МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет» (КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ЖИВОПИСИ

(индивидуальный проект)

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Квалификация выпускника Дизайнер

Кафедра *Дизайна, технологии, материаловедения* и экспертизы потребительских товаров

Разработала: Егорова Т. В., доц. каф. Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров.

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические приемы в живописи (индивидуальный проект)» разработана:

- 1) на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее $\Phi\Gamma$ OC) по специальности среднего профессионального образования (далее $C\Pi$ O) утвержденного приказом Минпросвещения России от 23 ноября 2020 г. № 658, зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61657, учебного плана базовой подготовки, основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в промышленности.
- 2) в соответствии с учебным планом по специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*, (одобренным Ученым советом Университета «21» мая 2021г., протокол № 10, год начала подготовки 2021.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2021 г.

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

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 г. Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технические приемы в живописи (индивидуальный проект)	4
1.1. Область применения программы	4
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательн	юй
программы	4
1.3. Цели и задачи дисциплины	4
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	5
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	6
2.3. Содержание разделов учебной дисциплины	10
2.4. Перечень практических занятий по дисциплине	13
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	14
3.1. Требования к минимальному материально-техническому оснащению	14
3.2. Информационное обеспечение обучения	15
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЛИСЦИПЛИНЫ	16

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технические приемы в живописи (индивидуальный проект)»

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) (базовой подготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «*Технические приемы в живописи (индивидуальный проект*)» входит в блок ОП Общеобразовательная подготовка, общие дисциплины, ОУД.12, изучается в 1 и 2 семестре очной формы обучения; 1 курс.

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

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: Цель дисциплины: освоение основных технических приемов в живописи, формирование практических умений работы разнообразными живописными материалами для создания авторского творческого проекта и использование их в профессиональной деятельности дизайнера.

Задачи дисциплины: научить способам и приемам работы разнообразными живописными материалами (акварель, гуашь, пастель), творчески выявлять, анализировать и преобразовывать колористические качества и закономерности.

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.

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; основы проектной деятельности.

- 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося **260 часов**, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов;
- самостоятельной работы учащегося 121 часов, в том числе 2 часа консультации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	1 семестр	2 семестр	Объем
Вид ученной рассты			часов
Максимальная учебная	130	130	260
нагрузка (всего)			200
Обязательная аудиторная	50	87	137
учебная нагрузка (всего)			137
в том числе:			
Теоретическое обучение			
(лекции)			
Практическая работа	50	87	137
Самостоятельная работа	79	42	121
обучающегося (всего)			121
в том числе подготовка:			
К письменным контрольным			
работам			
К практическим занятиям			
Консультации	1	1	2
Итоговый контроль	КП, зачет	КП, зачет	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические приемы в живописи (индивидуальный проект)» Очная форма обучения

Наименование	Содержание учебного материала, практические занятия,		ğ			Объе	ем часо	ЭВ		<u> </u>			
разделов и тем	самостоятельная работа обучающихся	Максим. учебная	нагрузка студента	Всего	Лекции	Лабораторные	Практические		работа	Уровень освоения			
1 семестр		130					50	79					
Раздел 1.	Введение в учебную дисциплину. Основные понятия о технике живописи, живописных материалах художника, выразительные средства и приемы живописи. Живопись акварелью.												
Тема 1.1	Живопись акварелью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы акварелью.	14					8	6		1.2			
Тема 1.1.1	Кратковременные этюды акварелью методом «а-ля прима» (цветы, овощи, фрукты).	10					4	6		1.2			
Тема 1.1.2	Работа акварелью в технике «короткий мазок».	10					4	6		1.2			
Тема 1.1.3	Выполнение этюдов предметов с натуры способами «отмывка», «заливка», «лессировки».	14					8	6		1.2			
Тема 1.1.4	Работа с акварелью способами «соль», «обводка».	10					4	6		1.2			
Тема 1.1.5	Выполнение зарисовок пейзажей по памяти и представлению способом работы акварелью «по- сырому».	10					4	6		1.2			
Тема 1.2	Живопись акварелью на выявление особенностей теплой и холодной гаммы цветов и оттенков.	10					4	6		1.2			

Тема 1.3	Выполнение длительных живописных работ акварелью натюрмортов из бытовых предметов (способ работы «увеличение плотности красочного слоя»).	20	8	12	1.2
Раздел 2.	Индивидуальный курсовой проект.				
Тема 2.1	Тема индивидуального проекта (общая) «Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна». Непосредственно конкретная тема каждого проекта выбирается самим студентом по согласованию с преподавателем. Поиск и изучение материалов по теме проекта; обоснованный выбор индивидуальной темы. Работа над теоретической частью проекта. Практическая часть проектатворческая авторская работа, выполненная акварелью. Презентация проекта.	31+ 1 ч.конс =32	6	25	1.2.3
	Промежуточный контроль: Просмотр работ и материалов курсового проекта.				
	Семестровый контроль: КП, зачет				
2 семестр		130	87	42	
Раздел 3.	Технические приемы работы живописными материалами гуашь, пастель.				
Тема 3.1	Разнообразные способы и приемы работы гуашью.	8	6	2	1.2
Тема 3.1.1	Пастозная техника работы гуашью. Выполнение серии этюдов предметов с натуры.	8	6	2	1.2
Тема 3.1.2	Способ рисования гуашью в декоративно- плоскостной манере с обводкой по контуру.	10	6	4	1.2
Тема 3.1.3	Способ рисования гуашью «сухая кисть».	8	6	2	1.2
Тема3.1.4	Монохромная композиция гуашью.	8	6	2	1.2

Тема 3.1.5	Выполнение длительных живописных работ гуашью	16	12	4	1.2
	натюрмортов из бытовых предметов.				
Тема 3.2	Разнообразные способы и приемы работы пастелью.				1.2
Тема 3.2.1	Рисование сухой пастелью методом растушевки.	8	6	2	1.2
Тема 3.2.2	Рисование сухой пастелью методом наложения пятен поверх растушевки.	8	6	2	1.2
Тема 3.2.3	Выполнение быстрых набросков, зарисовок пастелью.	10	6	4	1.2
Тема 3.2.4	Выполнение творческой авторской работы пастелью.	18	12	6	1.2
Раздел 4.	Индивидуальный курсовой проект.				
Тема 4.1	Разработка и выполнение творческой авторской работы с применением одной или нескольких живописных техник в материале по выбору студента.	27+ 1 ч.конс =28	15	12	1.2.3
	Промежуточный контроль: Просмотр работ и материалов курсового проекта. Семестровый контроль: КП, зачет				

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: l. — 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)

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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

Преподаватель осуществляет организацию самостоятельной работы в соответствие 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, темы индивидуальных проектов указаны в фонде оценочных средств по изучаемой дисциплине.

2.3. Содержание учебной дисциплины

1 семестр

Раздел 1 Введение в учебную дисциплину.

Основные понятия о технике живописи, живописных материалах художника, выразительные средства и приемы живописи. Живопись акварелью.

Главная задача при обучении техническим приемам в живописи 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 Живопись акварелью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы акварелью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные техники и приемы в работе акварелью: «а-ля прима», «короткий мазок», «отмывка, заливка, лессировки», «соль», «обводка», «посырому».

- **Тема 1.2** Живопись акварелью на выявление особенностей теплой и холодной гаммы цветов и оттенков.
- **Тема 1.3** Выполнение длительных живописных работ акварелью натюрмортов из бытовых предметов (способ работы «увеличение плотности красочного слоя»).

Промежуточный контроль: просмотр

Семестровый контроль: КП, зачет

Раздел 2 Индивидуальный курсовой проект.

- **Тема 2.1** Тема индивидуального проекта (общая) «Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна». Непосредственно конкретная тема каждого проекта выбирается самим студентом по согласованию с преподавателем. Курсовой проект состоит из теоретической и практической частей. В теоретическую часть входит реферат (распечатать и оформить в папку с файлами, объем 20 - 40 стр); практическая часть- несколько творческих работ, выполненных в технике акварельной живописи (формат А4 или А3). Обучающийся проводит поиск и изучение материалов по теме проекта; делает обоснованный выбор индивидуальной темы. По согласованию с преподавателем. Работа над теоретической частью проекта. Теоретическая часть должна содержать: 1. Титульный лист (по выданному шаблону) (1 стр).

 - 2. Содержание (список всех разделов реферата и номерами страниц, на которых они начинаются) (1 стр).
 - 3. Введение (что такое акварель, краткая история развития акварельной живописи, интересные факты) (2-3 стр).
 - 4. Основная часть: Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна. Индивидуальный проект (название, цель, задачи, ход работы) (8-12 стр).
 - Заключение (1-2 стр).
 - 6. Библиографический список (1 стр).
 - 7. Приложения (практическая часть) (6- 15 стр).

Практическая часть проекта- творческая авторская работа, выполненная акварелью (формат A4, A3). Представляет собой один или несколько рисунков, выполненных акварелью в виде

копий по теме проекта; либо авторских работ, выполненных в стилистике и манере исполнения по выбранной студентом теме. Презентация проекта.

2семестр

Раздел 3 Технические приемы работы живописными материалами гуашь, пастель.

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 3.1** Разнообразные способы и приемы работы гуашью.Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы гуашью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные техники и приемы в работе гуашью: пастозная техника, декоративно- плоскостная манера с применением обводки, монохромная гамма, «сухая кисть».
- **Тема 3.2** Разнообразные способы и приемы работы пастелью. Рисование сухой пастелью методом растушевки и методом наложения пятен поверх растушевки. Выполнение быстрых набросков, зарисовок пастелью. Выполнение творческой авторской работы пастелью.

Раздел 4 Индивидуальный курсовой проект.

Тема 4.1 Разработка и выполнение творческой авторской работы с применением одной или нескольких живописных техник в материале по выбору студента.

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.

Промежуточный контроль: просмотр

Семестровый контроль: КП, зачет

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п	Название практических работ
Раздел 1.	Введение в учебную дисциплину. Основные понятия о технике живописи, живописных материалах художника, выразительные средства и приемы живописи. Живопись акварелью.
	Живопись акварелью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы акварелью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные техники и приемы в работе акварелью: «а-ля прима», «короткий мазок», «отмывка, заливка, лессировки», «соль», «обводка», «по- сырому». Этюды акварелью с натуры с использованием в постановках натуральных цветов, овощей, фруктов, осенних листьев и ягод (рябина, калина). Рисование пейзажей по памяти и представлению (рисование воды и неба способом «по-сырому»).
	Живопись акварелью на выявление особенностей теплой и холодной гаммы цветов и оттенков. Выполнение фантазийных абстрактных работ по представлению с использованием колорита и оттенков холодной и теплой гаммы цветов.
	Выполнение длительных живописных работ акварелью натюрмортов из бытовых предметов (способ работы «увеличение плотности красочного слоя»).
Раздел 2.	Индивидуальный курсовой проект. Тема индивидуального проекта (общая) «Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна». Обучающийся получает задание и самостоятельно проводит поиск и изучение материалов по теме проекта; делает обоснованный выбор индивидуальной темы, на практическом занятии согласовывает с преподавателем тему, обсуждает подробности и ход работы. На практических занятиях преподаватель проводит проверку самостоятельной работы студента над теоретической часть проекта, вносит коррективы и предложения, фиксирует стадии выполнения. Практическая часть проекта- творческая авторская работа, выполненная акварелью (формат A4, A3). Представляет собой один или несколько рисунков, выполненных акварелью в виде копий по теме проекта; либо авторских работ, выполненных в стилистике и манере исполнения по выбранной студентом теме. Презентация проекта.
Раздел 3.	Технические приемы работы живописными материалами гуашь, пастель.
	Разнообразные способы и приемы работы гуашью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы гуашью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные

техники и приемы в работе гуашью: пастозная техника, декоративноплоскостная манера с применением обводки, монохромная гамма, «сухая кисть». Этюды гуашью с натуры натюрмортов из бытовых предметов, зарисовки цитрусовых, рисование абстрактных композиций по представлению. Зарисовки фигуры человека (на тонированной бумаге способом «от пятна»).

Разнообразные способы и приемы работы пастелью. Рисование сухой пастелью методом растушевки и методом наложения пятен поверх растушевки. Выполнение быстрых набросков, зарисовок пастелью с натуры натюрмортов из бытовых предметов, драпировок со складками, фигуры человека; пейзажные и фантазийные работы по памяти и представлению. Выполнение творческой авторской работы пастелью.

Раздел 4.

Индивидуальный курсовой проект.

Разработка и выполнение творческой авторской работы с применением одной или нескольких живописных техник в материале по выбору студента.

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, использование временного (сезонного) натюрмортного наполнения: живые цветы, фрукты, овощи, листья и ягоды; софиты; 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, 2018. - 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.: 60х90 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 дизайнеУчебное 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: Издво 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.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения Формы и методы (освоенные умения, усвоенные знания) контроля и оценки результатов обучения Главная задача при обучении техническим приемам в живописи Текущий заключается в том, чтобы научить способам и приемам работы контроль: разнообразными живописными материалами (акварель, гуашь, пастель), творчески выявлять, анализировать и преобразовывать - просмотр колористические качества и закономерности. творческих работ Каждый из этапов обучения работе в разнообразных и материалов живописных техниках является переходным от простого к индивидуального более сложному заданию, синтезирующему накопление ранее проекта полученных знаний и навыков. 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; основы проектной деятельности. Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном, контексте; определить необходимые ресурсы; структурировать получаемую информацию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 1 семестр – КП, зачет; Итоговый контроль: 2 семестр -КП,

зачет