

государственное автономное учреждение
Калининградской области
профессиональная образовательная организация
«КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись

2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **54.02.04. Реставрация**

Организация-разработчик: государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж Предпринимательства»

Разработчик:

Морылёв С.И.- ГАУ КО «Колледж предпринимательства», преподаватель

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании отделения ювелирного и декоративно-прикладного искусства, Протокол № 5 от 30.06.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	19

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Живопись

2.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности **54.02.04. Реставрация**

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входящая в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи преподавания дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

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

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

знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки учащегося – 912 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 608 часов
самостоятельной работы обучающегося -304 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объём часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	912
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	608
в том числе:	
лекции	8
практические занятия	600
Курсовая работа (проект)	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	266
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)	
Промежуточная и итоговая аттестация в форме экзаменационного просмотра работ	

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень усвоения	
1	2	3		
1 курс I семестр				
Тема 1.1. Живопись как средство реалистического изображения.	Содержание учебного материала	12		
	1. Живопись как фундаментальная дисциплина в области выявления цвета. (теория) 2. Овладение умением правильно использовать материалы и инструменты живописи, содержать их в рабочем состоянии, овладение приемами натяжки и грунтовки холста. (теория)	2 2	2	
	Практические занятия	8		
	1.	Составление таблицы разных имприматур для холста	2	
	2	Составление таблицы прозрачности цветов на разных имприматурах холста	2	
	3	Составление таблицы прозрачности цветов на разных имприматурах холста	2	
	4	Составление таблицы прозрачности цветов на разных имприматурах холста	2	
	Самостоятельная работа Выполнение упражнений на технические приёмы работы с красками.	10		
Тема 1.2. Изображение объема средствами живописи. Натюрморт в технике гризайль	Содержание материала	10		
	1. Изображение светотени одним цветом (гризайль). Градации светотени: блик, свет, полутень, рефлекс, тени собственная и падающая. (теория)	2		
	Практические занятия	8		
	1.	Этюд фруктов на светлом фоне с направленным светом в технике гризайль		
	2	Этюд фруктов на светлом фоне с направленным светом в технике гризайль		
	3	Этюд фруктов на светлом фоне с направленным светом в технике гризайль		
4	Этюд фруктов на светлом фоне с направленным светом в технике гризайль			

	Самостоятельная работа: Выполнение упражнений в технике гризайль	38	3
Тема 1.3. Натюрморт в холодном колорите	Содержание учебного материала	16	
	1.Выявление фактуры предметов. Понятие материальности. Способы передачи характера поверхности предметов.(теория)	2	2
	Практические занятия	14	
	1. Натюрморт в холодном колорите . Композиционное решение	2	
	2 Построение натюрморта.	2	
	3 Понятие холодного колорита и цветовой гаммы. Цветовое решение	2	
	4. Проблема цветовых отношений в живописи предметов при изображении объёма	2	
	5 Моделирование объёма с использованием цвета	2	
	6 Изображение светотеневых градаций в живописи	2	
	7 Завершение работы	2	
	Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на передачу светотеневых градаций и объема предметов цветом; выполнение небольших этюдов белых предметов на цветном фоне; выполнение этюдов из фруктов и овощей на цветном фоне; выполнение этюдов методом «a la prima»;	12	
Тема 1.4. Натюрморт в тёплом колорите	Содержание материала	14	
	Практические занятия	14	
	1 Натюрморт в тёплом колорите . Композиционное решение	2	
	2 Построение натюрморта.	2	
	3 Понятие тёплого колорита и цветовой гаммы. Цветовое решение	2	
	4 Проблема цветовых отношений в живописи предметов при изображении объёма	2	
	5 Моделирование объёма с использованием цвета	2	
	6 Изображение светотеневых градаций в живописи	2	
	7 Завершение работы	2	
		Самостоятельная работа: Выполнение этюдов отдельных предметов на передачу фактуры в живописи	20
Тема 1.5 Натюрморт	Содержание учебного материала	16	

<p>«Осенние цветы».</p> <p>«Физалис»</p>	<p>Типы колорита. Колорит как система организации цветовых сочетаний в изобразительной грамоте. Связующие факторы колорита. Тон, полутон, гаммы, оттенки.</p> <p>Влияние цвета на физиологию и психологию человека. Физические и эмоциональные ассоциации вызванные сочетаниями цветов. Понятие освещённости в живописи натюрморта. Способы создания единства колорита. Понятия контраста и нюанса в живописи натюрморта, передача пространства и воздушной перспективы. Материальности и пластического характера предметов.</p>		
	<p>Практические занятия</p>	<p>16</p>	
	<p>1. Выполнение натюрморта в насыщенном колорите</p>	<p>2</p>	
	<p>2. Композиционное решение</p>	<p>2</p>	
	<p>3. Построение натюрморта.</p>	<p>2</p>	
	<p>4. Цветовое решение</p>	<p>2</p>	
	<p>5. Цветовые отношения</p>	<p>2</p>	
	<p>6. Моделирование объёма с использованием цвета</p>	<p>2</p>	
	<p>7. Изображение светотеневых градаций в живописи</p>	<p>2</p>	
	<p>8. Завершение работы</p>	<p>2</p>	
	<p>Самостоятельная работа: Выполнение живописных этюдов, иллюстрирующих основные типы колорита</p>	<p>40</p>	
	<p>1 курс II семестр</p>		
<p>Тема 1.6. Натюрморт как объект изображения для усвоения основ живописной грамоты.</p>	<p>Содержание материала</p>	<p>76</p>	
	<p>Практические занятия</p>	<p>76</p>	
	<p>1. Живопись драпировки.</p>		
	<p>Поиск композиционного размещения в листе.</p>		
	<p>2. Выявление объема, материальности, фактуры.</p>		
	<p>3. Выявление материальности, фактуры</p>		
	<p>4. Передача основных цветовых отношений</p>		
	<p>5. Изображение освещения</p>		
	<p>6. Обобщение.</p>		
	<p>7. Завершение.</p>		

	8.	Понятие освещенности в живописи натюрморта		
		Выполнение натюрморта из предметов быта с драпировками		
	9.	Компоновка предметов и форм в натюрморте		
	10.	Конструктивное построение натюрморта		
	11.	Передача основных цветовых отношений		
	12.	Живописная интерпретация форм		
	13.	Изображение объема и фактуры предметов		
	14.	Изображение освещения натюрморта		
	15.	Обобщение. Передача пространства и света		
	16.	Завершение работы		
	17.	Понятие цветового нюанса в живописи натюрморта		
		Выполнение натюрморта из предметов сближенных по цветовому тону		
	18.	Компоновка предметов и форм в натюрморте		
	19.	Конструктивное построение натюрморта		
	20.	Цветовой этюд натюрморта, подбор колористической палитры		
	21.	Изображение основных цветовых и тональных отношений		
	22.	Живописная интерпретация форм нюансными цветами		
	23.	Изображение объема и фактуры предметов		
	24.	Изображение объема предметов с помощью контраста		
	25.	Обобщение. Передача пространства		
	26.	Понятие материальности и фактуры в натюрморте(стекло, металл)		
		Натюрморт из предметов быта (стекло, металл)		
	27.	Компоновка предметов и форм в натюрморте		
	28.	Конструктивное построение натюрморта		
	29.	Цветовой этюд натюрморта		
	30.	Изображение основных цветовых и тональных отношений		
	31.	Живописная интерпретация форм с использованием цветовых контрастов		
	32.	Передача объема предметов натюрморта средствами живописи		
	33.	Передача освещенности предметов натюрморта средствами живописи		
	34.	Обобщение. Передача пространства		

		2 курс III семестр		
		Содержание материала	68	
		Практические занятия	68	
Тема 2.1. Рисование гипсовых рельефов, орнаментов с драпировками.	1.	Натюрморт с гипсовым рельефом, предметами быта и драпировками.		
		Выполнение натюрморта с гипсовым орнаментом		
		Компоновка предметов и форм в натюрморте		
	2.	Конструктивное построение натюрморта		
	3.	Подбор колористической палитры		
	4.	Изображение основных цветовых и тональных отношений		
	5.	Живописная интерпретация передачи материальности предметов		
	6.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи		
	7.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи		
	8.	Изображение освещенности предметов натюрморта средствами живописи		
	9.	Обобщение. Передача пространства		
	10.	Завершение работы		
	11.	Натюрморт с капителью.		
		Выполнение натюрморта с капителью		
	12.	Компоновка предметов и форм в натюрморте		
	13.	Конструктивное построение натюрморта		
	14.	Подбор колористической палитры		
	15.	Изображение основных цветовых и тональных отношений		
	16.	Живописная интерпретация передачи материальности предметов		
	17.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи		
	18.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи		
	19.	Изображение освещенности предметов натюрморта средствами живописи		
20.	Обобщение. Передача пространства			
21.	Завершение работы			
22.	Тематический натюрморт			
	Выполнение натюрморта			

		Компоновка предметов и форм в натюрморте		
	23.	Конструктивное построение натюрморта		
	24.	Подбор колористической палитры		
	25.	Изображение основных цветовых и тональных отношений		
	26.	Живописная интерпретация передачи материальности предметов		
	27.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи		
	28.	Изображение освещенности предметов натюрморта средствами живописи		
	29.	Обобщение. Передача пространства		
	Самостоятельная работа: Выполнение этюдов в цвете, иллюстрирующих особенности восприятия форм в зависимости от освещенности.		32	
	2 курс IV семестр			
Тема 2.2.. Подготовительные этапы к рисованию гипсовой головы.	Содержание учебного материала		76	
	Основные закономерности рисования головы человека. Пропорции. Роль освещения в передаче характерных объемов и цвета. Особенности изображения портрета посредством живописи.			
	Практические занятия		70	
	1.	Живопись гипсового черепа в ракурсе 3/4.		
		Компоновка в формате		
	2.	Компоновка и построение в формате		
	3.	Изображение основных цветовых отношений природы		
	4.	Прописывание деталей и характерных особенностей природы		
	5.	Обобщение по тону и цвету		
	6.	Передача пространства		
	7.	Обобщение.		
	8.	Завершение работы		
	9.	Натюрморт с маской		
	Выполнение натюрморта с маской			
10.	Компоновка предметов и форм в натюрморте			
11.	Конструктивное построение натюрморта			
12.	Подбор колористической палитры			

	13.	Изображение основных цветовых и тональных отношений			
	14.	Живописная интерпретация передачи материальности предметов			
	15.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи			
	16.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи			
	17.	Изображение освещенности предметов натюрморта средствами живописи			
	18.	Прописывание деталей и характерных особенностей натуры			
	19.	Обобщение по тону и цвету			
	20.	Передача пространства			
	21.	Завершение работы			
	22.	Тематический натюрморт			
		Выполнение натюрморта			
	23.	Компоновка предметов и форм в натюрморте			
	24.	Конструктивное построение натюрморта			
	25.	Подбор колористической палитры			
	26.	Изображение основных цветовых и тональных отношений			
	27.	Живописная интерпретация передачи материальности предметов			
	28.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи			
	29.	Изображение освещенности предметов натюрморта средствами живописи			
	30.	Обобщение.			
	31.	Передача пространства			
	32.	Завершение работы			
	Самостоятельная работа: Выполнение зарисовок черепа в монохромной технике и этюдов в цвете				42
	Экзамен				6
	3 курс V семестр				
	Тема3.1 Копирование образцов мастеров искусства.	Содержание учебного материала			68
		Практические занятия			68

	1.	Копия женского портрета.		
		Компоновка		
	2.	Конструктивное построение.		

	3.	Подготовительный рисунок	
	4.	Перенос рисунка на холст	
	5.	Изображение основных цветовых и тональных отношений	
	6.	Живописная прописка	
	7.	Прописывание деталей и характерных особенностей натуры	
	8.	Выявление основных свойств	
	9.	Детальная проработка форм	
	10.	Обобщение.	
	11.	Завершение работы	
	12.	Копия мужского портрета.	
		Компоновка	
	13.	Конструктивное построение.	
	14.	Подготовительный рисунок	
	15.	Перенос рисунка на холст	
	16.	Изображение основных цветовых и тональных отношений	
	17.	Живописная прописка	
	18.	Прописывание деталей и характерных особенностей натуры	
	19.	Выявление основных свойств	
	20.	Детальная проработка форм	
	21.	Обобщение.	
	22.	Завершение работы	
	23.	Портрет с натуры	
		Этюд портрета с натуры	
		Компоновка	
	24.	Конструктивное построение.	
	25.	Подготовительный рисунок	
	26.	Перенос рисунка на холст	
	27.	Изображение основных цветовых и тональных отношений	
	28.	Живописная прописка	
	29.	Обобщение по тону и цвету	
	30.	Завершение работы	

	Самостоятельная работа. Выполнение этюдов, гипсовых слепков головы с различных ракурсов и различными живописными материалами. Копирование образцов мастеров искусства.	40
	3 курс VI семестр	
	Содержание учебного материала	76
	Практические занятия	76
	Натюрморт с гипсовой головой.	
1.	Выполнение натюрморта с гипсовой головой. Компоновка предметов и форм в натюрморте	
2.	Конструктивное построение натюрморта	
3.	Подбор колористической палитры	
4.	Изображение основных цветовых и тональных отношений	
5.	Живописная интерпретация передачи материальности предметов	
6.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи	
7.	Передача объёма предметов натюрморта средствами живописи	
8.	Изображение освещенности предметов натюрморта средствами живописи	
9.	Прописывание деталей и характерных особенностей натуры	
10.	Обобщение по тону и цвету	
11.	Передача пространства	
12.	Завершение работы	
13.	Этюд головы человека с натуры.	
14.	Композиционные поиски в форэскизах	
15.	Компоновка	
16.	Конструктивное построение головы с учетом анатомических, конструктивных особенностей.	
17.	Передача характера	
18.	Детализация головы.	
19.	Свето-теневая моделировка.	
20.	Цветовое обобщение	
21.	Обобщение по тону и цвету	
22.	Этюд головы человека с натуры.	
	Композиционные поиски в форэскизах	

	23	Компоновка		
	24	Конструктивное построение головы с учетом анатомических, конструктивных особенностей.		
	25	Передача характера		
	26	Детализация головы.		
	27	Свето-теневая моделировка.		
		Цветовое обобщение		
		Обобщение по тону и цвету		
		Обобщение работы		
		Завершение работы		
	Самостоятельная работа: Выполнение этюдов, гипсовых слепков головы с различных ракурсов и различными живописными материалами. Копирование образцов мастеров искусства.			

			Экзамен		
			6		
4 курс VII семестр					
Тема 4.1. Подготовительные этапы к рисованию фигуры человека.	Практические занятия			102	
		Живопись кисти руки . Копирование образцов мастеров искусства.		2	
		Компоновка		2	
		Определение масштаба, пропорций		2	
		Построение и выявление формы.		2	
		Работа в тоне.		2	
		Передача материальности		2	
		Обобщение.		2	
		Завершение.		2	
	Этюды кисти руки . с натуры		2		

	Компоновка	2
	Определение масштаба, пропорций	2
	Построение и выявление формы.	2
	Работа в тоне.	2
	Передача материальности	2
	Обобщение.	2
	Завершение.	2
	Живопись стопы . Копирование образцов мастеров искусства.	2
	Компоновка	2
	Определение масштаба, пропорций	2
	Построение и выявление формы.	2
	Работа в тоне.	2
	Передача материальности	2
	Обобщение.	2
	Завершение.	2
	Фигура человека в интерьере	2
	Компоновка	2
	Определение масштаба, пропорций	2
	Построение и выявление формы.	2
	Работа в тоне.	2
	Передача материальности	2
	Передача материальности	2
	Цветовая гармония	2
	Цветовая гармония	2
	Обобщение.	2
	Обобщение.	2
	Завершение работы	2
	Этюды фигуры человека	2
	Этюды фигуры человека	2
	Этюды фигуры человека	2

		Этюды фигуры человека	2	
		Этюды фигуры человека	2	
		Курсовой проект	20	
		Работа над курсовым проектом Копия картины (Живопись)	2	
		Поиск оригинала	2	
		Перенос рисунка	2	
		Работа тоном	2	
		Завершение работы	2	
		Авторская картина(по мотивам художника)	2	
		Поиск оригинала	2	
		Перенос рисунка	2	
		Работа тоном	2	
		Завершение работы	2	
		Самостоятельная работа. Этюды собственных ступней и кистей рук. Выполнение набросков фигуры человека.	20	
VIII семестр				
Тема 7.2. Рисование фигуры человека.	Практические занятия		60	
		Фигуры человека в ракурсах. Копирование образцов мастеров искусства.	2	
		Изготовление картона для живописи	2	
		Компоновка и масштаб фигуры в листе	2	
		Определение высоты, пропорций частей фигуры, опорных точек.	2	
		Компоновка и масштаб фигуры в листе	2	
		Светотональные отношения, моделировка формы и объема.	2	
		Светотональные отношения, моделировка формы и объема.	2	
		Светотень и объем.	2	
		Светотень и объем.	2	
	Продолжение работы над светотенью и объемом.	2		

	Обобщение.	2	
	Завершение.	2	
	Этюд интерьера мастерской с включением фигуры человека. Изготовление картона для живописи	2	
		2	
	Компоновка и масштаб фигуры в листе	2	
	Определение высоты, пропорций частей фигуры, опорных точек.	2	
	Определение высоты, пропорций частей фигуры, опорных точек.	2	
	Компоновка и масштаб фигуры в листе	2	
	Светотональные отношения, моделировка формы и объема.	2	
	Светотональные отношения, моделировка формы и объема.	2	
	Светотень и объем.	2	
	Светотень и объем.	2	
	Продолжение работы над светотенью и объемом.	2	
	Обобщение.	2	
	Завершение.	2	
	Этюды фигуры человека в интерьере.	2	
	Этюды фигуры человека в интерьере.	2	
	Самостоятельная работа. Наброски фигуры человека в интерьере. Копирование образцов мастеров искусства.	20	
		Экзамен	6
	Всего:		912

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Живопись».

Оборудование учебного кабинета:

- столы для постановок;
- мольберты и стулья по количеству учащихся;
- рабочее место преподавателя;
- предметный фонд для постановок;
- наглядные пособия ;
- демонстрационные плакаты (на лекциях и практических занятиях).

Технические средства обучения:

- софиты

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- 1.Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. М.: Академия, 2018.
- 2.Бесчастнов Н.П. и др. Живопись. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. М. 2017.
- 3.Жданова Н.С. Перспектива. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. М. 2018.
4. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Акдемия. 2018. – 268 с.
- 5.Миронова Л.Н Цвет в изобразительном искусстве. Пособие для учителей. Минск. «Беларусь». 2019.
- 6.Могилевцев В.А. наброски и учебный рисунок. – С-П.: АРТ-искусство для искусства. 2019. – 166 с.
- 7.Под. ред. Бесчастнова Н.П. Уч. пос. Изобразительное искусство. Живопись. – М.: Владос. 2017. – 224 с.
- 8.Шашков Ю.П. Живопись и её средства. Учебное пособие для вузов. М. ВЛАДОС, 2017

Дополнительные источники:

1. Котляров А.С. Композиционная структура изображения. Учебное пособие для вузов. М. Университетская книга. 2018.
- Фонд оригиналов.
Архивные фонды работ студентов.
Архивный фонд.

Интернет-ресурсы:

- <http://www.mghpu.ru/>
- <http://surikov-vuz.com/>
- <http://www.ghpa.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>умения: - изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи (скульптуры); -использовать основные изобразительные техники и материалы</p> <p>знания: -специфики выразительных средств различных видов изобразительного искусства;</p>	<p>- экспертная оценка в рамках текущего контроля и на практических занятиях; - экспертная оценка выполнения индивидуальных домашних заданий;</p>