

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.04 Живопись с основами цветоведения

программа подготовки специалистов среднего звена

по специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Форма обучения: очная

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России от 05.05.2022 г. № 308

Разработана:

Бельченко А.Ю., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВВГУ

Рассмотрена на заседании ЦМК специальности «Дизайн (по отраслям)
Протокол № 9 от 19 мая 2023 г.

Председатель ЦМК _____ С.В. Бондарь

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

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 с основами цветоведения» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» 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 01, ПК 1.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ¹ ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 1.2, ОК 01	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;	природу и основные свойства цвета; теоретические основы работы с цветом; особенности психологии восприятия цвета и его символику; теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи;

¹ Приводятся только коды компетенций, общих и профессиональных, для освоения которых необходимо освоение данной дисциплины.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	280
в том числе:	
теоретическое обучение	40
практические занятия	148
Самостоятельная работа	74
Консультация	12
Промежуточная аттестация	6

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

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
Введение	Содержание учебного материала	2	ПК 1.2, ОК 01
	Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Требования к уровню знаний и умений. Место учебной дисциплины в ООП, междисциплинарные связи	2	
Тема 1. Основы цветоведения	Содержание учебного материала	74	ПК 1.2, ОК 01
	Теория света и цвета. Три составляющих цвета: свет; светоприемник – глаз; работа мозга.	2	
	Образование цветов: аддитивное, партитивное, субтрактивное образование цветов. Основные характеристики цвета: цветовой тон; светлота; насыщенность.	2	
	Контрасты цветов и их виды (последовательный, одновременный, пограничный). Пространственные свойства цвета.	4	
	Цветовые системы (цветовой круг Ньютона, Гете, Освальда, Иттена, естественная цветовая система NCS).	4	
	Гармонизаторы и классификация цветовых гармоний.	4	
	В том числе практических занятий	58	
	Практическое занятие № 1. Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы (равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до черного).	8	
	Практическое занятие № 2. Анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов.	10	
	Практическое занятие № 3. Выполнение таблиц хроматических и ахроматических цветов. Смешение ахроматических и хроматических цветов. Смешение спектральных цветов. Смешение дополнительных цветов.	10	
	Практическое занятие № 4. Выполнение абстрактной композиции на равновесие цветов. Выполнение абстрактных композиции на цветовое единство.	10	
	Практическое занятие № 5. Выполнение орнаментальных композиций (на одну из тем цветовой гармонии).	10	
Практическое занятие № 6. Выполнение живописных кратковременных этюдов натюрморта	10		

	в различных вариантах цветовой гармонии.		
Тема 2. Живопись натюрморта	Содержание учебного материала	112	ПК 1.2, ОК 01
	Основные техники живописи. Композиция в живописи. Понятие колорита в живописи.	2	
	Последовательность работы над натюрмортом. Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом.	2	
	Выполнение построения натюрморта. Выявление освещения в натюрморте (естественное, искусственное).	2	
	Выявление основных цветовых отношений (подмалевок).	2	
	Передача свето-воздушной среды.	2	
	Лепка формы предметов цветом и тоном.	2	
	Передача материальности предметов живописными средствами. Выявление переднего плана.	2	
	Живописная трансформация объектов предметной среды и человека.	2	
	Различные виды техники живописи.	2	
	Стилизация методы и приёмы стилизации.	2	
	Применение фактур в живописи, элементы декоративности.	2	
	В том числе практических занятий	90	
	Практическое занятие №7. Живописный этюд объемных граненых тел (куба, четырехгранной призмы, пирамиды) и тел вращения (цилиндра, конуса) в технике «Гризайль». Формат А-3.	10	
	Практическое занятие № 8. Живопись овощей, фруктов и отдельных предметов быта. Материал – акварель, гуашь, акрил. Формат А-3.	10	
	Практическое занятие № 9. Этюд складок ткани. Материал – акварель, гуашь, акрил. Формат А-3.	10	
	Практическое занятие № 10. Натюрморт с гипсовым растительным орнаментом. Материал – гуашь, акрил, акварель. Формат А-2.	10	
Практическое занятие № 11. Натюрморт в сближенной теплой цветовой гамме. Материал – гуашь, темпера, акварель. Формат А-2.	10		
Практическое занятие № 12. Натюрморт в сближенной холодной цветовой гамме. Материал – гуашь, акрил, акварель. Формат А-2.	10		
Практическое занятие № 13. Живописный этюд натюрморта из предметов быта с включением металлического или стеклянного предмета. Материал – гуашь, акрил, акварель. Формат А-2.	10		
Практическое занятие № 14. Выполнение натюрморта из предметов быта и драпировки по мотивам творческого источника. Декоративное решение. Материал – гуашь, акрил.	10		

	Формат А-2.		
	Практическое занятие № 15. Натюрморт с гипсовой головой. С элементами стилизации. Материал – гуашь, акрил. Формат А-2.	10	
	Самостоятельная работа обучающихся	74	
	Консультация	12	
Промежуточная аттестация		6	
Всего:		280	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

мастерская рисунка и живописи, оснащённая 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 реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Печатные издания

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для СПО / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1.

1.2.2. Электронные издания

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для СПО / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/tehnika-zhivopisi-429038>.
2. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/cvetovedenie-i-osnovy-kolorimetrii-441202>.
3. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/risunok-i-zhivopis-445125>.

3.2.3. Дополнительные источники

- 1 Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8.
- 2 Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0.

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<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	<i>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены:</i> обучающийся технически 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;	Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы

техник живописи;	выполняет живописные этюды с использованием различных техник живописи	
<i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i> природу и основные свойства цвета; теоретические основы работы с цветом; особенности психологии восприятия цвета и его символику; теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи;	<i>Характеристики демонстрируемых умений:</i> Обучающийся демонстрирует в ходе практических занятий знания о природе и основных свойствах цвета, теоретических основах работы с цветом, особенностях психологии восприятия цвета и его символики; теоретических принципах гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи	Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОП 04. Живопись с основами цветоведения

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Форма обучения очная

Владивосток 2023

1 Общие сведения

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 04. Живопись с основами цветоведения.

КОС разработаны на основании:

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 04. Живопись с основами цветоведения

Формой промежуточной аттестации является экзамен.

Вопросы к экзамену

1. Перспективное построение интерьера. Применение различных положений линии горизонта при изображении интерьера.
2. Перспективные построения в рисунке. Воздушная и линейная перспектива.
3. Различные виды перспективы. Применение воздушной перспективы в рисунке..
4. Понятие формы и объема в рисунке.
5. Объемно-пространственные характеристики предметов. Использование точек и линий в рисунке.
6. Использование света, тени, полутени, рефлекса в рисунке.
7. Понятие тона и контраста в рисунке.
8. Геометрическая основа конструкции простых и сложных предметов в рисунке.
9. Выбор линии горизонта и точек схода на рисунке. Различное положение линии горизонта.
10. Перспективное построение простых геометрических тел при различных положениях линии горизонта.
11. Угол ясного зрения. Применение в изображении нескольких точек схода и линий горизонта.
12. Линейно-конструктивный анализ при рисовании бытовых предметов.
13. Основные этапы рисования различных объемных предметов.
14. Анализ конструкции при рисовании гипсовой вазы. Последовательность рисования гипсовой вазы.
15. Правила и последовательность рисования натюрморта.
16. Последовательность рисования капители. Особенности изображения капители дорического ордера.
17. Рисование гипсового орнамента. Последовательность изображения гипсовой розетки.
18. Роль рисования по памяти и представлению. Виды набросков.
19. Рисование экстерьера. Что понимают под экстерьером в рисунке? Выбор материала и формата бумаги при работе над экстерьером.
20. Разнообразие материалов, используемых в рисунке.
21. Особенности использования различных техник штриха в рисунке.
22. Выбор материалов в рисунке.
23. Особенности работы мягкими графическими материалами (уголь, сангина, соус).
24. Особенности рисования пастелью. Цвет в рисунке.
25. Правила и последовательность рисования натюрморта.
26. Понятие о пропорциях. Роль пропорций в рисунке.
27. Пропорциональные соотношения простых геометрических тел.
28. Последовательность рисования группы геометрических тел.
29. Принципы линейно-конструктивного построения простых геометрических тел.
30. Основные принципы и законы передачи объема в рисунке.
31. Понятие полутени, тени и блика в рисунке. Степень освещенности отдельных участков предметов.

32. Собственные и падающие тени. Рефлексы.
33. Основные пропорции головы человека.
34. Линейно-конструктивный рисунок головы человека. Последовательность рисования черепа человека.
35. Принцип парности форм при изображении головы человека. Местоположение основных конструктивных точек и линий.
36. Этапы построения гипсовой головы. Правильный выбор расстояния до модели, выбор освещенности и линии горизонта при рисовании головы.
37. Линейно-конструктивное изображение тела человека.
38. Процесс построения конструкции формы туловища. Использование метода «обрубки» в рисовании фигуры человека.
39. Основные пропорции тела человека.
40. Взаимное расположение частей тела человека. Опорные точки, используемые при построении фигуры человека. Закономерности строения формы.
41. Использование принципа парности форм при построении фигуры человека. Использование граней при рисовании фигуры.
42. Роль пропорциональных соотношений и перспективы в рисовании фигуры человека. Методические принципы при работе над рисунком туловища.
43. Использование тона при рисовании туловища. Цели и задачи тональной проработки в рисунке.
44. Последовательность светотеневой проработки в рисовании фигуры человека. Выявление формы при работе тоном. Соотношение силы тонов друг к другу.
45. Анализ анатомического строения человеческого тела. Выбор линии горизонта при рисовании фигуры человека. Выбор расстояния от рисующего до модели. Роль набросков при рисовании фигуры человека.
46. Постановка фигуры на плоскости. Схема положения фигуры в контрапосте. Изображение фигуры с двумя точками опоры.
47. Основные правила рисования фигуры в движении.
48. Роль рисования по памяти и представлению. Виды набросков.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «Живопись с основами цветоведения»

1. Основы перспективы.
2. Пропорции и их значение в рисовании.
3. Способы перспективного изображения различных форм на основе куба.
4. Закон света и теней в рисовании.
5. Пластическая анатомия костей черепа
6. Пластическая анатомия скелета шеи.
7. Пластическая анатомия мышц головы.
8. Пластическая анатомия мышц шеи.
9. Пластическая анатомия глаза.
10. Пластическая анатомия уха.
11. Пластическая анатомия носа.
12. Пластическая анатомия рта.
13. Пластическая анатомия скелета.
14. Анатомия костей верхних конечностей.
15. Анатомия костей нижних конечностей.
16. Пластическая анатомия мышц туловища.
17. Пластическая анатомия мышц туловища передней стороны торса.
18. Пластическая анатомия мышц туловища задней стороны торса.
19. Пластическая анатомия мышц верхних конечностей.
20. Пластическая анатомия мышц нижних конечностей.
21. Воздушная перспектива и эффект «сфумато» в живописных работах

Леонардо Да Винчи.

22. Изображение человека в библейской серии графики А. Дюрера.

Перечень устных вопросов:

- 1) Что такое ахроматические и хроматические ряды?
- 2) Что такое цветовой круг? Основные и дополнительные цвета. Сегменты круга.
- 3) Какие типы контрастов вы знаете?
- 4) Что такое контраст по цвету?
- 5) Что такое контраст по насыщенности?
- 6) Что такое контраст светлого и темного?
- 7) Что такое контраст по площади цветowych пятен?
- 8) Одновременные цветовые контрасты.
- 9) Зависимость контрастного влияния от периметра фигуры, от площади фона.
- 10) Контраст холодного и теплого.
- 11) Зависимость светового контраста от конфигурации реагирующего поля.
- 12) Какие основные свойства цвета вы знаете?
- 13) Понятие о цвете, свете, цветовом тоне, насыщенность и колорит.
- 14) Психологические и пространственные свойства цвета.
- 15) Цвет как символ в индивидуальной и общественной жизни. Уровни символики цвета.
- 16) Физическое воздействие цвета.
- 17) Характеристики цвета.
- 18) Цветовые созвучия.
- 19) Цветовая гармонизация.
- 20) Рассказать про **иррадиацию**.
- 21) Колорит: понятие и определение. Сходство и принципиальное отличие от гаммы.
- 22) Изображение объема на плоскости.
- 23) Образ в художественной деятельности.
- 24) Рассказать про технику «Гризайль».
- 25) Что такое модульные сетки? Сферы их применения.

Итоговый контроль в форме экзамена

Билет № 1

1. Живопись – вид изобразительного искусства.
2. Известные мастера живописи.

Билет № 2

1. Выразительные средства живописи.
2. Понятие пропорции

Билет № 3

1. Отличительные особенности монументальной и станковой живописи.
2. Объясните понятие бытовой жанр.

Билет № 4

1. Жанры изобразительного искусства.
2. Натюрморт – жанр изобразительного искусства.

Билет № 5

1. Известные мастера живописи.
2. Возможности портретной живописи.

Билет № 6

1. Влияние импрессионистов на развитие живописи.
2. Роль цвета как выразительное средство в живописных произведениях.

Билет № 7

1. Цветовые рефлексы.
2. Символика цвета в отдельные периоды истории.

Билет № 8

1. Особенности и свойства акварельной живописи.
2. Понятие локальный, предметный цвет.

Билет № 9

1. История развития акварельной живописи.
2. Применение акварели, гуаши в различных произведениях искусства.

Билет № 10

1. Основные закономерности цветовых явлений.
2. Составление колорита и цветовой гаммы в произведении.

Билет № 11

1. Составление колорита и цветовой гаммы в произведении.
2. Отличительные особенности масляной живописи.

Билет № 12

1. Разнообразие приемов работы в масляной живописи.
2. Материалы для работы акварелью.

Билет № 13

1. Материалы и основа для работы масляными красками.
2. Роль этюда, эскиза в творческом процессе.

Билет № 14

1. Фактура в масляной живописи.
2. Главные изобразительные и выразительные средства в живописи: цветовой тон, цвет и насыщенность цвета.

Билет № 15

1. Основные и составные цвета в цветовом круге.
2. Мастерство и техника масляной живописи.

Билет № 16

1. Материалы для работы акварелью.
2. Роль этюда, эскиза в творческом процессе.

Билет № 17

1. Материальность и передача материальности.
2. Возможности передачи пространства с учетом воздушной перспективы.

Билет № 18

1. Методы работы акварелью, технические возможности.
2. Роль этюда, эскиза в творческом процессе.

Билет № 19

1. Пространственные свойства цвета.
2. Методы работы акварелью, технические возможности.

Билет № 20

1. Условия необходимые для работы на пленере.
2. Многослойная живопись – техническая разновидность масляной живописи.

Билет № 21

1. Понятие колорит и его возможности.
2. Возможности передачи пространства с учетом воздушной перспективы.

Билет № 22

1. Виды колорита и его возможности.
2. Главные изобразительные и выразительные средства в живописи: цветовой тон, цвет и насыщенность цвета.

Билет № 23

1. Цветовая гамма.
2. Разнообразие возможностей приемов работы акварелью.

Билет № 24

1. Материалы для работы акварелью.

2. Передача теплохолодности в условиях освещения.

Билет № 25

1. Основные, дополнительные и родственные цвета.

2. Материалы для работы в технике масляной живописи.