

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.М. Мисюк

Приказ № 397 от 31 августа 2019 г.

***РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 02. Живопись***

***специальность 54.02.05 Живопись
(Театрально-декорационная живопись)
по программе углубленной подготовки***

Самара
2019

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. «Живопись» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 13.08.2014 г. № 995.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Разработчики:

Мисюк Г.М., преподаватель;

Князева И.А., преподаватель;

Панфильцев Н.С., преподаватель;

Синявина А.С., преподаватель;

Холопов А.Н., преподаватель;

Хохлова Н.В., преподаватель

РАССМОТРЕНА

на заседании ПЦК специальных дисциплин

Протокол № 1 от 31.08.2019 г.

_____ Князева И.А.

ОДОБРЕНА

Зам. директора по УР

_____ Ибрянова Т.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 «Живопись»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Живопись» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (Театрально-декорационная живопись).

1.2. Место учебной дисциплины «Живопись» в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Живопись», требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся *должен уметь:*

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;
 - использовать основные изобразительные техники и материалы;
- знать:*
- 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.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (ОК):

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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 727 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 547 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 180 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Живопись» и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	727
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	547
в том числе:	
лабораторные работы	-
практические занятия	547
контрольные работы	-
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	180
<i>Итоговая аттестация в форме экзаменационных просмотров учебных работ на семестровых выставках (2, 4, 6, 8 семестры).</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись».

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Изображение объектов предметного мира		259	
Тема 1.1. Натюрморт	Содержание учебного материала	187	1, 2, 3
	Практические занятия		
	1 Освоение техники акварельной живописи -1 семестр I курса.		
	2 Знакомство с работой масляными красками – 2 семестр I курса. В дальнейшем - развитие навыков работы маслом.		
	3 Овладение умением правильно использовать материалы и инструменты живописи, содержать их в рабочем состоянии, овладение приемами натяжки и грунтовки холста, умение компоновать натюрморт.		
	4 Приобретение навыков работы цветовыми отношениями, лепки формы цветом, передачи материальности предметов с учетом условий среды и состояния освещенности.		
	5 Решение пространственных задач в натюрморте- передача пространства и живописной среды.		
	6 Развитие чувства цветовой гармонии, применение изобразительных средств (композиционный и цветовой строй) в образных целях.		
	7 Развитие творческого восприятия.		
	Самостоятельная работа обучающихся		
	1 Этюды натюрморта из предметов четких и ясных по форме и цвету.		
	2 Этюды натюрморта из предметов, сближенных по цвету.		
	3 Этюды тематических натюрмортов (из предметов быта, осенний и т.п.).		
	4 Этюды натюрмортов из предметов быта.		
	5 Этюды пейзажа с неглубоким пространством.		
6 Этюды фрагмента интерьера.			
7 Оформление работ к семестровой выставке.			
Раздел 2. Изображение гипсовой головы, головы и фигуры человека		468	
Тема 2.1. Гипсовая голова	Содержание учебного материала	36	1, 2, 3
	Практические занятия		
	1 Знание основных принципов построения головы человека.		
	2 Умение сконструировать изображаемый объект.		
	3 Передача точных пропорций. 4 Передача большой формы.		

	5	Проработка деталей лицевой части.		
	6	Цельность цвето-тонального решения.		
	Самостоятельная работа обучающихся		8	3
	1	Этюд гипсовых частей лица (глаза).		
	2	Этюд гипсовых частей лица (нос, губы).		
	3	Этюд гипсовых частей лица (ухо).		
Тема 2.2. Этюд головы натурщика	Содержание учебного материала		116	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Передача больших цвето-тональных отношений, большой формы.		
	2	Нахождение методом сравнения цветового звучания светлых мест, теней, полутонов и отношения головы к фону.		
	3	Проработка деталей лицевой части: глаза, нос, рот.		
	4	Развитие активного восприятия цвета, чувства цветовой гармонии.		
	5	Передача характера модели (усложнение задачи- передача психологической характеристики модели).		
	6	Закрепление и углубление профессиональных навыков в работе над головой.		
	Самостоятельная работа обучающихся		37	3
	1	Этюды головы натурщика (грязиль).		
2	Этюды голов натурщиков различных по возрасту, полу, в различных условиях освещенности.			
3	Этюды голов натурщиков в разных условиях состояния среды.			
	4	Оформление работ к семестровой выставке.		
Тема 2.3. Этюд одетой полуфигуры	Содержание учебного материала		60	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Компоновка полуфигуры в холсте.		
	2	Выявление взаимосвязи головы, торса и рук.		
	3	Передача больших цветовых отношений и большой формы.		
	4	Выявление индивидуальных особенностей модели, детальная проработка головы и кистей рук.		
	5	Колористическое решение.		
	Самостоятельная работа обучающихся		28	3
	1	Этюд кистей рук.		
		2	Этюд одетой полуфигуры.	
Тема 2.4. Этюд обнаженной полуфигуры	Содержание учебного материала		30	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.		
	2	Колористическое решение.		
	Самостоятельная работа обучающихся		9	3
1	Этюд обнаженной мужской полуфигуры.			
	2	Этюд одной полуфигуры.		

Тема 2.5. Этюд обнаженной фигуры	Содержание учебного материала		74	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Композиционное решение.		
	2	Анатомически грамотное изображение форм человеческого тела в их взаимосвязи.		
	3	Передача среды, пространства, условий освещенности.		
	4	Цветовое решение. Проработка форм.		
	Самостоятельная работа обучающихся		10	3
	1	Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок.		
	2	Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне.		
Тема 2.6. Этюд одетой фигуры	Содержание учебного материала		44	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Целостное композиционно – живописное решение.		
	2	Анатомически грамотное изображение фигуры человека.		
	3	Передача среды, пространства, условий освещенности.		
	4	Цветовая и пластическая выразительность.		
	5	Живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей.		
	Самостоятельная работа обучающихся		16	3
	1	Выполнить этюды одетой фигуры человека.		
Всего:			727	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерской живописи.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты «Хлопушка», мольберты «Студия», предметный стол, подиум, софиты, обогреватели для натурщиков, чучело птицы, национальные и театральные костюмы, ширмы, гипсовые модели, предметы быта.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век/ Бенуа А.Н. – Москва: Академический проект, 2015. – 456 с.

Вибер Ж. Живопись и ее средства. - М.: Издательство Шевчук, 2004.

Звягин В. Композиция в живописи. - М: МГАХИ им. В.И. Сурикова, 2015.

Киплик Д.И. Техника живописи.- М.: Сварог и К, 1998.

Коробейников В.Н. Академическая живопись: учебное пособие/ Коробейников В.Н., Ткаченко А.В. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 151 с.

Рисунок и живопись/Под ред. Кирцера Ю.М.- М.: Эксмо, 2000.

Традиции школы живописи. - Спб.: Невский мир, Лики России, 2010.

Чеботкин В.А. Русская живописная школа: традиции и метод. - М.: Элит, 2009.

Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. - М.: Академический проект, 2017.

Штаничева Н.С. Живопись: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И. – Москва: Академический Проект, 2016. – 304 с

Дополнительные источники:

Аполлон. Терминологический словарь. - М.: Эли Лак, 1997.

Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. - Спб.: Питер, 2007.

Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? - М.: Таларт, 1998.

Звягин В. Композиция в живописи. - М: МГАХИ им. В.И. Сурикова, 2015.

Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. - М: ВЛАДОС, 2013.

Мастера живописи: 1600 репродукций 1200 великих художников. - М.: Эксмо, 2001

Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. - М.: Азбука-классика, 2001.

Мастер-класс М. Шанькова «Школа портрета». Телекомпания «Русскиймир» М., 2005.

Никодеми Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера. - М.: Эксмо, 2005.

Натюрморт (Директмедиа, том 23) / Коллектив авторов. - М.: DirectmediaPublishing, 2004.

Небукина Ю. Портрет. Уроки мастерства. - М.: Мир книги, 2005.

Портрет (Директмедиа, том 7) / Коллектив авторов. - М.: DirectmediaPublishing, 2003.

Электронные источники:

Виртуальный музей живописи. <http://www.museum-online.ru>

Виртуальный музей Лувр. <http://louvre.historic.ru>

Государственный Русский музей. <http://www.rusmuseum.ru>

Государственная Третьяковская галерея. <http://www.tretyakovgallery.ru>

Государственный Эрмитаж. <http://www.hermitagemuseum.org>

Импрессионизм. <http://.impressionism.ru>

История изобразительного искусства. <http://www.arthistory.ru/>

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина – ГМИИ www.arts-museum.ru

Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес <http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)

Он-лайн библиотека электронных изданий по технике живописи (интернет-ресурс, адрес http://www.booksgid.com/drawing_painting/)

Профессиональные основы масляной живописи (он-лайн учебник, адрес http://www.diplom_dissertacia.ru/art/bases.htm)

Основы живописи (видео-уроки он-лайн, адрес <http://video-education.ru/category/zhivopis/dlya-vzroslykh>)

Он-лайн уроки живописи по Ж. Виберу (интернет-ресурс, адрес <http://www.portrets.ru/3.html>)

Сборник электронных книг по живописи и рисунку (интернет-ресурс, адрес <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473>).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Живопись» осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>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>умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи; – использовать основные изобразительные техники и материалы. 	<p><i>Собеседование. Работа с литературой, выполнение индивидуальных (домашних) заданий, анализ итогов просмотра учебных работ, обмен мнениями по итогам посещения выставок, художественных музеев, художественных и реставрационных мастерских, мастер-классов.</i></p> <p><i>Текущий контроль знаний, умений, навыков (просмотр). Промежуточный экзаменационный просмотр учебных работ на семестровых выставках. Итоговый экзаменационный просмотр учебных работ.</i></p>

