

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АКАДЕМИЯ
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ «ЛОКОН»
(СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ «ЛОКОН»)

Утверждена
приказом директора СПб ГБПОУ
«Академия «ЛОКОН»
от «29» августа 2024 г. №213-УЧ

Рассмотрена и принята
на заседании педагогического совета
СПб ГБПОУ «Академия «ЛОКОН»
Протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

**По специальности среднего профессионального образования
42.02.01 Реклама**

Квалификация специалиста – специалист по рекламе
на базе основного общего образования
Срок обучения – 3г. 10 мес.

Санкт-Петербург 2024

Утверждаю
заместитель директора по УМР

 Парфенова А.В.

«02» сентября 2024г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) **входящей в состав укрупненной группы специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и информационно - библиотечное дело**

42.02.01 Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК: СПб ГБПОУ «Академия «ЛОКОН»

Составитель: Строгова Микаэла Рашитовна, преподаватель СПб ГБПОУ «Академия «ЛОКОН»

Методист: Бойчук Т.М.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 02 «Живопись с основами цветоведения»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» (базовой подготовки).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при организации курсовой подготовки повышения квалификации кадров или их переподготовки, а также по всем направлениям профессиональной подготовки кадров.

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения у дисциплины:

Цель изучения дисциплины «Живопись с основами цветоведения»:

- формирование у студентов устойчивых умений;
- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
- составлять хроматические цветовые ряды;
- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;
- анализировать цветовое состояние природы или композиции;
- анализировать и передавать цветовое состояние природы в творческой работе; □
выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи.

Задачи изучения дисциплины «Живопись с основами цветоведения»:

- развивать способности цветового мироощущения;
- видеть сложность мира через простые понятия;
- изучить существующие художественные методы в живописи;
- рассмотреть с позиций системного подхода процессы взаимосвязи «рисунок живопись-композиция».
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь**:
- - выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;
- - использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике;
- - правильно использовать живописную технику;
- - выполнять живописный этюд;
- - выдерживать живописное состояние этюда;
- - создавать стилизованные изображения с использованием цвета;
- - использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений;

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

- - основные положения теории цветоведения;
- - способы создания цветовой композиции;
- - особенности работы с разными живописными техниками;
- - способы создания цветом объема и пространства;
- - методику использования цвета в живописном этюде фигуры;
- - возможности живописно-графических стилизаций;
- - методы создания стилизованных живописных изображений;
- - художественный язык использования цвета в электронном изображении;

В результате изучения дисциплины специалист должен овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями:

Код ОК, ПК	Наименование и содержание компетенций
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10	Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. в сфере профессиональной деятельности.
ОК 11.	Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК 1.1.	Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2.	Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3.	Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 2.1.	Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2.	Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; самостоятельной работы обучающегося - 78 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	234
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)	156
В том числе	
Теоретические занятия	8
Практические занятия	148
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	78
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов	Объем часов	Формируемые компетенции
1	2	3	4
Введение	Дисциплина «Живопись» её значение в подготовке специалистов по рекламе, связь живописи с другими видами искусства и науки.	1	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
Раздел 1. Основные положения теории цветоведения			
Тема 1.1. Роль теории цвета в живописи.	Содержание учебного материала		
	Образование цветов. Группировки цветов. Свойства цветов. Свет и цвет.	1	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Практическое занятие № 1. Группировки цветов. Изображение цвета предметов с отражающей и поглощающей поверхностью. Материал-гуашь, акварель. Формат А-3.	6	
Самостоятельная работа № 1. Спектр и цветовой круг: выполнение таблицы цветового круга. Основные характеристики цвета: выполнение таблиц хроматических и ахроматических цветов.	4		
Тема 1.2. Основные физические характеристики цвета.	Содержание учебного материала		
	Качественная оценка цвета в аспекте его эмоционального воздействия. Характеристики воздействия некоторых цветов. Цвет как символ в индивидуальной и общественной жизни. Уровни символики цвета – общественный, частный, личный и их взаимовлияние. Цвет и мода.	1	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Практическое занятие № 2. Цветовой тон, насыщенность, светлота	4	
Тема 1.3. Пространственные	Содержание учебного материала		

свойства цвета.	Особенности живописного решения отдельных предметов в натюрморте в зависимости от их материала, фактуры, освещения и влияния окружающих предметов. Передача освещения и пространства в парковом, городском, морском пейзаже. Роль цвета в живописи. Передача строения, пластики и формы при помощи цвета. Композиция в живописи натюрморта, пейзажа портрета и фигуры человека. Последовательность этюдной работы над натюрмортом пейзажем, портретом и фигурой человека.	1	
	Практическое занятие № 3. Движение цвета в пространстве (теория В. Кандинского). Цветовой контраст в живописи. Контраст светлого с темным. Цветовой контраст. Дополнительный контраст. Контраст теплых и холодных цветов. Качественный контраст. Количественный контраст. Имитация контраста.	8	
	Самостоятельная работа № 2. Цвет и свет. Гармония цветов: выполнение абстрактных композиций на равновесие цвета, на цветовое единство, выполнение орнаментальных композиций на одну из цветовых гармоний.	4	
	Самостоятельная работа № 3. Контраст в живописи. Выполнение кратковременных этюдов натюрморта на различные цветовые сочетания.	4	
Тема 1.4. Цветовые качества живописи.	Содержание учебного материала		
	Цветовые системы. Искусстве. Цвет и колорит, сочетание цветов. Роль теории цвета в искусстве.	1	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Самостоятельная работа № 4. Холодные и теплые цвета. Выполнение кратковременных этюдов натюрморта на различные цветовые сочетания.	4	
Раздел 2. Цветовая гармония в живописи.			
Тема 2.1. Основные принципы цветовой гармонии.	Содержание учебного материала		
	Гармония цветов и ее основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство. Цветовые отношения: гармония родственных цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов. Гармония цветов в композициях.	1	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2

	Практическое занятие № 4. Типы цветовых гармоний и принципы их построения. Гармонические сочетания цветовых тонов. Виды колориметрических кругов.	8	
	Самостоятельная работа № 5. Колористическая система Творческие работы.	4	
	Самостоятельная работа № 6. Творческие работы.	4	
Тема 2.2. Колорит в живописи.	Содержание учебного материала		
	Практическое занятие № 5. Цвет — единичное, колорит — множественное. Психологическая оценка колорита.	6	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Самостоятельная работа № 7. Творческие работы	4	
Раздел 3. Композиция в живописи.		26	
Тема 3.1. Построение изображения на плоскости картины.	Содержание учебного материала		
	Практическое занятие № 6. Построение изображения на плоскости картины. Симметрия и ритм. Локальный цвет, цветовые отношения.	8	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Самостоятельная работа № 8. Композиционное решение	4	
Тема 3.2. Композиция. Геометрия в композиции.	Содержание учебного материала		
	Основные понятия и правила композиции. Диагональные линии в композиции. Замкнутая и открытая композиция. Правило золотого сечения	1	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Практическое занятие № 7. Центр композиции. Ритм. Внутренние связи. Формирование цветом объема.	8	
	Самостоятельная работа № 9. Законы геометрии.	4	
	Самостоятельная работа № 10. Изменение формы предмета.	4	
Раздел 4. Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений.			
Тема 4.1. Материалы и техники акварельной живописи.	Содержание учебного материала		
	Цветоведение. Психология цвета. Техника ГРИЗАЙЛЬ. Работа с натуры. Копирование	1	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2

	Практическое занятие № 8. Выполнение композиции в технике "Гризайль". Акварель «по-сырому». Выполнение композиции в технике "по сырому". Многослойная акварель. Применение полученных навыков для работы с натуры.	12	
	Самостоятельная работа № 11. Творческие работы.	4	
	Самостоятельная работа № 12. Композиция. Акварельная композиция.	4	
	Самостоятельная работа № 13. Техника многослойной акварели.	4	
Тема 4.2. Техника гуашевой живописи.	Содержание учебного материала		
	Техника гуашевой живописи. Технические нюансы. Колорит важнейшее качество живописи. Цветовая гамма.		ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Практическое занятие № 9. Техника гуашевой живописи. Поэтапное выполнение работы. Композиция в тёплом колорите. Композиция в холодном колорите.	12	
	Самостоятельная работа № 14. Укрывистость гуашевых красок	4	
Тема 4.3. Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах.	Содержание учебного материала		
	Практическое занятие № 10. Локальный цвет, цветовые отношения. Формирование цветом объема. Изменение локального цвета на световой и теневой поверхностях предметов; передача освещения. Композиция, построенная на основе контрастных цветовых сочетаний. Передача материальности и пространства.	12	ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Практическое занятие № 11. Применение фактур в живописи. Композиция, построенная на основе нюансных цветовых сочетаний (гуашь). Смешанная техника. Передача цветовых и тональных отношений предметов.	12	
	Самостоятельная работа № 15. Эскиз композиции по заданным параметрам. Изменение параметров композиции.	4	
	Содержание учебного материала		

Тема 4.4. Материалы и техники масляной живописи.	Гармония цветов и ее основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство. Цветовые отношения: гармония родственных цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов. Гармония цветов в композициях.		ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Самостоятельная работа № 16. Воздушная перспектива.	4	
	Самостоятельная работа № 17. Тональные соотношения.	4	
	Практическое занятие № 12. Законы оптического смешения цветов. Способы создания цветом объема и пространства.	6	
	Практическое занятие № 13. Способы объединения цветовых и тональных задач. Тональность предметов и драпировок. Передача глубины пространства. Типы цветовых гармоний и принципы их построения. ДФК (средний балл текущей успеваемости)	6	
Раздел 5. Техника многослойная живописи и натюрморта.		52	
Тема 5.1. Многослойная живопись.	Содержание учебного материала		
	Подмалевок. Многослойная живопись. Лессировки. Передача объема, материальности, цветового единства, пространство, плановость в работе.		ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Практическое занятие № 14. Колористическая композиция.	6	
	Практическое занятие № 15. Композиция нюансированных цветовых отношений.	6	
	Самостоятельная работа № 18. Технология многослойной живописи. Композиция. Белое на белом.	2	
Тема 5.2. Декоративный натюрморт в живописи.	Содержание учебного материала		
	Изображение натюрморта с использованием 3-4 цветов (теплый колорит). Передача цветовых и тональных отношений предметов. Цвет в природе и на картине.		ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2

	Практическое занятие № 16. Изображение натюрморта с использованием 3-4 цветов. Изменение локального цвета на световой и теневой поверхностях предметов; передача освещения.	8	
	Практическое занятие № 17. Тональность предметов и драпировок. Натюрморт с использованием различных материалов, фактур и текстур. Передача цветовых отношений предметов, материальности и пространства. Изменение локальной окраски объектов в зависимости от освещения. Лессировка. Окончательное оформление работы.	8	
	Самостоятельная работа № 19. Голубой натюрморт. Белый натюрморт	2	
	Самостоятельная работа студента № 20. Свет и тень.	2	
	Самостоятельная работа студента № 21. Фактура.	2	
Раздел 6. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках.		16	
Тема 6.1. Методы стилизации	Содержание учебного материала		
	Линия как средство стилизации. Пятно. Обобщенность и условность в изображении предметных форм. Степень обобщенности формы и выбор средств художественной выразительности.		ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2
	Практическое занятие № 18. Стилизация формы. Упражнения по стилизации. Создание стилизованных изображений с использованием цвета. Стилизация натюрморта. Применение различных способов формализации, условности, стилизации.	12	
	Самостоятельная работа студента № 22. Упрощение формы. Стилизация.	4	
Дифференцированный зачет	4		
Итого по дисциплине (всего):		234	

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

- компьютер;
- мультимедиапроектор,
- проекционный экран

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. —
2. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 196 с.
3. Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. —
4. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. —

Дополнительные источники:

5. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09373-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-427715
6. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09708-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/zhivopisskulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-6-428441

Интернет-ресурсы:

7. Интернет-сайт «Как научиться рисовать». Форма доступа: www.paintmaster.ru
8. Интернет-сайт «Мастер Club»: материалы для рисунка и живописи. Форма доступа: www.masterclub.at.ua
9. Интернет-сайт живописи: энциклопедия живописи, библиотека с книгами о живописи, ссылки на сайты о живописи. Форма доступа: www.painting.artyx.ru
10. Сайт, посвященный искусству графики: уроки рисунка, статьи об искусстве, галерея графики, история графики. Форма доступа: www.grafik.org.ru
1. <http://www.tstu.ru> – рисование простых форм

2. <http://koshkina.net/knigi.html> -азбука рисунка (видео уроки).
3. <http://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php> - Стилизация в графике

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные звания)	
1	2
уметь	
<ul style="list-style-type: none"> - выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; - использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; - правильно использовать живописную технику; - выполнять живописный этюд; - выдерживать живописное состояние этюда; - создавать стилизованные изображения с использованием цвета; - использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; 	<ul style="list-style-type: none"> -устный тематический опрос по теории цветоведения; -анализ и оценка - упражнения по теории цветоведения; анализ и оценка практических работ
знать	
<ul style="list-style-type: none"> - основные положения теории цветоведения; - способы создания цветовой композиции; - особенности работы с разными живописными техниками; - способы создания цветом объема и пространства; - методику использования цвета в живописном этюде фигуры; - возможности живописно-графических стилизаций; - методы создания стилизованных живописных изображений; - художественный язык использования цвета в электронном изображении; 	<ul style="list-style-type: none"> устный тематический опрос - о природе и основных свойствах цвета;