техники – монотипия, «отмывка».	Практические занятия	8	
	Выполнение натюрморта в акварельной технике. Добавление других графических материалов. Натюрморт из предметов быта, драпировок, фруктов и овощей, цветов. Материалы: акварельная бумага А-3, акварель.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
	Выполнение этюдов натюрморта в технике акварели. Флористические композиции. Материалы: Акварель, акварельная бумага А-3.		
	Аттестация	-	
Раздел 5. Живопись в истории искусств. Стили и направления в 20 веке.			
Тема 5.1. Импрессионизм. Пуантилизм. Пейзаж.	Содержание учебного материала	3	2
	Выполнение пейзажа, подражание стилю «Пуантилизм». Передача пространства с помощью сложения цветных точек на бумаге.		
	Практические занятия	7	
	Выполнение набросков деревьев, растительности на тонированной бумаге. Материалы: бумага А-4, пастель, гуашь		
Тема 5.2. Поп арт. Декоративный	Практические занятия	10	

портрет.	Портрет человека, выполненный в декоративной технике. Копирование работы художника. Лекция об Энди Уорхоле, Рой Лихтенштейне. Материалы: бумага А-3, гуашь.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
Тема 5.3 Символизм. Фигуративная композиция.	Быстрые зарисовки портрета акварелью. Материалы: бумага А-5, акварель.		
	Содержание учебного материала	4	2
	Разработка декоративного театрального костюма.		
	Практические занятия	10	
Тема 5.4.Фовизм. Живопись интерьера.	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.		
Тема 5.5. Фантастический реализм. Магический реализм.	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.	Содержание учебного материала	3	2
	Эскиз обложки журнала. Направление-«Fashion». Соединение живописи и фотографии. Работа по воображению.		
	Практические занятия	8	
	Выполнение набросков фигуры человека с натуры и по воображению различными материалами. В статике и динамике. Смешанная техника А-4.		
Тема 5.6. Сюрреализм. Супрематизм. Портрет и фигура человека.	Консультация обучающихся	4	
	Практические занятия.		
	Выполнение коллажа с фигурой человека по мотивам работ К. Малевича. Материалы: бумага А3, цветная бумага, маркер, гуашь. Выполнение дизайнерского плаката по заданной тематике	6	
Тема 5.7. Экспрессионизм. Живопись действия.	Содержание учебного материала	2	3
	Выполнение работы акрилом под влиянием эмоционального состояния.		
	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	
Промежуточная аттестация		12	
Всего:		146	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины Живопись с основами цветоведения требует наличия лаборатории техники и технологии 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

Основная литература:

1. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористка: практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041671>

2. Киплик Д.И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. URL: <https://urait.ru/bcode/455864>

3. Ломов С.П. Цветоведение: Учебное пособие для вузов, по специальности «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн» / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. — Москва: Издательство ВЛАДОС, 2018. — 144 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1047053>

4. 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, 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/454360>

5. Никитина Н. Цветоведение. Колористика в композиции: учебное пособие / Н. Никитина; под ред. А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/949755>
6. Селицкий А.Л. Цветоведение : учебное пособие / А. Л. Селицкий. - Минск: РИПО, 2019. - 158 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1088318>
7. Степурко Т.А. Технология материалов для живописи и дизайна: практикум: учебное пособие / Т. А. Степурко. - Минск: РИПО, 2020. - 210 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1214808>

Дополнительная литература:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. Академия. 2012.
2. Иттен Иоханнес. Искусство цвета. Изд. Д. Аронов. 2013.
3. Калинкина Д.Д. Живопись с основами цветоведения : курс лекций / Д. Д. Калинкина ; Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва: МИПК, 2018. — 72 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1039206>
4. Коробейников В.Н. Академическая живопись: практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»: квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников, - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 60 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041676>
5. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Дизайн". - Изд. 3-е, испр. и доп.- Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с.
6. Тютюнова Ю.М. Пленер. Наброски, зарисовки, этюды. Академический проект. 2012.
7. Хворостов А.С. Живопись. Пейзаж: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. URL: <https://urait.ru/bcode/456414>
8. Элам Кимберли. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. Питер. 2011.

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

1. <http://www.window.edu.ru> - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
2. <http://www.edu.ru> - Российский портал открытого образования
3. <http://www.liber.rsuh.ru> - Электронная библиотека РГГУ
4. <http://www.znanium.com> - ЭБС «Знаниум»

5. <http://www.museum-online.ru>

6. <http://smallbay.ru/grafica.html>

Обмен информацией с российскими образовательными организациями:

1. ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 12.09.2014 г.).

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 709» (договор о сетевой форме реализации образовательных программ от 01.09.2020 г.).

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
Умения:	
<ul style="list-style-type: none">- выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике;- правильно использовать живописную технику;- выполнять живописный этюд;- выдерживать живописное состояние этюда;- создавать стилизованные изображения с использованием цвета;- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений.	<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>
Знания:	
<ul style="list-style-type: none">- основные положения теории цветоведения;- способы создания цветовой композиции;- особенности работы с разными живописными техниками;- способы создания цветом объема 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.	