

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О. Н. Носцовой»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБПОУ СКИК
№ 35 – С от 31.05.2024

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Живопись с основами цветоведения**

профессионального учебного цикла

**программы подготовки специалистов среднего звена
54.02.01 Дизайн (по отраслям)**

Сызрань, 2024

ОДОБРЕНА
предметно цикловой комиссией
специальности «Дизайн (по
отраслям)»

Председатель ПЦК – Шабалин В.П.

Протокол № 30 от 21.05.2024

Составлена в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего
профессионального
образования по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
заместитель директора по учебно-
производственной работе
Г.А.Фирсова

Составитель:
ФИО — Шабалин В.П.

преподаватель ГБПОУ СКИК

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза: Холодковская Г.Е зав.орг.-метод.отделом
ГБПОУ СКИК

Содержательная экспертиза: Агафонова А.В. преподаватель ГБПОУ
СКИК

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза: Дятчин А.В. Директор РПК Арт-
реклама, ИП Дятчин

Рабочая программа образовательной организации Живопись с основами
цветоведения разработана на основе федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.05.2022 г. № 308.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.

Рабочая программа ориентирована на подготовку обучающихся к выполнению требований WorldSkills по компетенции Графический дизайн.

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы

Учебная дисциплина Живопись с основами цветоведения является дисциплиной общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и умений.

Рабочая программа учебной дисциплины Живопись с основами цветоведения разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Живопись с основами цветоведения.

Учебная дисциплина реализуется, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР), технологий дистанционного обучения (ДОТ).

В рабочей программе предусмотрено проведение практических занятий (практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности) в форме практической подготовки в виде выполнения отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:

- **уметь** технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
- **уметь** составлять хроматические цветовые ряды;
- **уметь** распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты,
- **уметь** анализировать цветовое состояние природы или композиции;
- **уметь** анализировать и передавать цветовое состояние природы в творческой работе;
- **уметь** выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи,
- **знать** природу и основные свойства цвета;

- **знать** теоретические основы работы с цветом;
- **знать** особенности психологии восприятия цвета и его символику;
- **знать** теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;
- **знать** различные виды техники живописи.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций.

<p>Общие и профессиональные компетенции (в соответствии с ФГОС СПО по специальности)</p>
<p>ПК 1.2 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов</p>
<p>ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам</p>
<p>ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности</p>
<p>ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие</p>
<p>ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами</p>

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объем образовательной нагрузки – 274 часов, в том числе:

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 264 часа:
 - теоретические занятия – 71 часа;
 - практические занятия – 185 часов.
- самостоятельная работа обучающегося – 10 часов.
- консультации – 2 часа.
- промежуточная аттестация – 6 часов.

В том числе часов **вариативной части учебных циклов ППССЗ** – не предусмотрено.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной нагрузки	274
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем	264
в том числе:	
теоретические занятия	71
практические занятия/лабораторные занятия	185
Самостоятельная работа обучающегося	10
в том числе:	
рефераты, индивидуальные творческие задания, выполнение графических работ, изготовление макета, исследовательская работа, работа с нормативной документацией	10
Консультации	2
Промежуточная аттестация в форме экзамена	6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1 . Касания цветовых пар. Техники живописи и приемы работы с цветом.		56	
Тема 1.1 . Способы нанесения красочного слоя. Основы работы с цветом	Содержание учебного материала	52	ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4
	1. Инструктаж по технике безопасности при работе с художественными материалами и оборудованием в условиях учебных аудиторий	1	
	2. Техники живописи. Виды живописи. Роль цветоведения в дизайне. Художественные средства выразительности в живописи	1	
	В том числе практических занятий		
	Практическое занятие № 1 (в форме практической подготовки) Основные характеристики цвета или цветовые координаты (цветовой тон, светлота цвета, насыщенность).	16	
	Практическое занятие № 2 (в форме практической подготовки) Пространственное смещение основных и дополнительных цветов.	16	
	Практическое занятие № 3 (в форме практической подготовки) Прием пространственного смещения цвета (цветовой круг, теплые и холодные цветовые круги).	18	
	Самостоятельная работа №1 Цветовые выкраски	1	
Самостоятельная работа №2 Плоскостное оригинально-авторское исполнение макета-иллюстрации (авторского паттерна), включающего художественную стилизацию и выполненного при помощи живописных средств выразительности	3		

Раздел 2 . Цветотонные отношения. Пластика цвета. Температура цвета.		107	
Тема 2.1 . Цветотонные отношения, температура и пластика цвета	Содержание учебного материала	103	ПК 1,2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4
	1. Влияние тона на цвет. Воздушная перспектива. Среда и плановость (теплохолодность). Создание иллюзии (состояния, впечатления) средствами художественной выразительности в живописи	1	
	В том числе практических занятий		
	Практическое занятие № 4 (в форме практической подготовки) Прием оптического эффекта смешения цветов (на примере цветовой модели СМΥΚ).	18	
	Практическое занятие № 5 (в форме практической подготовки) Прием лессировки, наложение красочного слоя, построение эллипсов при разных точках зрения (ракурсах).	18	
	Практическое занятие № 6 (в форме практической подготовки) Прием работы «по-сырому», цветовые переплавки, лессировка, отмывка, тоновые и тепло-холодные переходы.	18	
	Практическое занятие № 7 (в форме практической подготовки) Пейзаж, цветовые заливки, акварель, воздушная перспектива.	18	
	Практическое занятие № 8 (в форме практической подготовки) Цветная картоногравюра, воздушная перспектива, пейзажный мотив.	18	
	Практическое занятие № 9 (в форме практической подготовки) Натурная постановка из двух простых по форме предметов, ограниченная палитра (3 цвета), смешанная техника, цветовая гармония, цветотонная шкала.	12	
	Самостоятельная работа №4 Натурная постановка на решение пространственно-плоскостных задач выявления форм - цветом. Прием сезанновского "кубизма". Построение цвето-пятновой композиции, состоящей из рефлексов среды и предметов	2	
Самостоятельная работа №5 Коммерческая интерьерная живопись. Стилизация натурной постановки под стиль произведений художника (Амедео Модильяни)	2		
Раздел 3 . Цветовая лепка сложных объемных тел. Способы локального обобщения в живописи		102	
Тема 3.1 . Стилизация сложных объемных тел. Художественны й отбор и	Содержание учебного материала	99	ПК 1,2, ОК 1, ОК 2, ОК 3,
	1. Цветовая пластическая лепка форм объемного тела	2	
	3. Поиск, художественный отбор и обобщение масс сложного объемного тела. Отношения и касания в живописи	1	
	В том числе практических занятий		

целостность изображаемого образа	Практическое занятие № 10 (в форме практической подготовки) Последовательность поиска живописного решения постановки, учёт движения масс цвета и света.	12	ОК 4
	Практическое занятие № 11 (в форме практической подготовки) Цвето-пятновая стилизация фигуры человека, этюдное упрощённое решение.	12	
	Практическое занятие № 12 (в форме практической подготовки) Организация (внутри картинной плоскости) тоновых пятен сюжетной композиции с фигурой человека, сюжетная композиция.	12	
	Практическое занятие № 13 (в форме практической подготовки) Роль эффектов, ракурса и кинетики мазков при работе над живописным произведением (копия работы художника, портрет).	12	
	Практическое занятие № 14 (в форме практической подготовки) Роль эффектов, ракурса и кинетики мазков при работе над живописным произведением (копия работы художника, натюрморт).	12	
	Практическое занятие № 15 (в форме практической подготовки) Фактурность и пластичность в живописи, эффекты кинетики, сплавов, лессировок и смешанных приемов работы.	18	
	Практическое занятие № 16 (в форме практической подготовки) Смысловый диссонанс (один из примеров контраста), ирония и юмор в живописном произведении, художественный приём ассоциативной отсылки.	18	
	Практическое занятие № 17 (в форме практической подготовки) Натурная постановка, состоящая из живой модели (женский портрет с руками). Направленное искусственное освещение (цветовое пластическое решение)	10	
	Самостоятельная работа №6 Художественно-образный отбор. Стилизация (сложной пластической лепки форм) объемного тела. Живописные задачи отношений и касаний	2	
Консультации	Особенности ведения работы над проектом иллюстративно-коммерческого характера при помощи живописных средств художественно-образной выразительности	2	
Промежуточная аттестация в форме экзамена	Выполнение проекта иллюстративно-коммерческого характера при помощи живописных средств художественно-образной выразительности. Выбор темы из списка: - Сызранская тематика (жанровая композиция); - Интерьерная живопись; - Цветопластика фирменного стиля; - Маскот (разработка графики брендового персонажа); - Серия живописных иллюстраций к детским книгам; - Серия живописных иллюстраций к литературному произведению;	6	

	<ul style="list-style-type: none"> - Симбиоз живописи и объёмной, пространственной композиции; - Цветоведение и живопись в рекламе; - Коммерческая живопись; - Разработка сувенирной продукции на Сызранскую тематику в живописной технике; - Декоративная живопись; - Разработка натурной постановки средствами академической живописи; - Живописная пластика образа (серия портретных сюжетов); - Серия быстрых живописных этюдов с натуры; - Серия абстрактных живописных работ на ассоциацию (фактурность); - Разработка цветowych правил фигуры персонажа для 2D игры (в полный рост); - Разработка комикса средствами художественной выразительности живописи; - Разработка серии живописных фонов; - Академическая живопись; - Живописный жанр (под стиль художника). 		
Объем образовательной нагрузки	274		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной **мастерской рисунка и живописи**, оснащенной оборудованием:

- стол, стул преподавателя;
- доска;
- шкафы;
- компьютер;
- многофункциональное устройство НР (МФУ НР);
- проектор;
- экран;
- подиум (для натюрморта);
- стул (по кол-ву обучающихся в группе);
- мольберты (по кол-ву обучающихся в группе);
- ящики для красок;
- планшеты;
- натюрмортный фонд;
- художественные материалы (карандаши, уголь, соус, сепия, сангина, пастели,
- ластик, кисти, бумага, картон и т.п.);
- графические материалы (линеры, маркеры, ручки капиллярные, перья, тушь,
- чернила и т.п.);
- инструменты и аксессуары (палитра, подрамник);
- дидактические материалы;
- папки (для работ студентов).

3.2. Информационное обеспечение Основные источники

1. Мирхасанов, Р.Ф. Живопись с основами цветоведения: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности "Дизайн (по отраслям)" / Р. Ф. Мирхасанов. – М: Издательский центр «Академия», 2018. – 221, [1] с., [4] л. цв. ил.: ил.; 22 см. - (Профессиональное образование. Дизайн). – ISBN 978-5-4468-6304-4

2. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474840>

Интернет ресурсы

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474840>

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. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473250>

3. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475748>

4. Хворостов, А. С. Живопись. Пейзаж: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12013-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475463>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p><i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i> технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; составлять хроматические цветовые ряды; распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; анализировать цветовое состояние природы или композиции; анализировать и передавать цветовое состояние природы в творческой работе; выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи;</p>	<p><i>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены:</i> обучающийся техничеки грамотно выполняет упражнения по теории цветоведения; составляет хроматические цветовые ряды; распознаёт и составляет светлотные и хроматические контрасты; анализирует цветовое состояние природы или композиции; анализирует и передаёт цветовое состояние природы в творческой работе; выполняет живописные этюды с использованием различных техник живописи</p>	<p>Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы</p>
<p><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i> природу и основные свойства цвета; теоретические основы работы с цветом; особенности психологии</p>	<p><i>Характеристики демонстрируемых умений:</i> Обучающийся демонстрирует в ходе практических занятий знания о природе и основных свойствах цвета, теоретических основах</p>	<p>Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом</p>

<p>восприятия цвета и его символику; теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи;</p>	<p>работы с цветом, особенностях психологии восприятия цвета и его символики; теоретических принципах гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи</p>	<p>выполнения практической работы</p>
---	--	---------------------------------------