

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

РЕКОМЕНДОВАНО
кафедрой
протокол № 9
от 11.05 2021 г.
Зав. кафедрой
Баранова Д.Н. Баранова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СПИИ ВШНИ
О.В. Озерова
«11» 05 2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02

Живопись

Сергиев Посад

2021

Программа составлена в соответствии с федеральными государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование, моделирование и оформление игрушки), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 27 » октября 2014 г. № 1391.

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ 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 ДИСЦИПЛИНЫ	15

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Живопись» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО

54.02.01 Дизайн (по отраслям)(углубленной подготовки)

в части освоения профессиональной деятельности (ВДП) : творческая художественно-проектная деятельность и педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании, в учебных заведениях СПО с направлениями художественного цикла; при профессиональной подготовке по рабочим профессиям: 12565, исполнитель художественно-оформительских работ; 27459, художник-оформитель; 27460, художник-оформитель (средней квалификации); 27462, художник-оформитель игровых кукол; 27463, художник-оформитель игровых кукол (средней квалификации) при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования и художественного образования в рамках детской школы искусств, детской художественной школы, других образовательных учреждений дополнительного образования.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразные техники 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.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 552 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 484 часов;

дополнительная работа под руководством преподавателя 68 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности творческая художественно-проектная деятельность и педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

код	Наименование результата обучения
ПК 1.1.	Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2.	Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3.	Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
ПК 1.7.	Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	552
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	484
в том числе:	
практические занятия	484
Дополнительная работа под руководством преподавателя	68
<i>Итоговая аттестация в форме экзаменационного просмотра</i>	

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	Дополнительная работа под руководством преподавателя	Уровень освоения
1	2	3	5	6
Раздел 1. Живопись натюрморта				
Тема 1.1. Этюды простых предметов и натюрмортов	Содержание практической работы	80		
	1 Этюды с осенних листьев Понятие «живопись». Развитие цветовосприятия. Уяснение понятия «локальный цвет». Владение техническими приемами и навыками акварельной живописи.	16	-	1
	2 Этюды отдельных геометрических гипсовых тел Изменение локального цвета по различно освещенным плоскостям. Хроматический контраст.	16	-	2
	3 Этюд натюрморта из белых и цветных геометрических гипсовых тел Закономерности изменения цвето-тональных градаций в зависимости от характера освещения. Взаимное влияние хроматических и ахроматических цветов.	14	-	2
	4 Этюды овощей и фруктов Передача объемных форм живописными средствами. Лепка формы цветом.	14	-	2
	5 Этюды отдельных предметов быта на контрастные и сближенные цветовые отношения Цветотональные отношения. Изменения цвета на предмете и	14	-	2

		зависимость его от цвета фона и характера освещения.			
	6	Этюд цветных драпировок Характер складок ткани. Передача пластической закономерности характера складок. Изменение локального цвета на складках.	14	-	2
Тема 1.2. Этюды сложных натюрмортов	Содержание практической работы		156		
	1	Этюд натюрморта из предметов быта на контрастные цветовые отношения Работа над натюрмортом, находящимся в различной цветовой среде. Передача цвета, объема, фактуры предметов средствами живописи.	16		2
	2	Этюды натюрмортов из предметов быта на сближенные цветовые отношения Работа над натюрмортом, находящимся в различной цветовой среде. Передача цвета, объема, фактуры предметов средствами живописи.	16		2
	3	Этюд «осеннего» натюрморта Закономерности изменения цвето-тональных градаций в зависимости от характера освещения. Передача многообразия пластики форм живой природы средствами живописи.	20		2
	4	Этюды натюрмортов из предметов быта сближенных по цвету (в теплой и холодной гамме) Понятие сложных цветов и оттенков. Выявление различия цветов. Передача цвета, объема, фактуры предметов средствами живописи.	24		2
	5	Этюд натюрморта из предметов быта различных по окраске, тону, материалу с драпировками Передача средствами акварельной живописи цвета, объема, фактуры предметов, составляющих натюрморт.	20		2
	6	Этюд натюрморта с игрушками	14	6	2

		Изображение натюрморта с игрушками, передача его декоративной сущности. Лепка формы цвето-тоном.			
	7	Этюд натюрморта с гипсовым слепком орнамента Закономерности изменения цвето-тональных градаций в зависимости от характера освещения. Совершенствование живописных приемов акварелью.	13	7	2
	8	Этюд натюрморта из предметов быта, овощей и фруктов с четко выраженными пространственными планами Передача цветовой и воздушной среды. Построение цветотональных отношений. Сохранение колористического единства.	13	7	2
	9	Кратковременные этюды с чучел птиц и животных Разнообразие форм и цвета животного мира. Передача конструкции формы, фактуры оперения и шерсти, окраса средствами живописи	13	7	2
	10	Этюд натюрморта с чучелом птицы Разнообразие форм и цвета животного мира. Передача конструкции формы, фактуры оперения, окраса средствами живописи.	13	7	2
Раздел 2.					
Живопись головы					
Тема 2.1					
Этюды с гипсовой и живой головы человека		Содержание практической работы	112		
	1	Этюд головы в технике гризайль Пропорции и пластика головы. Последовательное ведение этюда: передача большой формы цветом, внимательная проработка деталей, обобщение и связь с фоном.	8	4	2
	2	Этюд натюрморта с гипсовым слепком маски Венеры Пропорции и пластика античной головы. Изменение цвета на гипсе в зависимости от освещения и окружения. Лепка формы средствами	14	6	2

		живописи.			
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.	14	6	2	
4	Этюды с живой натуры Построение головы с ярко выраженными чертами лица (с разных людей). Передача особенностей пластики головы. Лепка формы средствами живописи.	14	10	2	
5	Этюд головы натурщика в головном уборе Построение женской головы с четко выраженными чертами лица. Передача особенностей пластики головы. Связь с головным убором. Цветовые особенности разных текстур. Лепка формы средствами живописи.	14	6	2	
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	-	2	
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.	20	-	2	
8	Этюды с живой натуры детской головы Пропорции и пластика детской головы. Этюды головы мальчика и девочки. Передача пропорций, характера и пластической особенности детской головы. Передача формы средствами цветотона.	8	-	2	

<p align="center">Раздел 3. Живопись фигуры</p>				
<p align="center">Тема 3.1. Этюды с обнаженной и одетой фигуры</p>	<p align="center">Содержание практической работы</p>	<p align="center">136</p>		
	<p>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.</p>	<p align="center">24</p>		<p align="center">2</p>
	<p>2 Этюды конечностей человека Анатомическое строение и пластика конечностей человека. Лепка формы конечностей средствами цветотона.</p>	<p align="center">18</p>		<p align="center">2</p>
	<p>3 Этюд с живой натуры одетой полуфигуры человека в головном уборе Передача движения, пропорций и характерных особенностей натуры. Закономерности построения формы цветом. Цветотонной детально проработанный этюд полуфигуры человека в головном уборе.</p>	<p align="center">20</p>		<p align="center">2</p>
	<p>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. Цветотонной этюд фигуры человека с натуры.</p>	<p align="center">18</p>		<p align="center">2</p>
	<p>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</p>	<p align="center">8</p>		<p align="center">2</p>
	<p>6 Этюд обнаженной фигуры человека в позе «сидя» Особенности построения фигуры в позе «сидя». Передача устойчивости посадки фигуры. Пропорции и характер.</p>	<p align="center">18</p>		<p align="center">2</p>

		Совершенствование техники живописи акварелью.			
	7	<p>Этюд одетой фигуры человека в интерьере</p> <p>Передача устойчивости фигуры. Пропорции и характер. Движение складок одежды на фигуре. Взаимосвязь между фигурой и пространством. Совершенствование навыков в изображении фигуры с частью интерьера. Цветотонной этюд одетой фигуры человека в интерьере</p>	10		2
Всего			552	68	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Занятия по дисциплине проводятся в учебном кабинете рисунка и живописи № 308,309, 312, 313.

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 (предметно-натурный фонд: предметы быта, драпировки, искусственные цветы, фрукты и овощи, чучела животных и птиц, гипсовые модели и слепки).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Серов П.Е. Живопись: учебно-методическое пособие/П.Е. Серов Живопись; ВШНИ (и)-СПб: 2014,-114 с.

2.Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Коробейников, З.А.В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

Дополнительная литература:

Варганов О.К. «Полный курс живописи», М. «Мишель» 1994 г.

Бесчастнов Н.П. и др. Живопись. М.:Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2010г.

Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. М.: Издательский центр «Академия», 2008г.

Руиссинг Х. Полный курс масляной живописи. Издательство Внешсигма, 2000г.

Айзенбарт Б. Полный курс акварели. М. Изд-во АСТ Внешсигма, 2001 г.

Смирнов Г.Б. «Живопись», М. «Просвещение» 1975 г.

Рыгалёва Л.Н. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Н. Рыгалёва. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 92 с. — 978-985-503-475-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67762.html>

Смекалов И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 101 с. — 2227-8397. —
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626.html>

Подписка на журнал периодической печати «Художественная школа»

Электронные ресурсы:

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

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

Додсон Б. Ключи к искусству рисования. Мн.: ООО «Попурри» 2000 г.
Учебное пособие по дисциплине «Живопись с основами цветоведения»

Техника живописи. Практические советы.

Прохоров С.А. Живопись для архитекторов и дизайнеров.

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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Сергиево-Посадский институт игрушки, реализуя ППССЗ, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Для реализации программы подготовки специалистов перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудование аудитории академической живописи;
- натурный и натюрмортный фонд с полным набором различной атрибутики;
- светильники на штативах с регулирующим освещением;
- тумбы, подставки для натюрмортов и подиумы для моделей;
- табуреты, столы, стулья, станки, мольберты, треножки, шкафы для хранения работ, санитарно-техническое оборудование с подводом отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения	Основные показатели оценки результата
---------------------	---------------------------------------

(освоенные умения, усвоенные знания)	
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;	<ul style="list-style-type: none"> • Обоснование значимости роли профессии дизайнера в развитии современного социума (приведение аргументов, подтверждающих собственную позицию). • Стремление к саморазвитию и формированию профессионального уровня в процессе обучения • Проявляет устойчивый интерес к изучению профессиональных дисциплин • Определение перспективы развития в сфере своей профессии • Понимание социальной значимости профессии
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	<ul style="list-style-type: none"> • Постановка цели, проектных задач, выделение объекта и предмета исследований. • Самостоятельное определение этапов собственной деятельности, методов и способов выполнения профессиональных задач. Владение методикой (основными этапами) выполнения профессиональных задач. • Наличие собственной научно – обоснованной оценки качества работы в соответствии с изученными критериями
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	<ul style="list-style-type: none"> • Выдвижение и обоснование своих творческих идей. • Способность устранения недостатков при выполнении художественно-графического проекта. • Преодоление неуверенности и сложностей при решении профессиональных задач
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	<ul style="list-style-type: none"> • Эффективный поиск необходимой информации при подготовке к проектной работе. • Изучение истории игрушки, нахождение аналогов. Использование информационных технологии, фондов библиотек, музеев в своей познавательной деятельности. • Включение теоретических знаний об игрушке

	<p>в практическую, учебно-познавательную деятельность.</p>
<p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Свободно владение информационно-коммуникационными технологиями. • Использование информационно-коммуникационных технологий в самостоятельной работе, оформлении документации. • Использование в самостоятельной творческой деятельности возможностей графических редакторов.
<p>ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптация к условиям работы в художественно-творческом коллективе. • Соблюдение субординационных отношений. • Понимание сущности и организации индивидуального или коллективного художественного, производственного труда.
<p>ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Толерантность, уважительное отношение к коллегам. • Способность к работе в коллективе и нести ответственность за результат выполнения заданий.
<p>ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Активной самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. • Ставить перед собой профессиональные задачи, находить пути их решения. • Совершенствовать личный профессиональный ресурс
<p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Самостоятельное исследование современных технологий художественной вышивки • Ориентация в современных материалах • Использование современных технологий в своей практической профессиональной

<p>ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.</p>	<p>деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изображение человека и предметно – пространственной среды соответствует высокому профессиональному уровню. • Пропорциональное соотношение изображаемых объектов. • Владение живописными приемами при работе над учебными работами • Применение знаний перспективы, пластической анатомии; <ul style="list-style-type: none"> • изображение объектов предметного мира, пространства, фигуры человека средствами академической живописи; методов ведения живописных работ • знание художественных и эстетических свойства цвета, основных закономерностей создания цветового строя. • знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
<p>ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Знание специфики выразительных средств различных видов изобразительного искусства. • Использование основных изобразительных техник и материалов; •
<p>ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подбор, анализ и систематизация подготовительный материал по заданной теме с привлечением дополнительных источников информации (книг, сайтов). • Умение ориентироваться в стилистических особенностях проектирования изделий различного назначения. • Привлечение теоретических знаний об общих законах построения композиции в практическую учебно-познавательную деятельность (аргументированное обоснование выбора конструктивного, композиционного и колористического решения композиции).
<p>ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Использование графических редакторов при оформлении сбора материала к дипломному

творческого замысла.	проекту. • Грамотное владение компьютерными технологиями при оформлении документации дипломных проектов.
----------------------	---