

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
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 подготовки: Креативные технологии в индустрии моды и красоты (по элективным модулям)

Формы обучения: очная, заочная

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Объем: в зачетных единицах: 5 з.е.
в академических часах: 180 ак.ч.

Проректор по образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Разработчики:

Старший преподаватель кафедры стиля и имиджа Крель Д.
Ф.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №124, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержден приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 652н; "Специалист в области проектирования текстильных изделий и одежды", утвержден приказом Минтруда России от 21.03.2022 № 151н; "Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам", утвержден приказом Минтруда России от 24.12.2015 № 1124н; "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг", утвержден приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1134н; "Специалист по предоставлению визажных услуг", утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1080н.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование умений и практических навыков применения живописных материалов, техник, колористических приемов в создании композиционно-живописного решения при решении профессионально-педагогических задач в сфере моды и красоты.

Задачи изучения дисциплины:

- 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 при решении профессионально-педагогических задач в сфере моды и красоты.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П1 Способен к участию в планировании и организации производственной деятельности в области технологии имиджа, моды и красоты

ПК-П1.2 Оказание консультативных услуг по выбору моделей швейных изделий с учетом модных тенденций и индивидуальных особенностей фигуры заказчика, подбор материалов и фурнитуры

Уметь:

ПК-П1.2/Ум6 Определять цветовые решения основных и отделочных материалов, фурнитуры с учетом модных тенденций сезона, особенностей фигуры заказчика

ПК-П1.8 Выполнение салонного макияжа

Уметь:

ПК-П1.8/Ум6 Основы колористики и стиля

Знать:

ПК-П1.8/Зн4 Колористические типы внешности и формы лица

Владеть:

ПК-П1.8/Нв2 Определение колористического типа и анатомических особенностей лица клиента

ПК-П2 Способен инициировать и сопровождать проекты по созданию нематериальных и материальных объектов в индустрии моды и красоты

ПК-П2.3 Проектирование швейных изделий и одежды

Уметь:

ПК-П2.3/Ум3 Комбинировать цветовые гаммы, фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к образцам швейных изделий и одежды

Знать:

ПК-П2.3/Зн1 Основные приемы и методы художественно-графических работ

Владеть:

ПК-П2.3/Нв5 Использование широкого диапазона колористических решений, фактур, структур, материалов, силуэтов, фурнитуры, аксессуаров, соответствующих временным тенденциям моды, развития ассортимента, художественно-колористического оформления

ПК-П2.4 Разработка эскизов швейных изделий различного ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с учетом пожеланий заказчика

Уметь:

ПК-П2.4/Ум1 Применять основные правила оформления цветовых решений при зарисовке эскизов моделей одежды различного ассортимента

ПК-П2.4/Ум2 Применять приемы и технику рисунка и живописи при разработке эскизов моделей одежды различного ассортимента

ПК-П2.4/Ум5 Основы рисунка и живописи, законы колористики

Знать:

ПК-П2.4/Зн3 Основы рисунка и живописи, законы колористики

ПК-П2.4/Зн6 Правила разработки эскиза модели, техники зарисовки стилизованных фигур и моделей изделий

Владеть:

ПК-П2.4/Нв1 Выполнение набросков, зарисовок, эскизов графических вариантов швейных изделий различного ассортимента для индивидуального заказчика

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (Б1.О.06.04 «Живопись с основами цветоведения» относится к обязательной части образовательной программы и изучается в семестре(ах): очная форма обучения - 1, 2, заочная форма обучения - 1, 2, 3.

Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Б1.В.ДВ.02.02 Авторское право;

Б1.О.06.07 Бизнес-практики и предпринимательство в сфере моды и красоты;

Б1.О.06.09 Брендинг;

Б1.В.ДВ.03.02 Визуальные технологии в продвижении креативных проектов;

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы;

Б1.В.ДВ.01.02.08 Выполнение проекта в материале;

Б1.В.ДВ.01.01.06 Дизайн одежды и текстиля;

Б1.О.06.01 Индустрия моды: история и современность;

Б1.В.ДВ.02.01 Искусство модной иллюстрации;

Б1.В.ДВ.01.02.01 Колористика;

Б1.О.06.06 Композиция и проектная графика;

Б1.В.ДВ.01.01.04 Конструирование одежды;

Б1.В.ДВ.01.01.07 Конструктивное моделирование;

Б1.В.ДВ.01.02.03 Креативное проектирование в индустрии красоты;

Б1.В.ДВ.01.01.03 Креативное проектирование в индустрии моды;

Б1.О.06.08 Маркетинг в индустрии моды и красоты;

Б1.В.ДВ.01.01.01 Материаловедение;

Б2.О.05(П) Научно-исследовательская работа;

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика;

ФТД.02 Основы исследовательской деятельности;

Б1.В.ДВ.01.02.05 Основы профессионального мастерства в индустрии красоты;

Б1.В.ДВ.01.01.05 Основы профессионального мастерства в индустрии моды;

Б2.О.04(П) Педагогическая практика;

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика;

Б1.В.ДВ.01.01.08 Проектирование в материале;

Б2.О.03(П) Профессионально-квалификационная практика;

Б1.В.ДВ.03.03 Профессиональные коммуникации и этика в индустрии моды и красоты;

Б1.О.06.03 Рисунок с основами пластической анатомии;

Б1.В.ДВ.01.02.04 Стилистика и искусство визажа;

Б1.В.ДВ.01.02.06 Технологии имиджирования;

Б1.В.ДВ.01.02.02 Технологии парикмахерского искусства;

Б1.В.ДВ.01.01.02 Технологии швейных изделий;

Б1.В.ДВ.01.02.07 Художественное моделирование образного решения;

ФТД.05 Цифровая мода;

Б1.О.06.05 Цифровые технологии в креативных индустриях;

Б2.О.02(У) Эксплуатационная практика;

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лабораторные занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Первый семестр	72	2	48	48	6	Зачет с оценкой (18) Контрольная работа офо
Второй семестр	108	3	48	48	42	Экзамен (18)
Всего	180	5	96	96	48	36

Заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лабораторные занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Первый семестр	36	1	2	2	34	
Второй семестр	72	2	8	8	60	Зачет с оценкой (4) Контрольная работа зфо
Третий семестр	72	2	14	14	49	Контрольная работа зфо Экзамен (9)
Всего	180	5	24	24	143	13

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
	Раздел 1. Введение в предмет. Законы колористики	22	20
Тема 1.1. Живопись как вид изобразительного искусства	5	4	1
Тема 1.2. Цвето-тоновые упражнения	17	16	1
Раздел 2. Акварель	17	16	1
Тема 2.1. Техники живописи акварелью	17	16	1

Раздел 3. Живописное изображение головы и фигуры человека	15	12	3
Тема 3.1. Фигура человека в городском пейзаже	5	4	1
Тема 3.2. Маскарадный костюм (плакат)	5	4	1
Тема 3.3. Сказочный персонаж (театральный костюм)	5	4	1
Раздел 4. Художественная гуашь. Техники живописи художественной гуашью	22	12	10
Тема 4.1. Изображение головы	10	6	4
Тема 4.2. Копия фэшн-иллюстрации	12	6	6
Раздел 5. Двух фигурная цветоритмическая композиция. Техники и приемы работы живописными материалами	30	18	12
Тема 5.1. Национальный костюм	16	10	6
Тема 5.2. Современный костюм с элементами национальных традиций	14	8	6
Раздел 6. Смешанные техники и материалы живописи. Творческие эскизы в технике фэшн - иллюстрации	38	18	20
Тема 6.1. Разработка авторской коллекции одежды	38	18	20
Итого	144	96	48

Заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Введение в предмет. Законы колористики	38	4	34
Тема 1.1. Живопись как вид изобразительного искусства	17	2	15
Тема 1.2. Цвето-тоновые упражнения	21	2	19
Раздел 2. Акварель	18	2	16

Тема 2.1. Техники живописи акварелью	18	2	16
Раздел 3. Живописное изображение головы и фигуры человека	34	4	30
Тема 3.1. Фигура человека в городском пейзаже	12	2	10
Тема 3.2. Маскарадный костюм (плакат)	11	1	10
Тема 3.3. Сказочный персонаж (театральный костюм)	11	1	10
Раздел 4. Художественная гуашь. Техники живописи художественной гуашью	14	4	10
Тема 4.1. Изображение головы	6	2	4
Тема 4.2. Копия фэшн-иллюстрации	8	2	6
Раздел 5. Двух фигурная цветоритмическая композиция. Техники и приемы работы живописными материалами	16	4	12
Тема 5.1. Национальный костюм	8	2	6
Тема 5.2. Современный костюм с элементами национальных традиций	8	2	6
Раздел 6. Смешанные техники и материалы живописи. Творческие эскизы в технике фэшн - иллюстрации	24	6	18
Тема 6.1. Разработка авторской коллекции одежды	24	6	18
Итого	144	24	120

5. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Введение в предмет. Законы колористики

Тема 1.1. 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.

Тема 1.2. Цвето-тоновые упражнения

Тон в цвете, контраст цвета, цветовой ряд, цветовой круг. Выявление различия сближенных цветов путём сравнения цветовых и тональных отношений и умение их гармонизировать. Выявление различия контрастных цветов путём сравнения цветовых и тональных отношений и умение их гармонизировать.

Раздел 2. Акварель

Тема 2.1. Техники живописи акварелью

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

методы акварельной живописи. Выявление различия сближенных цветов и насыщенности контрастных цветов путём сравнения цвето-тональных отношений и умение их гармонировать.

Раздел 3. Живописное изображение головы и фигуры человека

Тема 3.1. Фигура человека в городском пейзаже

Разбор цветотоновых пятен контрастных по форме и тону в разных живописных техниках. Фигура человека в городском пейзаже, влияние окружающего фона на цветовое решение фигуры человека. Изображение фигур человека сближенных по цвету и тону, в ограниченной цветовой палитре (основные цвета).

Тема 3.2. Маскарадный костюм (плакат)

Живописные этюды. Цветовые этюды головы и фигуры человека в фас, профиль, повороте 3/4 в разных пропорциях. Выявление насыщенности контрастных цветов путём сравнения цвето-тональных отношений и умение их гармонировать.

Тема 3.3. Сказочный персонаж (театральный костюм)

Подчинение насыщенности контрастных цветов путём сравнения цвето-тональных отношений и умение их гармонировать с учетом влияния фона. Изображение фигуры человека в цвете в разных позициях при помощи ограниченного количества цветов.

Раздел 4. Художественная гуашь. Техники живописи художественной гуашью

Тема 4.1. Изображение головы

Изображение головы в несложном ракурсе, декоративное изображение головы. Сравнение цвето-тональных отношений и умение их гармонировать.

Тема 4.2. Копия фэшн-иллюстрации

Техники работы гуашью. Монотипия художественной гуашью. Выполнение трех живописных этюдов фигуры человека: особое внимание изображению 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 5. Двух фигурная цветоритмическая композиция. Техники и приемы работы живописными материалами

Тема 5.1. Национальный костюм

Особенности традиционных национальных костюмов в живописи. Живописное решение эскизов орнамента тканей в национальном костюме.

Тема 5.2. Современный костюм с элементами национальных традиций

Изучение элементов национальных традиций в современном костюме с учетом модных тенденций, подбор гармоничного цвето-тонового решения.

Раздел 6. Смешанные техники и материалы живописи. Творческие эскизы в технике фэшн - иллюстрации

Тема 6.1. Разработка авторской коллекции одежды

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

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаёт быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).
2. 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.
3. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются

информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

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.

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

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. 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.
3. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2017. - 144 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800>.
4. 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>.
5. 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.

Дополнительная литература

1. 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>.

2. Куценков, В. И. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Куценков. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 105 с.
3. 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.
4. Основы и язык визуальной культуры : учебное пособие. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2014. - 64 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24040>.
5. Богатенков С. А. Система формирования информационной и коммуникационной компетентности : учебное пособие. - Челябинск : Челябинский государственный педагогический университет, 2014. - 298 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/31914>.
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. Цесевичене, О. А. Цветоведение : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / О. А. Цесевичене. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 94 с
8. 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>.
9. 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>.
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>.

7.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
Не используются.

Ресурсы «Интернет»

1. <http://elar.rsvpu.ru/> - Электронный архив РГППУ
2. <http://eios.rsvpu.ru/> - Электронная информационно-образовательная среда РГППУ
3. <http://somc.ru/> - Методический центр по художественному образованию
4. <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoj-muzyke> - ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ

7.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

7.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Для практических занятий

Учебная аудитория (12-212)

Учебная аудитория (12-214)

Для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы (11-205)