

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА»**

**КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА
ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА**

УТВЕРЖДАЮ

**Зам. директора ИАСиД КБГУ
по СПО**

А.М. Канлоев

« 30 » *января* 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Живопись

Программа подготовки специалистов среднего звена

54.02.04 Реставрация

Среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника

Художник-реставратор

Очная форма обучения

Нальчик, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.04 Реставрация, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1392, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена Дизайн (по отраслям).

Составитель: Мамбетова И.А., преподаватель колледжа дизайна

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК «Графический дизайн и дизайн среды»

Протокол № 1 от « 29 » августа 2022 года.

Председатель ПЦК Шонтуков А.М.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	15
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	16

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЖИВОПИСЬ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.04 Реставрация.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной 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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

формировать общие и профессиональные компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи (скульптуры).

ПК 1.2. Определять виды и причины разрушения, состояние сохранности объекта реставрационных работ.

ПК 1.3. Проводить анализ исторических и искусствоведческих данных.

ПК 1.4. Проводить необходимые физико-химические исследования.

ПК 1.5. Обосновывать выбор методики проведения реставрационных работ.

ПК 1.6. Проводить работы по реставрации, консервации, оформлению реставрационной документации.

ПК 1.7. Владеть профессиональной терминологией.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1197 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 798 часов; самостоятельной работы обучающегося 399 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	1197
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	798
в том числе:	
теоретическое обучение	34
практические занятия	764
Самостоятельная работа обучающегося и консультации (всего)	399
в том числе:	
Промежуточная аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Живопись

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
	1 семестр	153	
Тема 1.1. Свойства материалов, применяемых в живописи, методы их использования в процессе изобразительной деятельности	Содержание учебного материала	2	1
	1.Основные понятия о цвете. Гармония цвета. Цветовой круг. Цветовые контрасты. Контрасты дополнительных цветов. Основные материалы и техники работы с акварельными и гуашевыми красками		
	Практическое занятие №1. На листах формата А3 выполнить: двенадцатицветный цветовой круг, цветотональные растяжки, цветовой шар	8	2
	Практическое занятие №2. Выполнить композицию, используя контрастные и сближенные цвета, формат А4	8	2
	Практическое занятие №3. Повторить предыдущее задание в цвете (гуашь) формат А4	8	2
	Самостоятельная работа №1. Выполнить цветовые градации с помощью гуаши	20	3
Раздел 2.	Освоение основ колорита в живописи		
Тема 2.1. Ахроматическая гармония	Содержание учебного материала	2	1
	1.Понятие «ахроматические цвета». Выразительность ахроматической гаммы. - Степени светлотности ахроматических цветов.		
	2.Понятие живописной техники гризайль. Этапы процесса ведения живописной работы в технике гризайль.		
	Практическое занятие №2: Выполнение работы «Градация ахроматических цветов»	6	2
	Практическое занятие №3: Выполнение натюрморта в технике гризайль	16	2
	Рубежный контроль №1	1	
Тема 2.2.Основы цветовой композиции	Содержание учебного материала		
	Основы цветовой композиции картинной плоскости: локальный цвет, цветовые отношения, цветовая гармония.		

картинной плоскости: локальный цвет, цветовые отношения, цветовая гармония.	Практическое занятие №4. Выполнение композиции «Статика, динамика»: <ul style="list-style-type: none"> – В теплой цветовой гамме – В холодной цветовой гамме Контраст. Нюанс.	20	2
	Практическое занятие №5. Плоскостной натюрморт с предварительным решением композиционных и цветовых отношений в эскизах: В теплой цветовой гамме В холодной цветовой гамме	14	2
	Практическое занятие №6: Переход от более насыщенного цвета к менее насыщенному цвету.	8	2
	Практическое занятие №7: Выполнение набросков овощей, фруктов, осенних листьев, букетов.	8	2
	Самостоятельная работа №2 Выполнение тональных и цветовых растяжек на листе формата А-3 в количестве 5-10 шт. Выполнение набросков.	31	3
	Рубежный контроль №2	1	
	2 семестр	198	
Раздел 2.	Психология восприятия цвета		
Тема 2.1. Моделирование пространства и объема посредством цвета и тона	Содержание учебного материала	2	1
	Моделирование пространства и объема посредством цвета и тона		
	Практическое занятие №8. Выполнение натюрморта в технике гризайль.	14	2
	Практическое занятие №9. Выполнение композиции, состоящей из бытовых и геометрических предметов.	14	2
	Самостоятельная работа №3 Выполнить эскизы бытовых предметов в количестве 10шт.	16	
Тема 2.2. Цвет и фактура поверхности	Содержание учебного материала	2	
	1.Анализ фактурного состояния предметов. Цветовое восприятие в спектре фактуры поверхности различных материалов. Способы детальной проработки фактуры поверхности предметов натюрморта. Просмотр репродукций.		1-2
	Практическое занятие №10. Натюрморт из предметов различных по форме, материалу и цвету.	14	3
	Практическое занятие №11. Натюрморт из стеклянных предметов.	14	3
	Самостоятельная работа №4 Выполнение зарисовок по теме	14	3

	Рубежный контроль №1	1	
Тема 2.3. Перспективы цвета	Содержание учебного материала	2	1-2
	1. Группы перспективы (воздушная, цветовая). Критерии восприятия цвета в перспективе.		
	2. Способы выражения цвета в пространстве. Просмотр репродукций. Этапы работы по выполнению интерьерных этюдов с демонстрацией глубины пространства.	14	
	Практическое занятие №12. Выполнение интерьерных этюдов с демонстрацией глубины пространства.		
	Самостоятельная работа №5. Выполнить этюды фруктов и овощей.	12	
Тема 2.4 Живописный натюрморт	Содержание учебного материала		
	1. Особенности цветовой гармонии. Просмотр репродукций. Определение цветовых отношений. Живописное изображение натурной постановки. Особенности живописного решения отдельных предметов в зависимости от их материала и фактуры, от освещения и от окружающих предметов.		
	Практическое занятие №13. Живописный натюрморт	14	3
	Практическое занятие №14. Натюрморт из предметов, различных по фактуре и материалу.	14	3
	Самостоятельная работа №6. Выполнение зарисовок по теме	12	3
Тема 2.5 Декоративный натюрморт	Содержание учебного материала		
	Специфика декоративного решения натюрморта. Степень стилизации предметов. Роль цвета. Просмотр репродукций. Последовательное выполнение декоративных натюрмортов с натуры и по представлению.		
	Практическое занятие №15. Разработка эскизов орнаментальных композиций для предметов быта (Городца, Хохломы, Гжели, Жостова).	12	3
	Практическое занятие №16. Декоративный натюрморт из светлых и темных предметов на орнаментальном фоне.	14	3
	Самостоятельная работа №7. Выполнение зарисовок и эскизов по теме.	12	3

		Рубежный контроль №2	1
		3 семестр	150
Тема 2.6. Жанры направления живописи	и в	Содержание учебного материала	2
		Жанры живописи. Направления живописи.	1-2
		Практическое занятие №17. Композиция в эстетике фовизм	11
		Практическое занятие №18. Композиция в эстетике пуантилизм	12
		Практическое занятие №19. Выполнение копии живописных работ мастеров различных эстетических направлений	12
		Практическое занятие №19. Выполнение автопортрета.	10
		Рубежный контроль №1.	1
		Самостоятельная работа №8 Выполнение эскизов и зарисовок по теме.	26
Тема 2.7. Создание живописных декоративных композиций средствами живописи	и	Содержание учебного материала	1
		Практическое занятие №20. Абстрактно-декоративная композиция с использованием асимметрии или симметрии	12
		Самостоятельная работа №9 Выполнение эскизов абстрактно-декоративной композиции. Выполнение зарисовок на тему «Симметрия ассиметрия»	8
		Раздел 3. Семь типов цветовых контрастов	
Тема 3.1 Контраст светлого и темного		Содержание учебного материала	2
		Контрасты цвета.	1
		Практическое занятие №21. На одном планшете (50/70) выполнить (материал – гуашь): - тональная растяжка черный – серый – белый (3 ячейки) - тональная растяжка от белого к серому (10 ячеек)	12
		Самостоятельная работа №10. Выполнить контрастную по тону композицию на основе натюрморта (от черного к белому на основе растяжек 1 и 2).	10
		Содержание учебного материала	

Тема 3.2 Контраст холодного и теплого	Практическое занятие №22. На одном планшете выполнить; Растяжку в теплой цветовой гамме (красный – желтый – зеленый) 11 ячеек; Растяжку в холодной цветовой гамме (красный – синий – зеленый) 11 ячеек.	10	2
	Практическое занятие №23. Выполнить композицию, используя контрасты светлого и темного, теплого и холодного.	11	3
	Самостоятельная работа №11. Выполнить композицию по контрасту холодного и теплого (на основе растяжек теплой и холодной цветовой гаммы).	10	3
	Рубежный контроль №2	1	
	4 семестр	168	
Тема 3.3 Контраст дополнительных цветов	Содержание учебного материала	1	1
	Дополнительные цвета		
	Практическое занятие №24. Выполнить цветовые растяжки по 5 ячеек: Желтый – фиолетовый Желто-оранжевый – сине-фиолетовый Оранжевый – синий Красно-оранжевый – сине-зеленый Красный – зеленый Красно-фиолетовый – желто-зеленый	7	1-2
	Самостоятельная работа №12. Выполнить композицию на основе натюрморта на контраст дополнительных цветов.	10	3
Тема 3.4. Контраст по насыщенности	Содержание учебного материала	1	
	Контраст цветового насыщения		
	Практическое занятие №25. Выполнить упражнения, основанные на контрасте насыщенности. Квадрат поделен на 25 ячеек по типу шахматной доски. В центре чистый цвет, а в каждом из углов располагается: 1) серый (близкий к цвету по светлоте); 2) черный; 3) белый; 4) соответствующий дополнительный цвет.	12	2
	Практическое занятие №26. Выполнить композицию на основе натюрморта, с использованием контраста насыщенности.	12	3

	Самостоятельная работа №13	10	3
Тема 3.5. Симультанный контраст	Содержание учебного материала		
	Практическое занятие №27. Выполнить упражнения на симультанный контраст	8	3
	Практическое занятие №28. Выполнить по упражнениям композицию на основе натюрморта с максимальным использованием симультанного контраста (серый + цвет)	12	3
	Самостоятельная работа №14. Выполнить композицию на основе натюрморта, с использованием симультанного контраста.	10	3
	Рубежный контроль №1	1	
Тема 3.6. Контраст по цвету	Содержание учебного материала	2	1
	Контраст по цвету		
	Практическое занятие №29. Выполнить упражнения, основанные на контрасте по цвету. Квадрат поделен на 25 ячеек по типу шахматной доски. Расположить произвольно сопоставления чистых цветов, добиваясь выразительности контраста (с использованием черного и белого, что делает данный контраст более выразительным и ярким)	10	2
	Практическое занятие №30. Выполнить композицию на основе натюрморта с использованием контраста по цвету.	14	3
Тема 3.7. Контраст по площади цветового пятна	Содержание учебного материала	13	2-3
	Практическое занятие №31. Выполнить упражнения на контраст цветового пятна		
	Практическое занятие №32. Композиция на основе одного из трех контрастов	14	3
	Самостоятельная работа №15. К каждому типу изученного контраста выполнить копии работ старых мастеров.	30	3
	Рубежный контроль №2.	1	
	5 семестр	146	
Раздел 4.	Масляная живопись		
Тема 4.1.Введение. Техника живописи – инструмент искусства.	Содержание учебного материала	2	1,2
	1.Вводный инструктаж по технике безопасности. Последовательность ведения живописной работы, рабочее место. Масляные краски, техники и приёмы масляной живописи. Основы смешивания.		
	2.Инструменты масляной живописи. Краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи. Начало работы над картиной – компоновка, эскиз, рисунок.		
Тема 4.2. Передача	Содержание учебного материала		

материальности в натюрморте. Этюд простого натюрморта.	Художественные материалы для занятий масляной живописью.		
	Практические занятия №33. Работа масляными красками – прозрачными (подмалёвок). Тёплый и холодный колорит. Светотень, объём. Композиция. Техника алла-прима. Работа мастихином. Техника масляной живописи. Компановка и эскиз на картоне для натюрморта «Дары осени» (фрукты, овощи, и.т.д.). Нанесение на холст тонового подмалёвка в гризайли.	45	2,3
	Самостоятельная работа №17 Выполнение этюдов маслом	25	3
	Рубежный контроль №1	1	
Тема 4.3. Тематический натюрморт из предметов разных форм и фактур.	Содержание учебного материала	2	
	Свойства живописных материалов, их возможностей и эстетические качества. Особенности композиционного решения. Основные этапы работы: композиция, построение, подмалёвок, передача объёма цветом, передача материальности, выделение композиционного центра.		
	Практические занятия №34. Написание натюрморта «Атрибуты искусств» (Книги, музыкальные инструменты и т.д). Использование различных техник (лессировка, алла-прима).	45	3
	Самостоятельная работа №17 Выполнение этюдов маслом	25	3
	Рубежный контроль №2	1	
6 семестр		152	
Тема 4.4. Выполнение этюдов частей тела с натуры	Содержание учебного материала	2	1
	Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя. Символизм цвета. Цветовые отношения в условиях воздушно-пространственной среды и передача средствами масляной живописи		
	Практические занятия №35. Выполнить этюд кисти рук с натуры. Холст, масло	26	3
	Практические занятия №36. Выполнить этюд ног с натуры. Холст, масло	25	3
	Самостоятельная работа №18. Выполнение набросков частей тела человека на формате А-4 в количестве 20шт	22	3
	Рубежный контроль №1	1	
Тема 4.5. Выполнение этюда головы с натуры	Содержание учебного материала	2	1
	Особенности лепки формы головы, тональное решение работы. Цветовые отношения в условиях воздушно-пространственной среды и передача средствами масляной живописи		
	Практические занятия №37. Выполнить этюд головы с натуры. Холст, масло	30	
	Практические занятия №38. Выполнение зарисовок автопортрета	21	

	Самостоятельная работа №19 Выполнение набросков головы человека на формате А-4 в количестве 20шт .	22	3
	Рубежный контроль №2	1	
	7 семестр	144	
Тема 4.6. Этюд мужской полуфигуры с руками.	Содержание учебного материала	2	1
	Композиционное и колористическое решение холста. Линейно - конструктивный метод построения полуфигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела. Большие цветовые отношения и большая форма. Характер модели		
	Практические занятия №39. Выполнение этюда мужской полуфигуры. Масло, холст	45	3
	Самостоятельная работа №20. Выполнение кратковременных зарисовок и этюдов с натуры. Подготовка холста для следующей постановки.	24	3
	Рубежный контроль №1	1	
Тема 4.7. Этюд женской полуфигуры с руками.	Содержание учебного материала	2	1
	Композиционное и колористическое решение холста. Линейно - конструктивный метод построения полуфигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела. Большие цветовые отношения и большая форма. Характер модели.		
	Практические занятия №40. Этюд женской полуфигуры.	45	3
	Самостоятельная работа №22. Выполнение кратковременных зарисовок и этюдов с натуры. Подготовка холста для следующей постановки.	24	3
	Рубежный контроль №2.	1	
	8 семестр	86	
Тема 4.8. Этюд обнаженной мужской фигуры в простом движении.	Содержание учебного материала	4	1
	1.Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела. Специфические особенности мужской модели		
	Практические занятия №41. Этюд обнаженной мужской фигуры в простом движении.	24	3
	Рубежный контроль №1	1	
	Практические занятия №41. Этюд обнаженной мужской фигуры в простом движении (продолжение).	20	3

	Самостоятельная работа №23 Выполнение кратковременных натурных зарисовок и этюдов по памяти.	26	3
	Рубежный контроль №2	1	
	Всего	1197	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:

1. Мебель и приборы: мольберты, планшеты, столы, натюрмортные столы, стулья, софиты
2. Методический фонд: наглядные методические пособия, цветные репродукции работ мастеров.
3. Натюрмортный фонд (предметы быта, посуда, драпировки и т.д.)
4. Техническое оснащение: ноутбук, проектор, электронные образовательные ресурсы, видеоматериал, фотоматериал на дисках

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. *Киплик, Д. И.* Техника живописи : учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494563>
2. Скакова А. Г. Рисунок и живопись. 2021 / Гриф УМО ВО. 128с. Режим доступа: <https://urait.ru/book/risunok-i-zhivopis-475737>
3. *Вибер, Ж.* Живопись и ее средства : практическое пособие / Ж. Вибер ; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/487925>

Дополнительные источники:

1. Макарова М. Н. Натюрморт и перспектива: Учебное пособие для художественных вузов – Издательство «Академический Проект» – Год 2020 – 239 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/132297>
2. Подборка книг по академическому рисунку – https://vk.com/wall-42109398_239454
3. Гариссон Х. Рисунок и живопись. Полный курс :Пер. с англ. – М.: ЭКСМО, 2013. – 256с.
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, 2022. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12013-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495132>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
уметь: <ul style="list-style-type: none">• изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи (скульптуры);• использовать основные изобразительные техники и материалы;	Практические занятия Самостоятельная работа Рубежный контроль Промежуточная аттестация
знать: <ul style="list-style-type: none">• специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства	Практические занятия Самостоятельная работа Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1.	<i>Актуализирована</i>	Протокол заседания ПЦК Графический дизайн и дизайн среды № 1 от 27 августа 2021 года	27.08.2021