

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра стиля и имиджа

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.04 «ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ»**

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)

Профиль программы «Технологии имиджа в индустрии моды и красоты
(по элективным модулям*)»

Автор(ы): ст. преп. М.А. Бастракова

Одобрена на заседании кафедры стиля и имиджа. Протокол от «11» января 2022 г. №7.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «13» января 2022 г. №5.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Живопись с основами цветоведения»: формирование умений и практических навыков применения живописных материалов, техник, колористических приемов в создании композиционно-живописного решения эскизов костюма, прически, образа в целом.

Задачи:

- формирование теоретических знаний и практических навыков цветовой и тональной обработки формы, включая понятие локального цвета, цветового пятна, цветовых отношений, колорита, цветовой гармонии, контраста, а также: объема и ритма цветовых пятен на основе натуральных постановок;
- овладение методами моделирования пространства и объема посредством цвета и тона, построения цветоритмической композиции с использованием материалов, инструментов, технических средств и оборудования с учетом их характеристик, а также различных живописных техник;
- формирование навыков и умений для изображения реального предмета и его художественного образа, применяя приемы и средства графического, живописного и художественного проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» относится к обязательной части учебного плана.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Рисунок с основами пластической анатомии.
2. Основы композиции.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ;
- ПКО-8 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Материалы и инструменты, применимые для реализации проектной задачи;
32. Приемы реализации живописных техник;
33. Методы моделирования пространства и объема посредством цвета и тона;
34. Построения цветоритмической композиции с использованием различных живописных техник;
35. Место, роль и значение вида изобразительного искусства «живопись»;
36. Стили и жанры живописи.

Уметь:

- У1. Изображать реальные предметы и их художественные образы для создания живописных и декоративных композиций средствами живописи;
- У2. Применять в работах различные живописные материалы и техники живописи;
- У3. Изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом цветовых особенностей; анализировать проектную задачу и осуществлять выбор живописных средств;
- У4. Использовать изобразительные средства живописи при создании творческих работ.

Владеть:

- В1. Теоретическими знаниями и практическими навыками цветовой и тональной обработки формы, достаточными для последующего использования в творческой практике;
- В2. Приемами поиска новых решений, на основе анализа теоретического и иллюстрационного материала;
- В3. Методами создания декоративных композиций и художественных образов средствами графического, живописного и пластического моделирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач. ед. (252 час.), семестры изучения – 1, 2, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1, 2 сем.
	Кол-во часов

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	252
Контактная работа, в том числе:	116
Лабораторные работы	116
Самостоятельная работа студента	136
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	2 сем.
Экзамен	1 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Введение в предмет. Законы колористики.	1	48	-	-	28	20
2. Акварель. Техники живописи акварелью	1	36	-	-	16	20
3. Натюрморт	1	36	-	-	16	20
4. Живописное изображение головы и фигуры человека	1	24	-	-	8	16
5. Художественная гуашь. Техники живописи художественной гуашью	2	32	-	-	12	20
6. Цветоритмическая композиция. Техники и приемы работы акриловыми красками.	2	38	-	-	18	20
7. Смешанные техники и материалы живописи. Творческие эскизы в технике фэшн - иллюстрации	2	38	-	-	18	20

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Введение в предмет. Законы колористики.

Живопись как вид изобразительного искусства. Виды и жанры живописи. Материалы и средства живописи. Основные цветовые сочетания, контраст и нюанс в цветовой композиции. Монохромная полихромная живопись и ее особенности. Живопись с натуры. Эмоциональность и экспрессия цвета в живописи.

Раздел 2. Акварель. Техники живописи акварелью

Техника акварели «гризайль». Акварельная живопись «по-мокрому» (по-сырому). Техника «пуантель». Техника лессировки в акварельной живописи. Акварельная живопись по-сухому. Акватипия. Прием а-ля-прима в акварельной живописи. Практические приемы и методы акварельной живописи.

Раздел 3. Натюрморт

Натюрморт из предметов быта, контрастных по форме и тону в разных живописных техниках. Сложный натюрморт из предметов, сближенных по цвету и тону, в ограниченной цветовой палитре (основные цвета). Живописные этюды.

Раздел 4. Живописное изображение головы и фигуры человека

Цветовые этюды головы и фигуры человека в фас, профиль, повороте 3/4. Наброски фигуры человека в цвете в разных позициях при помощи сокращенной палитры.

Раздел 5. Художественная гуашь. Техники живописи художественной гуашью

Техники работы художественной гуашью. Монотипия художественной гуашью. Выполнение трех живописных этюдов драпировок: из тканей со сложным переплетением (кружево, гипюр, прозрачные ткани); из орнаментальных тканей; из тканей в клетку и полоску. Практические приемы и методы работы художественной гуашью.

Раздел 6. Цветоритмическая композиция. Техники и приемы работы акриловыми красками.

Техники работы акриловыми красками. Практические приемы и методы работы акриловыми красками. Преимущества выбора акриловых красок. Живописное решение эскизов орнамента тканей.

Раздел 7. Смешанные техники и материалы живописи. Творческие эскизы в технике фэшн - иллюстрации

Совмещение различных техник и материалов в живописи. Разработка творческих эскизов на заданную тему

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии, которые ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Штаничева Н. С., Денисенко В. И. Живопись : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2016. - 304 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022>.
2. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2017. - 144 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800>.
3. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92657>. — Загл. с экрана.
4. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадурич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/64348>. — Загл. с экрана.
5. Фейнберг Л. Е. Лессировка и техника классической живописи: учебное пособие / Фейнберг Л. Е. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 72 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111464>.
6. Киплик Д. И. Техника живописи: учебное пособие / Киплик Д. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 592 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111792>.
7. Коробейников В. Н. Академическая живопись : учебно-методическое пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 95 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55218>.
8. Евстратова Ю. Ф. Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса : монография. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2014. - 143 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/39677>.
9. Основы и язык визуальной культуры : учебное пособие. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2014. - 64 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24040>.

6.2 Дополнительная литература

1. Визер, В. В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве [Текст] : [учеб.-метод. пособие] / В. В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 191 с.
2. Коробейников В. Н., Ткаченко А. В. Академическая живопись : учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 151 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337>.
3. Куценков, В. И. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Куценков. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 105 с.

4. Смекалов И. В., Шлеюк С. Г. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методическое пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 101 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626>.

5. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/64348>. — Загл. с экрана.

6. Фейнберг Л. Е. Лессировка и техника классической живописи: учебное пособие / Фейнберг Л. Е. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 72 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111464>.

7. Киплик Д. И. Техника живописи: учебное пособие / Киплик Д. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 592 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111792>.

8. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование: учебное пособие / Гренберг Ю. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111449>.

9. Цесевичене, О. А. Цветоведение : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / О. А. Цесевичене. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 94 с

10. Цветоведение и основы композиции: учебно-методическое пособие / Кузьмина И. П., Грищенко С. В. – Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) РГППУ, 2015. – 48 с. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26092162>.

11. Алгазина Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие : учебное пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2014. - 153 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26675>.

12. Алгазина Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета : учебное пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2015. - 188 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32799>.

13. Никитина Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2015. - 134 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68517>.

14. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99788>. — Загл. с экрана.

15. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от древности до эпохи Возрождения : монография. - Москва : Академический Проект, 2015. - 544 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59960>.

16. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение : монография. - Москва :

Академический Проект, 2015. - 576 с. - Режим доступа:
<http://www.iprbookshop.ru/59958>.

17. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения : монография. - Москва : Академический Проект, 2015. - 448 с. - Режим доступа:
<http://www.iprbookshop.ru/59961>.

18. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век : монография. - Москва : Академический Проект, 2015. - 456 с. - Режим доступа:
<http://www.iprbookshop.ru/59959>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Информационная система «Таймлайн».
2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория живописи и формообразования.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
3. Помещения для самостоятельной работы.
4. Лаборатория FabLabI.

