

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)

2022 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 «09» сентября 2022 г.

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. № 658

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 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 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 программы подготовки специалистов среднего звена: 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 учебной 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
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
1	2	3	4
Введение	Содержание учебного материала	0,5	
	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		10,5	
Тема 1.1. Классификация цветов. Цветовой круг. Образование и свойства цвета. Колорит	Содержание учебного материала	0,5	
	Работа с цветовым кругом		2
	Выполнение цветовых упражнений на качественные свойства цвета (насыщенность, светлоту и цветовой тон). Материалы: бумага формата А-3, А-4.	3	
	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	3
	Колористические композиции.		
	Виды цветовых гармоний. Схемы цветовых гармоний	3,5	
	Практические занятия Выполнение цветовых упражнений в малом и большом интервале цветового круга. Материалы: бумага А-3, А-4.		
Самостоятельная работа обучающихся Создание абстрактной композиции на различные цветовые сочетания. Материалы: бумага А-3, А-4.	3		
Раздел 2. Правила композиции. Живопись с натуры		39	
Тема 2.1 Композиция в коллаже	Содержание учебного материала	0,5	
	Основные правила композиции.		2
	Практические занятия Понятие коллажа. Выполнение тематического коллажа. Материалы: цветная бумага, ватман А3, гуашь. Скомпоновать несколько натюрмортов с различными композиционными решениями. Сфотографировать готовую работу.	3,5	
Тема 2.2. Композиция и цвет	Практические занятия	4	
	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	4	
	Выполнение натюрморта из двух, трех предметов в технике гризайль. Материалы: бумага формата А3.		
Тема 2.4. Локальный цвет	Содержание учебного материала	1	
	Выполнение этюда натюрморта на локальный цвет.		2
	Практические занятия	4	

	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 Выполнение этюда из простых предметов (овощи, фрукты на нейтральном фоне). Материалы: бумага А-4.	3	
Тема 2.5. Нюансные цветовые отношения	Практические занятия	6	
	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	1	
	Сложные натюрморты из предметов быта различной фактуры (стекло, металл, керамика)		2
	Практические занятия Копирование работы профессионального художника – натюрморт с предметами разной фактуры. Материалы: бумага А-3.	6	
Итого 4 семестр		50	
Раздел 3. Освещение в живописи. Акварельная живопись.		12	
3.1. Создание цветовой композиции в натюрмортах с различным освещением	Содержание учебного материала	0,5	
	Метод работы акварелью «Аля-прима». Выполнение натюрмортов с различным освещением (контражур).		2
	Практические занятия Натюрморты из предметов быта на подоконнике с задним освещением. Материалы: бумага формата А-3, акварель.	3,5	
	Самостоятельная работа обучающихся 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	4	
	Выполнение живописи пейзажа с несколькими перспективными планами.		
Тема 3.3. Цвет и свет в натурной постановке. Метод лессировки	Практические занятия	4	
	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		24	
Тема 4.1. Методы стилизации в живописи. Приемы	Практические занятия	2	
	Выполнение декоративного, тематического натюрморта из предметов быта или растений. Материалы: бумага А-3, акварель.		
Тема 4.2. Линейно–пятновая стилизация	Содержание учебного материала	0,5	
	Варианты стилизаций. Понятие декоративности.		2
	Практические занятия 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.	3,5	

Тема 4.3. Акварельная живопись. Метод - работа «по-сырому»	Содержание учебного материала	2	
	Цветовые отношения в композиции. Правила и приемы в живописи «по-сырому».		2
	Практические занятия	4	
	Выполнение композиции пейзажа по фотографическим материалам. Материалы: бумага А-2. Выполнение тематического натюрморта с букетом цветов и стеклянной вазой. Материалы: бумага А-2.		
Тема 4.4. Применение декоративной стилизации в городском пейзаже	Практические занятия	4	
	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	4	
	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	4	
	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 Выполнение этюдов натюрморта в технике акварели. Флористические композиции. Материалы: Акварель, акварельная бумага А-3.		
Промежуточная аттестация		6	
		Итого 5 семестр	42
Раздел 5. Живопись в истории искусств. Стили и направления в 20 веке.		54	
Тема 5.1. Импрессионизм. Пуантилизм. Пейзаж	Содержание учебного материала	0,5	
	Выполнение пейзажа, подражание стилю «Пуантилизм».		2
	Передача пространства с помощью сложения цветных точек на бумаге.		
	Практические занятия	5,5	
Тема 5.2. Поп арт. Декоративный портрет	Выполнение набросков деревьев, растительности на тонированной бумаге. Материалы: бумага А-4, пастель, гуашь		
	Практические занятия	8	
	Портрет человека, выполненный в декоративной технике. Копирование работы художника. Лекция об Энди Уорхоле, Рой Лихтенштейне. Материалы: бумага А-3, гуашь.		
	Самостоятельная работа обучающихся Быстрые зарисовки портрета акварелью. Материалы: бумага А-5, акварель.		
Тема 5.3. Символизм. Фигуративная композиция	Содержание учебного материала	0,5	
	Разработка декоративного театрального костюма.		2
	Практические занятия	7,5	
Тема 5.4. Фовизм. Живопись	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.		
	Практические занятия	6	
Выполнение работы интерьера помещения. Материалы: акварель, пастель, гуашь, бумага А-4, А-3.			

интерьера.	Быстрые наброски интерьера своей комнаты, мебели. Стилизация. Материалы: акварель, пастель, гуашь, бумага А-4.		
Тема 5.5. Фантастический реализм. Магический реализм	Содержание учебного материала	0,5	
	Эскиз обложки журнала. Направление-«Fashion». Соединение живописи и фотографии. Работа по воображению.		2
	Практические занятия	7,5	
	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	Практические занятия.	6	
	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	Содержание учебного материала	0,5	
	Выполнение работы акрилом под влиянием эмоционального состояния.		3
	Практические занятия.	5,5	
	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.		
Промежуточная аттестация		6	
		Итого 6 семестр	54
		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, 1c 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. 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>

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. 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.
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.lib.rsu.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.artux.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
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>
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. 	<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>