

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
КГУ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Специальность *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*

Квалификация выпускника *Дизайнер*

Кострома, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Живопись с основами цветоведения» разработана:

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта (Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), утвержден приказом Минобрнауки России от 05.05.2022 г. № 308, зарегистрированным Минюстом России от 25.06.2022 г. № 69375)
- в соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям), с квалификацией «дизайнер»*, год начала подготовки 2023.

Разработал:	Егорова Т.В.	доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров
Рецензент:	Репина Н.Э.	доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Программа утверждена на заседании кафедры Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров - Протокол № 9 от 03.04.2023

Заведующая кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров: Иванова О.В., к.т.н., доцент

1.1. Область применения рабочей программы.

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла, ОП.03.

Содержание данного курса базируется на знаниях курсов «Рисунок», «Живопись», «История изобразительных искусств» и является основой для изучения таких дисциплин как «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале», «Конструкторско-технологического обеспечения дизайна».

1.3. Цели и задачи дисциплины – **требования к результатам освоения дисциплины:** *Цель дисциплины: овладение методами академической живописи на основе знаний цветоведения и колористики. Приобретение и систематизация практических навыков по развитию наблюдательности, зрительной памяти, чувства формы, линии и цвета; формирование практических умений реалистического изображения натуральных объектов окружающей действительности и использование их в профессиональной деятельности дизайнера.*

Задачи дисциплины:

- развитие цельности видения;
- приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения;
- развитие восприятия, включающее в себя способность анализировать и систематизировать, сознательно проводить сравнение и оценку пропорций, тона и цвета.

–В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:** *распознавать задачу и/или проблему в профессиональном, контексте; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); структурировать получаемую информацию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды. Изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи; использовать основные изобразительные живописные техники и материалы.*

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:** *методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; приемы структурирования информации; основы проектной деятельности. Специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; разнообразные техники живописи, свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; методы ведения живописных работ; художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.*

Содержание дисциплины ориентировано на овладение компетенциями:

Код	Формулировка компетенции
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
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

– максимальной учебной нагрузки обучающегося **363 часов**, в том числе:

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **288 часов**;

– самостоятельной работы учащегося **75 часов**.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	60	60	50	53	62	42	327
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	48	44	34	44	50	32	252
в том числе:							
Теоретическое обучение (лекции)							
Лаб. работа	48	44	34	44	50	32	252
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	12	16	16	9	12	10	75
в том числе подготовка:							
<i>К письменным контрольным работам</i>							
<i>К практическим занятиям</i>							

<i>Консультации</i>							
<i>Итоговый контроль</i>	<i>зачет</i>	<i>экзамен</i>	<i>Другие формы контроля</i>				

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения»

Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Максим. учебная нагрузка студента	Объем часов				
			Всего	Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная
3 семестр		60				48	12
Раздел 1.	<i>Введение в учебную дисциплину. Основные понятия о живописи и об основах цветоведения. Живописным материал акварель.</i>						
Тема 1.1	Зарисовки с натуры живых цветов в технике "а-ля прима"	10				6	4
Тема 1.2	Выполнение натюрморта из бытовых предметов, овощей и фруктов (формат А3, акварель).	8				6	2
Тема 1.3	Выполнение зарисовки натюрморта с натуры с гипсовой розеткой в технике «гризайль», (формат А2, акварель).	14				12	2
Тема 1.4	Выполнение натюрморта из бытовых предметов в "сближенной" цветовой гамме (формат А2, акварель).	14				12	2
Тема 1.5	Выполнение натюрморта из бытовых предметов в контрастной цветовой гамме (формат А2, акварель).	14				12	2
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ</i>	<i>Семестровый контроль: зачет</i>					
4 семестр		60				44	16

Раздел 2.	<i>Живопись акварелью.</i>						
Тема 2.1	Выполнение фантазийных творческих работ по памяти и представлению в технике работы акварелью "по-сырому".	12				8	4
Тема 2.2	Быстрые этюды предметов быта, фруктов и овощей без предварительного рисунка карандашом.	16				12	4
Тема 2.3	Выполнение натюрморта из бытовых предметов (формат А2, акварель)	16				12	4
Тема 2.4	Зарисовки фигуры человека.	16				12	4
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ</i>	<i>Семестровый контроль: экзамен</i>					
	5 семестр	50				34	16
Раздел 3.	<i>Живопись гуашью.</i>						
Тема 3.1	Выполнение серии зарисовок объектов живой природы (листья, цветы, ягоды, фрукты) гуашью (формат А3, А4)	14				6	8
Тема 3.2	Выполнение натюрморта на дополнительные цвета: красный- зеленый, оранжевый-синий, желтый- фиолетовый;(бумага, формат А3, гуашь).	16				12	4
Тема 3.3	Выполнение натюрморта из многочисленных бытовых предметов (прозрачное стекло разных оттенков, металлические предметы). Натюрморт выполняется в двух живописных техниках- в акварели и в гуаши. (формат А2)	20				16	4
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ</i>	<i>Семестровый контроль: Другие формы контроля</i>					
	6 семестр	53				44	9
Раздел 4.	<i>Живописный материал пастель</i>						

Тема 4.1	Выполнение многочисленных зарисовок пастелью.	19				16	3
Тема 4.2	Выполнение натюрморта из бытовых предметов (5-7 предметов сложной формы, разные по материалу) пастелью (формат А2).	15				12	3
Тема 4.3	Выполнение авторской творческой работы пастелью по памяти и представлению (с предварительным эскизным поиском) (формат А2)	19				16	3
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ</i>						
	7 семестр	62				50	12
Раздел 5.	<i>Изображение фигуры человека.</i>						
Тема 5.1	Многочисленные наброски фигуры человека с натуры различными живописными материалами и техниками.	20				18	2
Тема 5.2	Портрет человека, выполнение портрета человека с натуры передачей характерных особенностей внешности.	20				18	2
Тема 5.3	Автопортрет.	22				14	8
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ</i>						
	8 семестр	42				32	10
Раздел 6.	<i>Творческая авторская живописная работа</i>						
Тема 6.1	Многочисленные наброски фигуры человека с натуры различными живописными материалами и техниками.	12				10	2
Тема 6.2	Выполнение многочисленных эскизов для творческой авторской живописной работы.	14				10	4
Тема 6.3	16	26				12	4
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ</i>						
		363				288	75

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа по изучаемой дисциплине осуществляется в соответствии с тематическим планом.

Преподаватель осуществляет организацию самостоятельной работы в соответствии с Положением об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при реализации программ среднего профессионального образования.

При проведении аудиторных занятий в течение семестра преподаватель выдает задания для самостоятельной работы в соответствии с тематическим планом работы. Вопросы для подготовки к текущему контролю, контрольным работам, коллоквиумам, темы рефератов, докладов указаны в фонде оценочных средств по изучаемой дисциплине.

2.3. Содержание учебной дисциплины

3 семестр

Раздел 1 Введение в учебную дисциплину. Основные понятия о живописи и об основах цветоведения. Живописным материал акварель.

Главная задача при обучении живописи с основами цветоведения заключается в том, чтобы совместно с другими учебными дисциплинами дать студенту основу для свободного, всесторонне осмысленного решения конструктивных и художественных задач с учетом реального выполнения их с натуры, в материале. Студенты знакомятся с различными материалами и техниками живописи во взаимосвязи со специальностью дизайнера. Каждый из этапов обучения техникам и приемам работы живописными материалами является переходным от простого к более сложному заданию, синтезирующему знания и навыки в области цветоведения и колористики.

уметь: *распознавать задачу и/или проблему в профессиональном, контексте; определить необходимые ресурсы*
знать: *методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач.*

- Тема 1.1** Зарисовки с натуры живых цветов в технике "а-ля прима"
- Тема 1.2** Выполнение натюрморта из бытовых предметов, овощей и фруктов (формат А3, акварель).
- Тема 1.3** Выполнение зарисовки натюрморта с натуры с гипсовой розеткой в

технике «гризайль», (формат А2, акварель).

Тема 1.4 Выполнение натюрморта из бытовых предметов в "сближенной"цветовой гамме (формат А2, акварель).

Тема 1.5 Выполнение натюрморта из бытовых предметов в контрастной цветовой гамме (формат А2, акварель).

Промежуточный контроль: просмотр

Семестровый контроль: зачет

4 семестр

Раздел 2 Живопись акварелью.

уметь:; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

знать: порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации

Тема 2.1 Выполнение фантазийных творческих работ по памяти и представлению в технике работы акварелью "по- сырому".

Тема 2.2 Быстрые этюды предметов быта, фруктов и овощей без предварительного рисунка карандашом.

Тема 2.3 Выполнение натюрморта из бытовых предметов (формат А2, акварель)

Тема 2.4 Зарисовки фигуры человека.

Промежуточный контроль: просмотр работ.

Семестровый контроль: экзамен

5 семестр

Раздел 3 Живопись гуашью.

уметь: структурировать получаемую информацию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды.

знать:структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; приемы структурирования

информации; основы проектной деятельности.

- Тема 3.1** Выполнение серии зарисовок объектов живой природы (листья, цветы, ягоды, фрукты) гуашью (формат А3, А4)
- Тема 3.2** Выполнение натюрморта на дополнительные цвета: красный-зеленый, оранжевый- синий, желтый- фиолетовый;(бумага, формат А3, гуашь).
- Тема 3.3** Выполнение натюрморта из многочисленных бытовых предметов (прозрачное стекло разных оттенков, металлические предметы). Натюрморт выполняется в двух живописных техниках- в акварели и в гуаши. (формат А2)

Семестровый контроль: зачет

6 семестр

Живописный материал пастель

Раздел 4.

уметь: *структурировать получаемую информацию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды.*

знать:*структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; приемы структурирования информации; основы проектной деятельности.*

- Тема 4.1** Выполнение многочисленных зарисовок пастелью.
- Тема 4.2** Выполнение натюрморта из бытовых предметов (5-7 предметов сложной формы, разные по материалу) пастелью (формат А2).
- Тема 4.3** Выполнение авторской творческой работы пастелью по памяти и представлению (с предварительным эскизным поиском) (формат А2)
- Выполнение быстрых набросков, зарисовок(с использованием разных материалов).

Семестровый контроль: Дифференцированный зачет.

7 семестр

Изображение фигуры человека.

Раздел 5.

уметь: *определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)*

знать:*порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации*

Тема 5.1 Многочисленные наброски фигуры человека с натуры различными живописными материалами и техниками.

Тема 5.2 Портрет человека, выполнение портрета человека с натуры передачей характерных особенностей внешности.

Тема 5.3 Автопортрет.

Семестровый контроль: зачет

8 семестр Творческая авторская живописная работа.

Раздел 6.

Тема 6.1 Многочисленные наброски фигуры человека с натуры различными живописными материалами и техниками

Тема 6.2 Выполнение многочисленных эскизов для творческой авторской живописной работы.

Тема 6.3 Выполнение творческой авторской живописной работы.

Семестровый контроль: Дифференцированный зачет

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п	Название практических работ
Раздел 1.	<i>Введение в учебную дисциплину. Основные понятия о живописи и об основах цветоведения. Живописным материал акварель.</i>
	Зарисовки с натуры живых цветов в технике "а-ля прима". Выполнение натюрморта из бытовых предметов, овощей и фруктов (формат А3, акварель).
	Выполнение зарисовки натюрморта с натуры с гипсовой розеткой в технике «гризайль», (формат А2, акварель).
	Выполнение натюрморта из бытовых предметов в "сближенной" цветовой гамме (формат А2, акварель).
	Выполнение натюрморта из бытовых предметов в контрастной цветовой гамме (формат А2, акварель).
Раздел 2.	<i>Живопись акварелью.</i>
	. Выполнение фантазийных творческих работ по памяти и представлению

	<p>в технике работы акварелью "по- сырому". Быстрые этюды предметов быта, фруктов и овощей без предварительного рисунка карандашом. Выполнение натюрморта из бытовых предметов (формат А2, акварель). Зарисовки фигуры человека.</p>
Раздел 3.	<i>Живопись гуашью.</i>
	<p>Выполнение серии зарисовок объектов живой природы (листья, цветы, ягоды, фрукты) гуашью (формат А3, А4). Выполнение натюрморта на дополнительные цвета: красный- зеленый, оранжевый- синий, желтый- фиолетовый;(бумага, формат А3, гуашь). Выполнение натюрморта из многочисленных бытовых предметов (прозрачное стекло разных оттенков, металлические предметы). Натюрморт выполняется в двух живописных техниках- в акварели и в гуаши. (формат А2).</p>
Раздел 4.	<i>Живописный материал пастель</i>
	<p>Выполнение многочисленных зарисовок пастелью. Выполнение натюрморта из бытовых предметов (5-7 предметов сложной формы, разные по материалу) пастелью (формат А2). Выполнение авторской творческой работы пастелью по памяти и представлению (с предварительным эскизным поиском) (формат А2).</p>
Раздел 5.	<i>Изображение фигуры человека.</i>
	<p>Многочисленные наброски фигуры человека с натуры различными живописными материалами и техниками. Портрет человека, выполнение портрета человека с натуры передачей характерных особенностей внешности. Автопортрет.</p>
Раздел 6.	<i>Творческая авторская живописная работа</i>
	<p>Многочисленные наброски фигуры человека с натуры различными живописными материалами и техниками. Выполнение многочисленных эскизов для творческой авторской живописной работы. Выполнение творческой авторской живописной работы.</p>

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Наличие специально оборудованной аудитории:

Мастерская	Обеспечение (м/т):
Мастерская рисунка и живописи Гл. корп. ауд. 305, 305 а	Мольберты-15 шт; Планшеты – 20 шт.; Подиум для постановок; Художественный фонд, натюрмортный фонд; софиты; использование временного (сезонного) натюрмортного наполнения: живые цветы, фрукты, овощи, листья и ягоды. Гипс: головы, розетки, тела. Доска рабочая

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основная литература:

Академическая живопись: учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275551

Дополнительная литература:

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-398-9
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368082>

С.Е.Беляева. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник . - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 208 с.- (Начал. проф. образование). - Кол-во экземпляров - 10 (аб.- 5 Е- 3 ч/з- 1 ч/з Е- 1) 10 экз

Иванова О.В. , Аллахвердова Е.Э.. Акварель: практические советы /Учебное пособие/ М.: «Астрель», 2002г.

Коршо Э .Акварель: пошаговое руководство для начинающих / Учебное пособие / М.: «Астрель», 2002г.

Голубева О.Л. Основы композиции / Учебник / М.: «Искусство», 2004 г.

Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики / Учебник/ М.: «Астрель», 2002 г.

Учебно-методическая литература:

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технические приемы в живописи» 54.02.01 СПО "Дизайн" 2016 автор Репина Н.Э., 20 экз.

Акварель: история, техника, применение в дизайне Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.03.01 «Дизайн», профили

«Графический дизайн» и «Дизайн костюма» (бакалавриат); 54.04.01
«Дизайн», профиль «Дизайн объектов предметной среды» (магистратура)-
Электронное изд-е Костромского государственного университета.- Кострома: Изд-
во КГУ, 2019.99 с. авторы Репина Н.Э., Румянцева О.В., Громова А.Е., Егорова Т.
В.

**Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные
и поисковые системы**

library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html?ysclid=la3rv1pdif949589403

<http://www.yandex.ru>

<http://www.aport.ru>

<http://www.rambler.ru>

<http://www.altavista.com>

www.elibrary.ru

[www.library.mephi.ru.](http://www.library.mephi.ru)