

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Рисунок и живопись

Тверь
2019

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, входящей в укрупненную группу специальностей 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж»

Разработчик: Романовская В.Л., преподаватель первой категории.

Рассмотрена на заседании ЦК
Изобразительных и прикладных искусств
Протокол № х от «23» 09 2019г.
Председатель ЦК Романовская В.Л. Романовская

Утверждаю
зам. директора по ИД
« » _____ 2019г

 Н.А. Мурзанова

© В.Л. Романовская

© ГБПОУ «ТПЭК»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	16

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рисунок и живопись

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в укрупненную группу специальностей 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 43.02.03 Стилистика и искусство визажа.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО по профессии 16437 Парикмахер, 13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша, 11763 Гример-постижер.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.

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

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

- рисовать части головы человека;
- изображать целую фигуру человека и рисунок по памяти;
- выполнять анатомические зарисовки черепа головы человека;
- составлять живописный этюд, натюрморт;

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

- основные законы линейной перспективы;
- построение гипсовых геометрических тел;
- принципы композиционного построения рисунка;
- основные градации светотени;
- основы живописной грамоты;
- приемы техники живописи на основе знания цветоведения и колористики;
- цвет в живописи;
- виды письма

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 522 часа,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 348 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 174 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	522
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	348
в том числе: практические занятия	264
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	174
в том числе:	
выполнение практических работ (этюды, рисунок, набросок)	90
подготовка рефератов, сообщений, докладов	40
работа с Интернет - источниками; поиск информации	14
создание презентаций	30
Промежуточная аттестация - экзамен	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Рисунок и живопись

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел I Натюрморт			
Тема 1.1 Рисование гипсовых фигур	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Начальные сведения о рисунке Знакомство с дисциплиной. Материалы и принадлежности рисунка. (2 ч.).</p> <p>2. Перспектива Виды перспективы. Основные законы перспективы. Научная терминология перспективы (4ч.).</p> <p>3. Построение геометрических тел Построение геометрических фигур (квадрат, круг) и каркасных геометрических тел в перспективе. Центральная и угловая перспектива (4ч.).</p> <p>4. Композиция Основные законы построения изображения на плоскости. Последовательность выполнения рисунка (2ч).</p> <p>5. Светотеневая градация Передача объема предметов. Изобразительные и выразительные средства в рисунке. (2ч.)</p> <p>Практические работы</p> <p>1. Рисунок каркасных геометрических тел. Решение – конструктивное. Формат А-3. Материал – графический карандаш. 4 часа.</p> <p>2. Рисунок натюрморта из геометрических тел. (Шар, куб, цилиндр). Освещение верхнее боковое. Решение – конструктивно-тональное. Формат А-3. Материал – графический карандаш. 6 часов.</p> <p>3. Рисунок натюрморта из геометрических тел. (Шестигранник, конус, призма) Освещение верхнее боковое. Решение – тональное. Формат А-3. Материал – графический карандаш. 6 часов.</p> <p>4. Несложный натюрморт из предметов быта. Освещение верхнее боковое. Решение – тональное. Формат А-3. Материал – графический карандаш. 6 часов.</p>	14	2
	Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.1: выполнение зарисовок; подготовка реферата, доклада и презентации.	22	
		14	

	<p>Тематика внеаудиторной самостоятельной работы</p> <p>1. Выполнение зарисовок кружечек, коробочек и книг в разных положениях на конструктивное построение.</p>		
<p>Тема 1.2. Основы цветоведения и колористики</p>	<p>Содержание учебного материала</p>	16	2
	<p>1. Физические свойства цвета. Физическая природа цвета. Спектральный состав светового луча. Поглощение и отражение (2ч.).</p>		
	<p>2. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные, ахроматические и хроматические цвета.(4ч.)</p>		
	<p>3. Основные характеристики цвета Цветовой тон, светлотность, насыщенность. Масса цвета. (2ч.)</p>		
	<p>4. Цветовые контрасты Последовательный, пограничный и одновременный контрасты. Родственные, родственно-контрастные, противоположно-контрастные цвета. (4ч.)</p>		
	<p>5. Цветовая гармония Принципы построения цветовой гармонии. Теория цветовой гармонии. (4ч.)</p>		
	<p>Практическая работа</p> <p>1. Выполнение таблицы ахроматического ряда. Материал- акварель. Формат А-4. 2 часа.</p> <p>2. Выполнение таблиц хроматического ряда. Основные и дополнительные цвета. Материал-акварель. Формат А-4. 2 часа.</p> <p>3. Выполнение таблицы цветовой гармонии. . Материал- акварель. Формат А-4. 2 часа.</p> <p>4. Выполнение таблицы смешения «спектральных» цветов. Материал- акварель. Формат А-4. 2 часа.</p> <p>5. Составление таблицы гармонических сочетаний цветов (триады). Ахроматическая растяжка через чистый хроматический цвет. Материал- акварель. Формат А-4. 4 часа.</p>	12	
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>Выполнение домашних заданий по теме 1.2: выполнение таблиц; подготовка реферата, доклада и презентации.</p> <p>Тематика внеаудиторной самостоятельной работы</p> <p>1. Выполнение таблиц на цветовую гармонию теплых цветовых оттенков.</p> <p>2. Выполнение таблиц на цветовую гармонию холодных цветовых оттенков.</p>	3 семестр 64/34	

Тема 1.3 Натюрморт из предметов быта	Содержание учебного материала		6
	1.	Методика работы над натюрмортом Поэтапное выполнение рисунка (2ч.)	
	2.	Рисование драпировки Характер складок. Принципы построения складок на различных поверхностях. Зависимость пластики складок от свойств ткани. (2ч.)	
	3.	Особенности рисования с натуры Анализ формы. Соотношение предметов друг к другу. Ракурсы. (2 ч.)	
	Практическая работа 1. Натюрморт из предметов быта на фоне драпировки. Освещение верхнее боковое. Решение – тональное. Формат А-3. Материал- графический карандаш. 6 часов. 2. Натюрморт с гипсовым орнаментом. Освещение верхнее боковое. Решение – тональное. Формат А-3. Материал- графический карандаш. 8 часов.	14	
	Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.3: выполнение набросков, зарисовок, рисунков; подготовка реферата, доклада и презентации. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Выполнение зарисовок отдельных предметов быта и несложных натюрмортов на конструктивное построение с легкой светотенью. 2. Рисунок драпировки. 3. Рисунок натюрморта из предметов быта.	30	
Тема 1.4 Живопись и ее средства	Содержание учебного материала		12
	1.	Цвет в живописи Эмоционально-психологическое воздействие цвета. Символика цвета. (2ч.)	
	2.	Колорит Обусловленность цвета в живописи. Пропорциональность цветовых отношений. Понятие колорита. (2ч.)	
	3.	Воздушная перспектива в живописи. Цветовые изменения при передаче пространства. Рефлексы.(2ч.)	
			2

	4.	Виды живописи Виды и жанры живописи (2ч.)		
	5.	Выразительные средства живописи. Цветовые контрасты в натюрморте. Композиция цветowych пятен.. (2ч.)		
	6.	Изобразительные средства живописи. Техники живописи: а-ля прима, многослойная, смешанная. Живописные приемы. (2ч.)		
	Практическая работа 1. Краткосрочные этюды натюрмортов. Материал – акварель. Формат А-4. 4 часа (2 x 2 ч.) 2. Этюд натюрморта контрастного по цвету. Материал – акварель. Формат А-3. 8 часов. 3. Этюд натюрморта в теплой гамме. Материал – акварель. Формат А-3. 8 часов. 4. Этюд натюрморта в холодной гамме. Материал – акварель. Формат А-3. 8 часов. 5. Этюд натюрморта сближенный по цвету. Материал – акварель. Формат А-3. 8 часов.		36	
	Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.4: Выполнение этюдов; подготовка реферата, доклада и презентации. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Выполнение этюдов натюрмортов в разных вариантах цветовой гамме в акварельной технике. 2. Этюды отдельных предметов.		20	
			4 семестр 68/50	
Раздел II. Голова				
Тема 2.1. Череп. Детали лица.	Содержание учебного материала		10	2
	1.	Анатомическое строение головы Строение черепа. Мышцы головы. Анатомическое строение деталей лица (ухо, губы, нос, глаза). Опорные точки головы. (4ч.)		
	2.	Конструктивное построение головы (обрубочная голова) Конструкция деталей лица. Конструкция общей формы головы. (4ч.)		
	3.	Методика рисования головы человека. Композиция изображения в заданном формате. Построение головы, определение характера (опорные точки). Моделирование формы головы. Обобщение. (2ч.)		
	Практическая работа		50	

	<p>1. Рисунок черепа в трех поворотах. Освещение верхнее лобовое. Решение конструктивно-тональное. Формат А-2. Материал – графитный карандаш. 16 часов.</p> <p>2. Рисунок деталей лица. Ухо. Освещение верхнее лобовое. Решение конструктивно-тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 4 часа.</p> <p>3. Рисунок деталей лица. Нос. Освещение верхнее лобовое. Решение конструктивно-тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 4 часа. (На листе формата А-3 выполняется рисунок двух частей лица. Например уха и носа).</p> <p>4. Рисунок деталей лица. Глаза. Освещение верхнее лобовое. Решение конструктивно-тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 4 часа.</p> <p>5. Рисунок деталей лица. Губы. Освещение верхнее лобовое. Решение конструктивно-тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 4 часа.</p> <p>6. Рисунок обрубочной головы. Решение конструктивно-тональное. Освещение верхнее лобовое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 8 часов.</p> <p>7. Рисунок гипсовой головы. (Венера, Давид или Аполлон). Освещение верхнее лобовое. Решение тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 10 часов.</p>		
	<p>Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 2.1: выполнение набросков, зарисовок; подготовка реферата, доклада и презентации.</p> <p>Тематика внеаудиторной самостоятельной работы</p> <p>1. Выполнение набросков и зарисовок частей лица.</p> <p>2. Зарисовки головы человека.</p>	30	
Тема 2.2. Голова живой модели	<p>Содержание учебного материала</p>	6	2
	<p>1. Особенности рисования живой модели Методы рисования головы: Ашбе, Дюрер и др. Конструктивный и тональный методы. (4ч.)</p>		
	<p>2. Портрет Творческие задачи портрета. Строение и рисование рук в портрете. (2ч.)</p>		
	<p>Практические работы</p> <p>1. Зарисовки головы живой модели. Освещение верхнее лобовое. Решение тональное. Формат А-4. Материал – графитный карандаш разной мягкости. (8 шт. 16 час.)</p> <p>2. Рисунок головы живой модели. Освещение верхнее лобовое. Решение тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. (8 час.)</p> <p>3. Рисунок головы модели с подробной прорисовкой прически и деталей лица. Освещение</p>	34	

	верхнее лобовое. Решение тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. (10час.)		
	<p>Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 2.2: выполнение набросков, зарисовок; подготовка реферата, доклада и презентации.</p> <p>Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Автопортрет. 2. Зарисовки головы человека.</p>	20	
Тема 2.3 Этюды головы человека	Содержание учебного материала	6	2
	1. Цвет в этюдах головы Цвет и форма. Значение рисунка в живописных этюдах головы. Решение фона и пространства. Рефлексы. (2ч.)		
	2. Краткосрочные этюды Цели и задачи краткосрочных этюдов. А-ля прима и смешанная техники. Рисунок в краткосрочных этюдах. (2ч.)		
	3. Гризайль головы Цели и задачи тонального решения головы. (2ч.)		
	<p>Практические работы 1. Гризайль головы живой модели. Формат А-3. Материал – акварель, гуашь. (6 часов). 2. Краткосрочные этюды головы. Формат А-4. Материал – акварель, гуашь. (8 шт. - 8 часов). 3. Этюд головы человека на нейтральном фоне. Формат А-3. Материал – акварель, гуашь. (8 часов). 4. Этюд головы на цветном фоне. Формат А-3. Материал – акварель, гуашь. (8 часов).</p>	30	
	<p>Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 2.3: выполнение этюдов; подготовка реферата, доклада и презентации.</p> <p>Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Выполнение этюдов головы человека в разных вариантах цветовой гаммы в акварельной технике. 2. Автопортрет.</p>	20	
		6 семестр 74/64	
Раздел III. Фигура человека			

Тема 3.1. Рисование фигуры человека	Содержание учебного материала		10	2
	1.	Анатомическое строение человека. Скелет и мышцы. Пропорции. Центр тяжести. Положение контрапоста. (4ч.)		
	2.	Методика рисования фигуры человека Композиция изображения фигуры в заданном формате. Главное и второстепенное при изображении фигуры человека. (2ч.)		
	3.	Детали в рисовании фигуры Анатомическое и конструктивное строение деталей. Значение деталей при изображении фигуры. (4ч.)		
	Практические работы 1. Рисунок анатомической фигуры человека. (Экорше. Лучник.) Освещение верхнее боковое. Решение тональное. Формат А-3. Материал – графический карандаш. 8 часов. 2. Рисунок гипсовой фигуры. Венера. Освещение верхнее боковое. Решение тональное. Формат А-3. Материал – графический карандаш. 8 часов. 3. Наброски фигуры человека. Формат А-4. Материал – графический карандаш. (12 шт. по 20 мин.) 6 часов. 4. Рисунок фигуры человека в простом положении. Решение тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 8 часов. 5. Рисунок фигуры человека в легком контрапосте. Решение тональное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 8 часов.	38		
	Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 3.1:Выполнение набросков, зарисовок, рисунков; подготовка реферата, доклада и презентации. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Выполнение набросков фигуры. 2. Выполнение зарисовок фигуры или группы людей. 2. Автопортрет с руками.	28		
Тема3.2. Этюды фигуры человека	Содержание учебного материала		4	2
	1.	Живописное решение фигуры человека Особенности выполнения этюда фигуры человека в одежде. Изображение одежды. Детали в этюде. (2ч.)		
	2.	Краткосрочные этюды фигуры человека Цели, задачи и техники исполнения живописного этюда фигуры различными материалами. (2ч).		

	<p>Практическая работа</p> <p>1. Краткосрочные этюды фигуры человека. Формат А-4. Материал – гуашь, акварель. (5 шт. по 2 час.)10 час.</p> <p>2. Этюд фигуры человека на нейтральном фоне. Формат А-3. Материал – гуашь, акварель.8 час.</p> <p>3. Этюд фигуры человека, стоящего возле окна. Формат А-3. Материал – гуашь, акварель10 час.</p>	28	
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>Выполнение домашних заданий по теме 3.2: Выполнение этюдов; подготовка реферата, доклада и презентации.</p> <p>Тематика внеаудиторной самостоятельной работы</p> <p>1. Выполнение этюдов фигуры человека в разных вариантах цветовой гаммы в акварельной технике.</p>	12	
	<p>Всего:</p> <p>Из них теоретические:</p> <p>Из них практические:</p>	8 семестр 32/28	
		522	
		84	
		264	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

- мольберты по количеству студентов;
- софит – 2 шт.;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методический комплекс;
- металлические каркасы геометрических форм;
- гипсовые модели:

Гипсовая античная голова Аполлона

Фигура экорше Лучник

Венера гипсовая

Розетки

Муляжи

Цилиндр гипсовый

Конус гипсовый

Пирамида гипсовая

Куб гипсовый

Призма шестигранная гипсовая

Шар гипсовый

Глаз гипсовый

Рот гипсовый

Нос гипсовый

Ухо гипсовое

Обрубковка головы

- Анатомический скелет;
- Подиумы для натюрмортов.

Технические средства обучения:

- проектор;
- компьютер;
- проекционный экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.«Основы изобразительного искусства и художественного проектирования».

С.Е.Беляева, М. Академия 2018г.

2. "Рисунок и живопись". А.В.Секачева, А.М.Чуйкина, Л.Г.Пименова, М."Легкая и пищевая промышленность" 2018 г.
3. «Специальное рисование». Л.А. Василевская, М. Высшая школа, 2019г.

Дополнительные источники:

1. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись./Ю.М. Кирцер - М.: Высшая школа, 2007.- 272 с.
2. Кузин. В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки/В.С. Кузин- М.: Академия, 2004.- 232 с.

Интернет-ресурсы:

3. Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]: <http://www.tretyakovgallery.ru/>
4. Салон галерея «Голубая Гостиная»[Электронный ресурс]: <http://lyssak.com/>
5. Портал по изобразительному искусству [Электронный ресурс]: <http://vesnart.ru/>
6. Анатомия человека. Атлас анатомии человека. Анатомия в картинках [Электронный ресурс]: <http://anatomiya-atlas.ru/>
7. Уроки рисунка. Анатомии для художников [Электронный ресурс]: <http://graphic.org.ru/anatomy.html>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения устного или письменного опроса, практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, которую проводит комиссия. В состав комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы оценки контроля обучения
Знания	
<ul style="list-style-type: none">- основные законы линейной перспективы;- построение гипсовых геометрических тел;- принципы композиционного построения рисунка;- основные градации светотени;- основы живописной грамоты;- приемы техники живописи на основе знания цветоведения и колористики;- цвет в живописи;- виды письма	<ul style="list-style-type: none">Оценка устного опросаОценка письменного опросаОценка тестированияОценка практических работОценка результатов промежуточной аттестации в виде экзаменаОценка за внеаудиторную самостоятельную работу (выполнение набросков, зарисовок, рефератов; вопросы для самостоятельного изучения, составление схем, таблиц, подготовка сообщения).

Умения	
<ul style="list-style-type: none"> - рисовать части головы человека; - изображать целую фигуру человека и рисунок по памяти; - выполнять анатомические зарисовки черепа головы человека; - составлять живописный этюд, натюрморт; 	<p>Оценка выполнения и результатов практических работ</p> <p>Оценка внеаудиторной самостоятельной работы</p> <p>Оценка результатов промежуточной аттестации в виде экзамена</p>

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	балл (отметка)	вербальный аналог
90%- 100%	5	отлично
80%- 89%	4	хорошо
70%- 79%	3	удовлетворительно
менее 70%	2	не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.