Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Сергиево-Посадский институт игрушки — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)» Кафедра профессиональных дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 01.02 Живопись

Специальность: 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование, моделирование и оформление игрушки)

Сергиев Посад 2023 Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее — ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее — СПО) по программе базовой подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от « 05 » мая 2022 г. № 308.

Организация-разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Разработчик: Ковалева М.А., преподаватель СПИИ ВШНИ, член ТСХР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	15
4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИСПИПЛИНЫ	15

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Живопись» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Учебная дисциплина «Живопись» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 54.02.01 Дизайн (по отраслям)(уровень подготовки-базовый)

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах	Доп. работа
Объем образовательной программы учебной дисциплины	218	387
в т.ч. в форме практической подготовки	218	387
в том числе:		
теоретическое обучение	-	
практические занятия	218	
Самостоятельная работа (дополнительная работа над завершением программного задания)		387
Промежуточная аттестация экзаменационный просмотр	33	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	5
Раздел 1.			
Основы цветоведения			
Тема 1.1.	Содержание практической работы	20	
Природа цвета. Физические основы цвета. Устройство глаза. Цветовое видение.	 Введение. Цели и задачи дисциплин «Цветоведение» и «Живопись». Знакомство с основными материалами. Сущность понятий «цветовой тон», «светлота», «насыщенность» Ровное покрытие прямоугольников цветом. Выполнение задания по теме, окраска прямоугольников с разной интенсивностью тона в технике «гризайль». 	2	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	 Усиление и ослабление тона. 1.Выполнение задания по теме, окраска прямоугольников с изменением постепенного усиления тона в технике «гризайль» путем ступенчатого перехода из тона в тон. 2. Выполнение задания по теме, окраска прямоугольников с изменением постепенного усиления тона в технике «гризайль» методом растяжки. Самостоятельная работа. Выполнение задания по теме, окраска прямоугольников с изменением постепенного усиления тона и методом растяжки в цвете. 	4	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	Физическое и оптическое смешение цвета Выполнение задания по теме, окраска нескольких квадратов, пересекающихся между собой с использованием основных цветов Самостоятельная работа. Закрепление навыков по смешению цветов	2	
	4 Цветовой круг Выполнение задания по систематике цвета, используя деление окружности на 12	4	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.

	5	секторов, в которые в определенном порядке вводятся цвета. Таблица лессировок Выполнение задания по теме, заполнение таблицы спектральными цветами. Самостоятельная работа. Выполнение задания по теме, окраска прямоугольников с постепенным вливанием одного цвета в другой методом растяжки. Цветовые гармонии. Выполнение задания по теме «Цветовые гармонии» Понятие гармонии. Нормативные теории цветовой гармонии. Схемы гармоний. Классификации цветовых гармоний. Гармонические сочетания. Понятие колорит. Виды колорита. Выполнение задания по теме «Цветовые гармонии» (контрастные, родственные)	4	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4. ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
Раздел 2. Живопись натюрморта				
Тема 2.1. Этюды простых	Соде	ржание практической работы	88	
предметов и драпировок.	1	Этюды с осенних листьев Понятие «живопись». Развитие цветовосприятия. Уяснениние понятия «локальный цвет». Овладение техническими приемами и навыками акварельной живописи.	16	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	2	Этюды отдельных геометрических тел (куб, цилиндр, шар) Передача объемных форм живописными средствами. Моделировка формы тоном и цветом.	16	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	3	Этюд натюрморта из белых и цветных геометрических тел. Передача объемных форм живописными средствами. Моделировка формы тоном и цветом.	14	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	4	Этюды овощей и фруктов Передача объемных форм живописными средствами. Лепка формы цветом.	14	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	5	Этюды отдельных предметов быта на контрастные и сближенные цветовые отношения	16	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.

	6 Этюд цветных драпировок	12	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	Характер складок ткани. Передача пластической законом складок. Изменение локального цвета на складках.	мерности характера	11K 1.4.
Тема 2.2.	Содержание практической работы	196	
Этюды простых и сложных натюрмортов	1 Гризайль простого натюрморта из предметов быта с да Работа над натюрмортом в технике «Гризайль», нахождотношений. Тональная моделировка формы предметов быта предметов быта с да предме	ение основных тональных	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	 Этюд простого натюрморта из предметов быта на конотношения. Работа над натюрмортом, из предметов быта и драпиров (данный натюрморт уже выполнен в технике «Гризайлы» объема, фактуры предметов и драпировок средствами жи 	ок, контрастных по цвету) Передача цветотона,	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	3 Этюд натюрморта из предметов быта на сближенные Работа над натюрмортом, находящимся в различной цвет цвета, объема, фактуры предметов средствами живописи	товой среде. Передача	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	4 Этюд натюрморта из предметов быта, овощей и фрук окраске, тону, материалу с драпировками Передача средствами акварельной живописи, цвета, объ составляющих натюрморт	•	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	Этюд «осеннего» натюрморта Закономерности изменения цвето-тональных градаций в освещения. Передача многообразия пластики форм живо живописи. Передача цветовой и воздушной среды. Постротношений. Сохранение колористического единства.	ой природы средствами	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.

	6	Этюды натюрмортов из предметов быта на сближенные цветовые отношения в теплой и холодной гамме Работа над натюрмортом, находящимся в различной цветовой среде. Передача цвета, объема, фактуры предметов средствами живописи. Понятие сложных цветов и оттенков. Выявление различия цветов.	28	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	7	Этюд натюрморта с игрушками Изображение натюрморта с игрушками, передача его декоративной сущности. Лепка формы цветотоном.	18	OK 1, OK 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	8	Этюд натюрморта с гипсовым слепком орнамента Закономерности изменения цвето-тональных градаций в зависимости от характера освещения. Совершенствование живописных приемов акварелью.	16	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	9	Этюд натюрморта из предметов быта, овощей и фруктов с четко выраженными пространственными планами	16	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	10	Кратковременные этюды с чучел птиц и животных Разнообразие форм и цвета животного мира. Передача конструкции формы, фактуры оперения и шерсти, окраса средствами живописи	20	OK 1, OK 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	11	Этюд натюрморта с чучелом птицы Разнообразие форм и цвета животного мира. Передача конструкции формы, фактуры оперения, окраса средствами живописи.	20	OK 1, OK 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
Раздел 3. Живопись головы				
Тема 3.1 Этюды с гипсовой и	Соде	ержание практической работы	146	
живой головой человека	1	Этюд античной головы в технике гризайль Пропорции и пластика головы. Последовательное ведение этюда: передача большой формы цветом, внимательная проработка деталей, обобщение и связь с	14	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.

	фоном.		
2	Этюд натюрморта с гипсовым слепком маски Венеры Пропорции и пластика античной маски головы. Изменение цвета на гипсе в зависимости от освещения и окружения. Лепка формы средствами живописи.	18	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
3	Этюд натюрморта с гипсовым слепком античной головы Пропорции и пластика античной головы. Изменение цвета на гипсе в зависимости от освещения и окружения. Лепка формы средствами живописи.	20	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
4	Этюды головы натурщика (натурщицы) с живой натуры Построение головы с ярко выраженными чертами лица (с разных людей). Передача особенностей пластики головы. Лепка формы средствами живописи.	24	OK 1, OK 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
5	Этюд головы натурщика в головном уборе Передача движения, пропорций и характерных особенностей натуры. Закономерности построения формы цветом. Построение женской головы с четко выраженными чертами лица. Связь с головным убором. Цветовые особенности разных текстур. Лепка формы средствами живописи. Цветотоновой, детально проработанный этюд полуфигуры человека в головном уборе.	20	OK 1, OK 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
6	Этюд головы натурщика с плечевым поясом Определение связи головы, шеи и плечевого пояса. Анализ анатомического строения, выявление характерных особенностей модели. Совершенствование навыков изображения головы с плечевым поясом с натуры средствами живописи.	20	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
7	Этюд натюрморта с детской гипсовой головой Пропорции и пластика детской головы. Изменение цвета на гипсе в зависимости от освещения и окружения. Лепка формы средствами живописи.	18	OK 1, OK 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
8	Этюды с живой натуры детской головы	12	OK 1, OK 2, ПК 1.1, ПК 1.4.

Раздел 4. Живопись фигуры			
Тема 4.1. Этюды с обнаженной и	Содержание практической работы	135	
одетой полуфигуры и фигуры человека	1 Этюд натюрморта с гипсовым торсом Венеры Пропорции и пластика фигуры. Изменение цвета на гипсе в зависимости от освещения и окружения. Лепка формы средствами живописи. Совершенствование техники акварельной живописи.	20	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	2 Этюды конечностей человека Анатомическое строение и пластика конечностей человека. Лепка формы конечностей средствами цветотона.	24	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	3 Этюд с живой натуры одетой полуфигуры человека в головном уборе с руками	20	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	Передача движения, пропорций и характерных особенностей натуры. Закономерности построения формы цветом. Построение женской головы с четко выраженными чертами лица. Связь с головным убором. Цветовые особенности разных текстур. Лепка формы средствами живописи. Цветотоновой, детально проработанный этюд полуфигуры человека в головном уборе.		
	4 Этюд обнаженной фигуры человека с упором на одну ногу Компоновка и построение фигуры. Определение центра тяжести фигуры и движения фигуры. Определение пропорций и характерных особенностей натуры. Цветотоновой этюд фигуры человека с натуры.	20	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	5 Кратковременные этюды одетой детской фигуры с игрушками Пропорции и пластические особенности детской фигуры. Передача движения, особенности пластики. Передача средствами цветотона объема и формы детской фигуры	16	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
	6 Этюд обнаженной фигуры человека в позе «сидя» Особенности построения фигуры в позе «сидя». Передача устойчивости посадки	20	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.

		фигуры. Пропорции и характер. Совершенствование техники живописи акварелью.		
	7	Кратковременные этюды одетой фигуры человека в интерьере	15	ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.4.
		Всего	218+387	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Занятия по дисциплине проводятся в учебной аудитории, кабинете рисунка и живописи для занятий практического типа, текущего контроля, и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся № 308, 312. Перечень основного оборудования: комплект учебной мебели, учебная доска, мольберты, стулья, табуреты. Дополнительное оборудование (софиты, подиумы, подставки для натюрмортов).

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий. Материалы для выполнения учебных заданий (предметнонатурный фонд: предметы быта, драпировки, искусственные цветы, фрукты и овощи, чучела животных и птиц, гипсовые модели и слепки).

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор с интерактивной доской.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- 1. Боброва, Е. В. Академическая живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко; Омский государственный технический университет. Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. 128 с.: ил. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683184
- 2. Неонет Н.Ф. Техника акварельной живописи. Учебное пособие для студентов СПО.ВШНИ, 2018 г.
- 3. Ковалева М.А. Акварельные техники и их использование на занятиях по живописи при подготовке будущих дизайнеров: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 54.02.01 «Дизайн» Сергиев Посад: ВШНИ, 2020 36 с.
- 4. Степурко, Т. А. Технология материалов для живописи и дизайна : практикум / Т. А. Степурко. Минск : РИПО, 2020. 213 с. : ил. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599806 . Библиогр.: с. 157-158. ISBN 978-985-7234-16-5. Текст : электронный.

Дополнительные источники:

- 1. Серов П.Е. Живопись: учебно-методическое пособие/П.Е. Серов Живопись; ВШНИ (и)-СПб: 2014,-114 с.
- 2. Серов П.Е. Преподавание академической живописи в Высшей школе народных искусств: Учебно-методическое пособие для вуза. Вып. 1. Петр Евгеньевич Серов и его ученики / Серов Петр Евгеньевич; П.Е.Серов, вступит, статья Н.Г.Кузнецов; Общ. и науч. ред. В.Ф. Максимович. СПб: ВШНИ, 2009. 63с.
- 3. Салтанова, Ю.С Наука о цвете и профессиональное художественное образование: Учебное пособие для вузов (гриф) / Ю.(ВШНИ). СПб: Изд. СПб университета, 2006. 82
- 4. Неонет, Н. Ф. Живопись: учебное пособие: [14+] / Н. Ф. Неонет; Высшая школа народных искусств (институт). Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. 75 с.: ил. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615
- 5. Цветоведение и колористика : практикум / Т. Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт

- визуальных искусств, Кафедра дизайна. Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. 36 с. : ил. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625
- 6. Кузнецов, Н. Г. Живопись : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. 86 с. : ил. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528
- 7. Коробейников, В. Н. Академическая живопись: учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. 151 с.: ил. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649
  - 8. Серов П.Е. Декоративная живопись. Уч. пособие 2017 г. Подписка на журнал периодической печати «Художественная школа»

Электронные ресурсы:

серия «Начинающему художнику» Как рисовать пастелью. М.: Изд-во АСТ, 2003 г. серия «Начинающему художнику» Как писать масляными красками. М.: Изд-во АСТ, 2002 г.

Прохоров С.А. Живопись для архитекторов и дизайнеров.

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 2007г

Электронные ресурсы:

Салтанова Ю.С. Содержание обучения цветоведению будущих художников традиционного прикладного искусства: Монография. – СПб, 2011 г.

Салтанова Ю.С. Наука о цвете и профессиональное художественное образование. М.: 2006г.

Серов П.Е. Живопись: учебно-методическое пособие. ВШНИ(и) – СПб.:2014г.

Шматова О.В. Самоучитель по рисованию акварелью. М.: Эксмо, 2010 г.

Поисковые системы:

http://shar08.narod.ru/8-risunok-2.html

 $\label{eq:http://yandex.ru/images/search?text=} http://yandex.ru/images/search?text= D0\%B0\%D0\%BA\%D0\%B0\%D0\%B4\%D0\%B5\%D0\%B5 C\%D0\%B8\%D1\%87\%D0\%B5\%D1\%81\%D0\%B8\%D0\%B8\%D0\%B8\%D0\%B9\%20\%D1\%80\%D0\%B8 %D1\%81\%D1\%83\%D0\%BD\%D0\%BE\%D0\%BA&stype=image&1r=2&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-993-wh-608-pd-1-wp-4x3_1024x768-1t-66$

http://www.practicum.org/index.php?catid=9:uch&id=76:osnovi-

risunka&Itemid=38&option=com_content&view=article

http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2360-drawing

http://www.artsacademy.ru/exhibitions/?p=1

http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых	Характеристики	Оценка
в рамках дисциплины:	демонстрируемых знаний,	результатов
специфику выразительных	которые могут быть проверены:	выполнения
средств различных видов	обучающийся при выполнении	практической
изобразительного искусства;	практических заданий	работы;
разнообразные техники	демонстрирует знание основных	наблюдение за

живописи и историю их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства; свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; методы ведения живописных работ; художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя; художественные и эстетические свойства цвета; основные закономерности создания цветового строя; физический смысл понятий «ахроматические цвета» и «хроматические» цвета, сущность понятий «основные» и «дополнительные» цвета, «теплые» и «холодные» цвета; сущность понятий «цветовой тон», «светлота», «насыщенность»; Закономерности изменения цвето-тональных градаций в зависимости от характера освещения;

методов ведения живописных работ;

знание художественных и эстетических свойства цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

ходом выполнения практической работы; просмотр;

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: проводить анализ цветового строя произведений живописи; пользоваться механическим и оптическим смешением цветов, определять последовательность их наложения и состав; различать пороги цветового тона, насыщенности цвета, градаций цвета; изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;

Характеристики демонстрируемых умений: обучающийся изображает объекты предметного мира, пространства, фигуры человека средствами академической живописи; владеет живописными приемами при работе над учебными работами; умеет передавать многообразие пластики форм живой природы средствами живописи; умеет передавать цветовую и воздушную среду; умеет построить цветотональные

Оценка результатов выполнения практической работы; наблюдение за ходом выполнения практической работы; просмотр;

использовать основные	отношения;	
изобразительные техники и	передавать цвет, объем, фактуру	
материалы	предметов средствами живописи;	