

АНО ПО «Воронежский колледж «Номос»

«Утверждено»

Директор _____

П.В. Колесникова

01 марта 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Живопись»

Специальность среднего
профессионального образования
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Форма обучения очная

2025 год

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Авторы-составители программы: Ечеин М.А.

Программа рассмотрена цикловой учебно-методической комиссией по профессиональному учебному циклу специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), протокол № 1 от «01» марта 2025 г.

Содержание

1. Паспорт программы дисциплины:

- 1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 4
- 1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 4
- 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины 4

2. Структура и содержание дисциплины

- 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 5
- 2.2. Тематический план и содержание дисциплины 6

3. Условия реализации программы дисциплины

- 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 14
- 3.2. Информационное обеспечение обучения 14

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 15

1. Паспорт программы дисциплины

«Живопись»

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Дисциплина «Живопись» относится к профессиональному учебному циклу (ОП.16), освоение которой обеспечивается в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:

В рамках программы дисциплины обучающимся осваиваются умения и знания, а также, формируются общие и(или) профессиональные компетенции и личностные результаты

Код ПК, ОК, ЛР	Умения	Знания
ОК1-ОК9, ПК1.1-1.3, ЛР1-3, ЛР5-8, ЛР11-12, ЛР21	<ul style="list-style-type: none"> - изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи; - использовать основные изобразительные техники и материалы. 	<ul style="list-style-type: none"> - специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; - разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства; - свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; - методы ведения живописных работ; - художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 340 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 245 часа,
 самостоятельной работы 95 часов.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

<i>Вид учебной работы</i>	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	340
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	245
в том числе:	
лекции	16
практические занятия	229
самостоятельная работа	95
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 3-7 семестр	Экзаменационный просмотр

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формируемые компетенции
Семестр 3			
Тема 1. Приёмы работы акварелью	<p>Лекция: Основные сведения об акварельной живописи. История развития акварели. Свойства и особенности акварельных красок. Состав связующего. Основные пигменты. Лессировочные, полулессировочные и корпусные краски. Бумага, планшет, кисти. Оформление акварельных работ. Вспомогательные продукты. Основные приёмы работы акварелью. Условия хранения работ. Работа акварелью. Представление об основных приёмах работы акварелью. Названия акварельных красок и их особенности. Заливка пятна определённого цвета. Создание определённого оттенка путём смешения красок на палитре или лессировками.</p>	2	ОК1-ОК9, ПК1.1-1.3
	<p>Практическое занятие: Упражнения на смешение красок. Упражнения по смешению первичных цветов. Упражнения по смешению любых цветов.</p>	18	
	<p>Самостоятельная работа: упражнения по смешению красок, изучение теоретических вопросов цветоведения.</p>	10	
Тема 2. Цветовой анализ градаций светотени	<p>Лекция: Методы выполнения работы в технике многослойной акварельной живописи. Цветовые отношения. Свойства цвета, их определения. Анализ цветовых отношений натуры. Границы теней на округлых предметах. Цветовые свойства и границы теней. Изменение локального цвета в тени. Дополнительные цвета и их свойства. Способы сравнения и наблюдения характеристик цвета освещённых и теневых участков предметов. Техника многослойной акварельной живописи Блик, свет, полутень, полутона. Цветовые свойства и границы градаций на свету. Способы их наблюдения. Процесс многослойной лессировочной живописи Способы изменения насыщенности пятна. Особенности выполнения этюда в одну прописку.</p>	2	ОК1-ОК9, ПК1.1-1.3
	<p>Практическое занятие: Этюды отдельных предметов простой формы и ясных по цвету. Этюд натюрморта с прямым освещением. Этюд натюрморта с ясно выраженными тенями. Этюд натюрморта с ясно выраженными градациями на свету. Этюд натюрморта из предметов быта. Этюд натюрморта в одну прописку.</p>	18	
	<p>Самостоятельная работа: натяжка бумаги на планшет, выполнение краткосрочных этюдов с натуры и по представлению отдельных предметов, изучение теоретического материала, подготовка экспозиции к просмотру.</p>	10	
Экзаменационный просмотр			

Семестр 4			
Тема 3. Простые натюрморты. Передача цветового многообразия. Приемы работы масляной живописи.	<p>Лекция: Материалы и принадлежности масляной живописи. Особенности масляных красок. Виды разбавителей и их назначение. Виды грунтов, их преимущества и недостатки. Состав грунтов. Принадлежности масляной живописи и их применение. Организация рабочего места.</p> <p>Подготовка основы. Выбор подрамника. Виды холстов. Процесс натяжки холста. Состав и процесс приготовления клея и грунта. Нанесение проклейки и грунта. Необходимый минимум материалов и принадлежностей.</p> <p>Этапы ведения работы в технике масляной живописи. Выполнение подготовительного рисунка и подмалёвка, корпусные прописки, лессировки. Значение каждого этапа ведения живописной работы маслом.</p> <p>Рефлексы. Методы выполнения этюда в одну прописку. Взаимное цветовое влияние одного предмета на другой. Место расположения и степень выразительности рефлексов. Закономерности возникновения рефлексов, способы их изображения, зависимость их выразительности от фактуры поверхности. Цветовое многообразие на свету. Определение очертания градаций светотени. Обусловленность разнообразия на освещённых участках предметов.</p> <p>Цветовое многообразие в тени. Собственные и падающие тени. Причины, обуславливающие многообразие в тени. Художественная интерпретация очертаний светотеневых градаций в тени, их цветовое многообразие. Стилиевое единство живописного решения света и тени.</p>	4	ОК1-ОК9,ПК1.1-1.3
	<p>Практическое занятие: Этюд натюрморта с ясно выраженными рефлексамми. Этюд натюрморта. Передача цветового многообразия на свету. Этюд натюрморта. Передача цветового многообразия в тени. Этюд натюрморта. Передача цветового стилиевого единства света и тени. Этюд натюрморта при солнечном освещении.</p>	44	
	<p>Самостоятельная работа: выполнение краткосрочных этюдов с натуры и несложных длительных натюрмортов, подготовка экспозиции к просмотру</p>	16	
Экзаменационный просмотр			
Семестр 5			
Тема 4. Живопись натюрморта. Масляная живопись.	<p>Лекция: Свойства красок. Основные правила и приёмы при работе масляными красками. Основания. Условия хранения работ. Пространственное смешение цветов усреднением. Роль дополнительных цветов в этом виде смешения. Пары дополнительных цветов и красочные смеси, которыми можно передать эти цвета. Различие прямых и непрямых дополнительных цветов. Закономерности получения цветовых тонов.</p>	4	ОК1-ОК9,ПК1.1-1.3

	Передача нюансов цветового строя натуры. Цветовое многообразие светлых малонасыщенных предметов и причины, определяющие это многообразие. Спектральный состав освещения и его объединяющая роль. Взаимное влияние цветов в натюрморте.		
	Практическое занятие: Этюд натюрморта средней сложности. Этюд натюрморта в технике пуантели. Этюд натюрморта из белых и светлых малонасыщенных предметов. Этюд интерьера. Этюд декоративного натюрморта средней сложности.	56	
	Самостоятельная работа: выполнение краткосрочных этюдов натюрмортов с натуры и по представлению, изучение теоретического материала, подготовка экспозиции к просмотру	20	
Экзаменационный просмотр			
Семестр 6			
Тема 5. Портрет. Портрет с руками	<p>Лекция: Пластика и пропорции головы человека. Локальный цвет различных участков кожного покрова головы. Этапы выполнения этюда головы человека.</p> <p>Особенности процесса выполнения подготовительного рисунка, подмалёвка, корпусного письма, лессировок.</p> <p>Анализ цветовых особенностей натуры. Процесс выполнения подготовительного рисунка головы человека. подмалёвок, проработка больших форм; передача связи натуры с окружением.</p> <p>Особенности изображения человека. Передача объёмной формы головы и увязанных с ней форм частей головы – носа, глаз, рта, ушей и др. живописными средствами. Единство и многообразие цветового решения головы, шеи и их частей. Пластические и цветовые особенности головы, глаз, носа, ушей, рта, скуловых выступов и т.д. Передача колористической связи головы, шеи, верхней части туловища.</p> <p>Локальный цвет различных участков кожного покрова головы. Этапы ведения этюда головы человека. Особенности процесса выполнения подготовительного рисунка, подмалёвка, корпусного письма, лессировок. Фигура в пространстве. Передача положения фигуры в пространстве средствами светотеневого рисунка и живописными средствами. Пластические особенности изображаемых частей тела и особенности их движения. Сложное композиционное решение портрета. Особенности построения изображаемых частей фигуры в сильном ракурсе; закономерности и способы передачи их пространственного положения и цветовой взаимосвязи.</p>	4	ОК1- ОК9,ПК1.1- 1.3

	<p>Изображение кистей рук и нижней части предплечья. Пластика; особенности кожного покрова разных частей кисти. Пропорции кисти руки; последовательность выполнения этюда с натуры</p> <p>Цветовое единство натуры. Закономерности цветовой взаимосвязи элементов постановки – кожного покрова, одежды, волос, фона.</p> <p>Особенности изображения фигуры. Передача положения фигуры в пространстве средствами светотеневого рисунка и живописными средствами. Пластические особенности изображаемых частей тела и особенности их движения, цветовое единство натуры. Необходимые условия хранения произведений станковой живописи. Виды разрушений и методы их реставрации</p>		
	<p>Практическое занятие: Подготовка холста для масляной живописи. Этюд натюрморта из предметов быта. Этюд головы человека. Этюд женской головы. Этюд головы человека. Погрудный портрет. Погрудный портрет в сильном ракурсе. Этюды кистей рук. Этюд головы с кистью руки. Поясной портрет с руками.</p>	36	
	<p>Самостоятельная работа: натяжка и грунтовка холста, изучение теоретического материала, выполнение краткосрочных этюдов головы с натуры и по представлению, подготовка экспозиции к просмотру</p>	20	
Экзаменационный просмотр			
Семестр 7			
<p>Тема 6. Масляная живопись. Живопись фигуры человека. Композиционное решение фигуры человека</p>	<p>Практическое занятие: Этюд кистей рук. Этюд фигуры в яркой одежде в интерьере. Композиционное решение фигуры человека. Погрудный портрет. Поколенная одетая фигура. Этюд одетой фигуры.</p> <p>Пластика и цветовые особенности головы и верхней части туловища. Передача цветового состояния изображаемой части фигуры живописными средствами. Пластические особенности верхней части тела и особенности их движения, цветовое единство натуры. Конструктивные и пластические особенности поколенной фигуры. Костная и мышечная основы туловища, бёдер, коленных суставов, рук, головы и шеи, их пропорции, главное и второстепенное в натурной постановке, работа в технике многослойной масляной живописи – подмалёвок, корпусные прописки, лессировки. Конструктивные и пластические особенности полной фигуры. Костная и мышечная основы всех частей фигуры; движение, пропорции и пространственное положение фигуры и её частей, передача живописными средствами объёма больших форм, связанных с окружением. Творческая переработка. Общее цветовое состояние, формы предметов. Передача их объёмов, пространственного положения и других особенностей в натюрморте. Просмотр.</p>	57	ОК1-ОК9,ПК1.1-1.3

	<p>Пластика кисти руки и нижней части предплечья. Особенности кожного покрова разных частей кисти. Пропорции кисти руки; последовательность выполнения этюда с натуры, объём частей кисти руки, увязанных с общим объёмом кисти. Взаимосвязь кисти с окружением.</p> <p>Влияние освещения, световоздушной среды и окружения на цветовое состояние натуры. Способы наблюдения индивидуальных колористических качеств натуры.</p> <p>Передача разнообразия и единства цветовых особенностей частей тела человека. Пластические и конструктивные особенности фигуры человека, передача тонких цветовых отношений натуры, общего светлотно-колористического состояния, пластической и цветовой выразительности. Роль выразительных средств композиции. Формат, размер, ритмы, контрасты, композиционный центр и т.д. в образном решении портрета. Закономерности применения выразительных средств композиции. Передача цветового многообразия и единства натуры, её характера, индивидуальных и типических черт изображаемого человека, его психологического состояния.</p>		
	<p>Самостоятельная работа: натяжка и грунтовка холста, выполнение краткосрочных этюдов фигуры человека с натуры и по представлению, изучение теоретического материала, подготовка экспозиции к просмотру.</p>	19	
Экзаменационный просмотр		340	
ВСЕГО:			

3. Условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие мастерской рисунка и живописи.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475748>
2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/542206>
3. Барышников, А. П. Перспектива : учебник / А. П. Барышников. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12052-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/543008>
4. Филатова, Н. Г. Рисунок с основами перспективы : учебное пособие для СПО / Н. Г. Филатова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 115 с. — ISBN 978-5-4488-1379-5. — Текст : электронный // ЭБС PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/116293>
5. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/542206>
6. Хворостов, А. С. Живопись. Пейзаж : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12013-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/541941>

Дополнительная литература

1. Образовательная платформа Юрайт: <https://urait.ru>

Электронные ресурсы

1. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475748>
2. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: учебник для среднего профессионального образования / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07896-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470526>
3. Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия: учебник для среднего профессионального образования / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07002-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455353>
4. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства: учебное пособие для

среднего профессионального образования / В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11430-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476172>

5. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473603>

6. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. — 3-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 382 с. — ISBN 978-5-8291-2585-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/110080>

7. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474840>

8. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473250>

9. Хворостов, А. С. Живопись. Пейзаж: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12013-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475463>

10. Вибер, Ж. Живопись и ее средства : практическое пособие / Ж. Вибер ; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/544654>

Журналы:

1. Декоративно-прикладное искусство.
2. Художественный совет.
3. Художник.
4. Юный художник.

Электронные ресурсы

1. Группа VK Академический рисунок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/academic_drawing

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Освоенные умения: - изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;	1. Оценка преподавателем выполнения заданий самостоятельной работы;

<p>- использовать основные изобразительные техники и материалы.</p>	<p>2. Выполнение практических работ 3. Экзаменационный просмотр</p>
<p>Усвоенные знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; - разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства; - свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; - методы ведения живописных работ; - художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя. 	<p>1. Оценка преподавателем выполнения заданий самостоятельной работы; 2. Выполнение практических работ 3. Экзаменационный просмотр</p>
<p>Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.</p>	<p>ЛР 1</p>
<p>Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России.</p>	<p>ЛР 2</p>
<p>Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.</p>	<p>ЛР 3</p>
<p>Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного деятеля.</p>	<p>ЛР 5</p>
<p>Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение.</p>	<p>ЛР 6</p>
<p>Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.</p>	<p>ЛР 7</p>
<p>Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.</p>	<p>ЛР 8</p>
<p>Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.</p>	<p>ЛР 11</p>
<p>Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.</p>	<p>ЛР 12</p>

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 21

Рабочая программа рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в учебном процессе в 20__ - 20__ учебном году на заседании учебно-методической комиссии.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рабочая программа рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в учебном процессе в 20__ - 20__ учебном году на заседании учебно-методической комиссии.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

20__ - 20__ учебный год

Номер изменения	Описание изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата внесения изменения

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

20__ - 20__ учебный год

Номер изменения	Описание изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата внесения изменения