

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»
(НГУАДИ)

РПД одобрена
Ученым советом НГУАДИ
Протокол №13 от 29.11.2021

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по ОиМД
 И.В. Рязанцева
«29» ноября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

программы подготовки специалистов среднего звена

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Форма обучения: *очная*

Программу составил(и):
профессор Баландин В.С.

зав. кафедрой, доцент Иванов А.О

Рецензент(ы)

канд. искусствоведения Нечаев М.Г.

Рабочая программа дисциплины
Живопись с основами цветоведения
Разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2020 г. № 658).

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Рисунка, живописи и скульптуры

Протокол от 10.11 2021 г. № 4

Зав. кафедрой Иванов

Согласовано:

Начальник УРО Н.С. Кузнецова

Заведующий НТБ Н.А. Патрушева

Содержание

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	4
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	4
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	7
3.2. Информационное обеспечение реализации программы.....	7
3.2.1. Обязательные издания	7
3.2.2. Дополнительные источники	7
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА	10

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 частью общепрофессионального цикла 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 1, ОК 4, ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 5.2-5.4.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 1, ОК 4, ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 5.2-5.4	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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Распределение часов дисциплины	Всего	Распределение по семестрам	
		3	4
Объем образовательной программы учебной дисциплины, час.	186	90	96
в том числе:			
Лекции, час.	12	12	-
Практические занятия, час.	120	54	66
Самостоятельная работа, час.	54	24	30
Форма промежуточной аттестации		Контрольная работа	Контрольная работа

2.2. 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	1	ОК 1,
	Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Требования к уровню знаний и умений. Место учебной дисциплины в ООП, междисциплинарные связи	1	ОК 4
Тема 1. Основы цветоведения	Содержание учебного материала	23	ОК 1, ОК 4, ПК
	Теория света и цвета. Три составляющих цвета: свет; светоприемник – глаз; работа мозга. Образование цветов: аддитивное, партитивное, субтрактивное образование цветов. Основные характеристики цвета: цветовой тон; светлота; насыщенность. Контрасты цветов и их виды (последовательный, одновременный, пограничный). Пространственные свойства цвета. Цветовые системы (цветовой круг Ньютона, Гете, Освальда, Иттена, естественная цветовая система NCS). Гармонизаторы и классификация цветовых гармоний.	5	1.1-ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 5.2-5.4
	В том числе практических занятий	4	
	Практическое занятие № 1. Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы (равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до черного). Материал-гуашь, акварель. Формат А-3	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Цветовая разработка объемно-пространственных композиций используя 24 сегментный цветовой круг. (триада: светлая, темная и контрастная гамма) А4 Цветовая разработка объемно-пространственных композиций используя 24 сегментный цветовой круг. (родственные оттенки: светлая, темная и контрастная гамма) А4 Цветовая разработка объемно-пространственных композиций используя 24 сегментный цветовой круг. (родственные оттенки + один контрастный: светлая, темная и контрастная гамма) А4 Цветовая разработка объемно-пространственных композиций используя 24 сегментный цветовой круг. (две контрастные пары: светлая, темная и контрастная гамма) А4.	14	
	Содержание учебного материала	162	

Тема 2. Живопись натюрморта	Основные техники живописи. Композиция в живописи. Понятие колорита в живописи. Последовательность работы над натюрмортом. Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом. Выполнение построения натюрморта. Выявление освещения в натюрморте (естественное, искусственное). Выявление основных цветовых отношений (подмалевок). Передача свето-воздушной среды. Лепка формы предметов цветом и тоном. Передача материальности предметов живописными средствами. Выявление переднего плана. Заключительный этап – обобщения.	6	ОК 1, ОК 4, ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 5.2-5.4
	В том числе практических занятий	116	
	Практическое занятие № 2. Живопись овощей, фруктов и отдельных предметов быта. Материал – акварель, гуашь, темпера. Формат А-3.	15	
	Практическое занятие № 3. Этуд складок ткани. Материал – акварель, гуашь, темпера. Формат А-2.	15	
	Практическое занятие № 4. Натюрморт из 3-х предметов в технике гризайль. Материал – акварель. Формат 50х70 см. Итоговая работа: Натюрморт в технике гуашевой живописи из предметов, сближенных поцвету. Промежуточная аттестация.	20	
	Практическое занятие № 5. Натюрморт с гипсовым растительным орнаментом Материал – гуашь, темпера. Формат не менее 50х70 см.	10	
	Практическое занятие № 6. Натюрморт в теплой цветовой гамме. Материал – гуашь, темпера. Формат не более 50х70 см.	15	
	Практическое занятие № 7. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Материал – гуашь, темпера. Формат не более 50х70 см.	15	
	Практическое занятие № 8. Натюрморт с гипсовой головой. Материал – гуашь, темпера. Формат не менее 50х70 см. Итоговая работа. Выполнение натюрморта в технике «Алла-прима». Промежуточная аттестация.	26	
	Самостоятельная работа обучающихся Абстрактная композиция на заданную тематику (комбинированная техника) Анализ работ мастеров живописи – копии (смешанная техника) А3-4 работы Стилизация натурального материала (смешанная техника) А3-2 работы Изображением объемно-пространственной композиции интерьера (смешанная техника) А4 – 4 работы Стилизация объемно-пространственной композиции (смешанная техника) А3 Краткосрочные натурные композиции в комбинированной живописной технике (городской пейзаж, малые архитектурные формы, деревья, кустарники) А4-10 работ	40	
Промежуточная аттестация в форме выполнения контрольных работ			
Всего:		186	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

–Учебная аудитория, Мастерская рисунка и живописи, оснащённая специальное оборудование: комплект учебной мебели (табуреты высокие и малые, стулья, мольберты), техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование (компьютер), софиты, натуральный фонд, наглядные методические пособия и образцовые работы обучающихся.

Помещение для самостоятельной работы, оснащённое специальным оборудованием: комплект учебной мебели (столы, стулья), техническими средствами: компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГУАДИ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Обязательные издания

1. Селицкий, А. Л. Цветоведение : учебное пособие / А. Л. Селицкий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 160 с. — ISBN 978-985-503-977-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94333.html>

2. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие для СПО / Н. П. Никитина ; под редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 131 с. — ISBN 978-5-4488-0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87904.html>

3. Лушникова, Т. Л. Учебный портрет в живописи : учебно-наглядное пособие / Т. Л. Лушникова. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-8064-2523-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/98626.html> (дата обращения: 11.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Лутфуллина, Г. Г. Цвет и дизайн : учебное пособие / Г. Г. Лутфуллина, И. Ш. Абдуллин. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 132 с. — ISBN 978-5-7882-1589-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/62019.html> (дата обращения: 11.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3.2.2. Дополнительные источники

1. Смекалов, И. В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методическое пособие для СПО / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Саратов : Профобразование, 2020. — 101 с. — ISBN 978-5-4488-0644-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91862.html>

2. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для СПО / составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-4488-0338-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86134.html> (дата обращения: 11.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-методическое пособие для СПО / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Саратов : Профобразование, 2020. — 97 с. — ISBN 978-5-4488-0645-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91867.html> (дата обращения: 11.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Электронная информационно-образовательная среда НГУАДИ развивается и пополняется необходимыми методическими материалами. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета (100 % охвата WiFi территории учебного корпуса и общежития), так и вне ее.

Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ к электронно-информационным ресурсам:

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) НГУАДИ - полнотекстовая база учебных, научных и методических электронных изданий собственной генерации. ЭБС активно пополняется изданиями авторов из числа НПП НГУАДИ.

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем отраслям знаний. ЭБС обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой лицензионных изданий (более 50 000 экз.) по широкому спектру дисциплин – учебные, научные издания и периодика, представленные более 300 федеральными, региональными и вузовскими издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами;

3. «Научно-электронная библиотека eLIBRARY» – www.eLIBRARY.ru – это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн. научных публикаций и 14 патентов, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4500 журналов находятся в открытом доступе.

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - www.нэб.рф - объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей;

5. ЭБС Юрайт раздела "Легендарные книги"- www.biblio-online.ru - в котором содержатся сокровища мировой художественной литературы, классические научные труды по философии, истории, педагогике и психологии, а также книги, которые в силу давности издания, ограниченности тиражей или по иным причинам стали малодоступными;

6. Портал «POLPRED» – www.polpred.com – архив важных публикаций. База данных с рубрикатом: 110 отраслей и подотраслей / 8 федеральных округов РФ / 250 стран, территорий и регионов / 600 источников / 170000 материалов в Главном, в т.ч. 90000 авторских статей и интервью 30000 Персон / Важное / Упоминания / поиск sphinxsearch. Машинный перевод всего сайта на десятки языков. Недвижимость, строительство в РФ и за рубежом – самый крупный в рунете сайт новостей и аналитики СМИ по данной теме.

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования - <http://window.edu.ru>

8. Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru.

Согласно заключенным лицензионным соглашениям с Российским фондом фундаментальных исследований, НГУАДИ предоставлен доступ к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам издательств Springer Nature и Elsevier. РФФИ предоставил НГУАДИ доступ к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам издательства Springer Nature, полнотекстовым научным ресурсам издательства Elsevier – электронным коллекциям журналов «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», размещенных на платформе Science Direct. Доступ к базам данных осуществляется с компьютеров университета. Электронные ресурсы библиотеки круглосуточно обеспечивают документами и информацией, выраженными в цифровой форме, образовательную и научную деятельность обучающихся и преподавателей университета.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 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; 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 восприятия цвета и его символику; теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; различные виды техники живописи.</p>	<p><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.</p>	<p>Оценка результатов выполнения практической работы. Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.</p>

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

По дисциплине проводится контроль знаний студентов: текущая и промежуточная аттестация.

В течение третьего и четвертого семестров запланировано по пять практических работ (пятая работа в каждом семестре является итоговой контрольной), контрольный просмотр проводится на последнем занятии по расписанию.

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью определения уровня творческо-практической работы студента с учебным материалом дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в начале занятия в течение отведенного времени. Объектами текущего контроля при изучении: посещение лекций; подготовка и качество выполнения аудиторных, практических заданий. Формой текущего контроля по дисциплине является:

- просмотр аудиторных работ студентов на этапе выполнения живописных работ, после каждого задания;
- контроль за посещаемостью.

Промежуточная аттестация подразделяются на семестровую и итоговую аттестацию по дисциплине.

Семестровая оценка проводится путем контрольного просмотра живописных натюрмортов с использованием различных техник по темам рабочей программы, выполнение итоговой контрольной работы, а также просмотр домашних и самостоятельных работ.

Итоговая аттестация учитывает семестровые оценки и выводится путем нахождения среднеарифметического двух оценок: семестровая оценка за третий семестр, семестровая оценка за четвертый семестр.

Требования к практическим работам 3 семестр:

1 лист: Декоративный натюрморт в технике раздельного мазка.

2 лист: Натюрморт в технике мелкого наклонного мазка.

3 лист: Натюрморт из предметов контрастных по цвету в технике пуантилизм.

4 лист: Натюрморт из предметов различных по фактуре.

5 лист: Итоговая работа. Натюрморт в технике гуашевой живописи из предметов, сближенных по цвету.

Цель итогового контрольного задания: колористическое решение натюрморта, передача объема, формы, конструкции предметов, а также материальности фактуры с выявлением планов, на которых они расположены передавая световоздушную перспективу естественную освещенность.

Методические указания: проработка форм, пространства, тонового решения, учет особенностей материалов предмета, их цвет и фактура.

Техника выполнения: последовательное ведения живописной работы передача цветовых отношений в условиях пространственно-воздушной среды.

Время работы: 4 часа.

Материалы: бумага формата А2, акварель.

Требования к практическим работам 4 семестр:

1 лист: Натюрморт с гипсовым растительным орнаментом.

2 лист: Натюрморт в теплой цветовой гамме.

3 лист: Натюрморт в холодной цветовой гамме.

4 лист: Натюрморт с гипсовой головой.

5 лист: Итоговая работа. Выполнение натюрморта в технике «Алла-прима».

Цель задания: выявить умение студентов выбирать колористическое решение в работе над натюрмортом, а также передавать световоздушную перспективу и естественную

освещенность; умение передавать объем, форму и четкую конструкцию предметов, а также передачу их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Методические указания: работа выполняется с соблюдением законов последовательности передачи цвета, света и объема в живописной работе.

Техника выполнения: проработка форм, пространства, тонового решения, учет особенностей материалов предмета, их цвет и фактура.

Время работы: 10 часов.

Материалы: бумага формата А2, гуашь.

Параметры оценки итоговой контрольной работы в третьем и четвертом семестрах по дисциплине «Живопись с основами цветоведения»:

- композиция на картинной плоскости;
- конструкция и пропорции изображенных предметов;
- передача цветового состояния натуры;
- тональная проработка, передача фактуры и естественной освещенности;
- использование изобразительно-выразительные возможности;
- общее художественное впечатление от работ.

Критерии оценки по результатам текущей и промежуточной аттестаций:

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, прочно усвоившему программный материал, знающему законы композиционного построения и технически грамотно выполняющему упражнения по теории цветоведения. Умеющему вести практическую работу последовательно и аккуратно в соответствии с правилами анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе. Освоившему различные виды техники, передачу материальности и фактуры предметного мира.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, твердо знающему программный материал, разбирающемуся в законах композиции и законах цветоведения, грамотно и последовательно ведущему практическую работу, используя различные *техники и* способы выполнения живописных работ; который не допускает существенных ошибок в композиционном цветовом состоянии натуры.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, который знает только основной материал, но не усвоил его детали, допускает композиционные ошибки при выполнении живописной работы, небрежно ведет практическую работу, которая не отличается изысканностью и аккуратностью технического решения, выглядит незаконченной.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, который не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки в композиционном решении, не умеет применить живописно-пластическое решение в творческих работах, не доводит практическую работу до логического завершения.