

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области

«Тольяттинский политехнический колледж»

(ГБПОУ СО «ТПК»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

Специальность 07.02.01 Архитектура

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)

07.02.01   Архитектура

Организация-разработчик: «Тольяттинский политехнический колледж»

Разработчики:

Шпунина Марина Мефодьевна, преподаватель спецдисциплин
Ф.И.О., учебная степень, звание, должность

Рекомендована _____

Заключение № _____ от « ____ » _____ 202__ г.
номер

1 Введена впервые

2 Редакция №1 _____ 202__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
5 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14

1 ПАСПОРТ ПОГРАММЫ 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

07.02.01 Архитектура

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области проектирования объектов архитектурной среды, осуществления мероприятий по реализации принятых решений, планирования и организации процесса архитектурного проектирования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Рабочая программа дисциплины принадлежит к профессиональному циклу

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

В результате изучения дисциплины *студент должен:*

уметь:

- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с учётом перспективных сокращений;
- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов и правильно располагать их на листе определенного формата;
- определять и передавать основные тоновые отношения;
- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приемами;
- рисовать по памяти и представлению.

знать:

- принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы;
- приемы нахождения точных пропорций;
- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета;
- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструктивной логики архитектурного сооружения.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося **303** часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **200** часов;

самостоятельной работы обучающегося **103** часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной программы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>303</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>200</i>
в том числе:	
лабораторные занятия	<i>0</i>
практические занятия	<i>190</i>
контрольные работы	<i>6</i>
курсовая работа (проект)	<i>0</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>103</i>
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)	<i>0</i>
- Систематическая проработка конспектов занятий	<i>6</i>
- Самостоятельная работа с учебником	<i>17</i>
- Оформление и подготовка к защите практических работ	<i>80</i>
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины **РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ**

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4
Тема 1 Особенности учебного рисунка	Содержание		2	
	1	Основные принципы рисунка с натуры. Композиция изображения на листе определенного формата. Законы и художественные приемы изображения в рисунке. Приемы нахождения точных пропорций. Отличия учебного рисунка от творческого. Умение самостоятельно производить анализ объекта рисования. Организация рабочего места. Правильная посадка студента и приемы работы. Художественные принадлежности, материалы, инструменты и оборудование для работы над рисунком.	2	2
	Контрольная работа		0	
	Практические занятия		0	
	Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.		5	
Тема 2 Геометрические структуры	Содержание		40	
	1	Изучение основ наблюдательной перспективы Основы линейной перспективы. Закономерности перспективных сокращений при различных точках зрения и различной удаленности от глаза наблюдателя. Точка схода параллельных прямых. Линия горизонта. Перспектива центральная и угловая. Принципы конструктивного рисунка. Геометрический принцип образования структуры образа. Формообразующие элементы.	1	1
	2	Изображение сложных форм Развитие объемно-пространственного мышления на основе изображения отдельных предметов сложной формы и групп из них. Задачи композиционного размещения рисунка в заданной плоскости листа. Анализ пластических основ конструкции сложной формы предмета как сочетание простейших геометрических форм. Законы распределения света в пространстве. Понятия: контраст, силуэт, нюанс. Простейшее тоновое деление пространства. Взаимовлияние предметов и фона.	1	2
	Контрольная работа		2	

	Практические занятия		36		
	1	Рисунок натюрморта гипсового орнамента геометрических форм и плоских геометрических фигур на плоском фоне спокойных тонов			
	2	Натюрморт, составленный из геометрических тел			
	3	Комбинаторика геометрических тел			
	4	Натюрморт, составленный из предметов домашнего обихода и труда с драпировкой			
	Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий. Самостоятельная работа с учебником. Подготовка и оформление отчетных работ.		25		
Тема 3 Архитектурные детали	Содержание		40		
	1	Круглая пластика Основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей, конструктивной логики архитектурного сооружения. Архитектурные обломы. Анализ формы сложных предметов через характерные сечения.	1		3
	2	Рельефная архитектурная орнаментика Логичность появления архитектурной детали, ее целесообразность в конструкции и художественно-пластическое выражение, ритмы и пропорции.	1		3
	3	Элементы архитектурного ордера Классические примеры опыта в архитектуре предшествующих эпох. Взаимосвязанная соразмерность всех частей архитектурного организма. Анализ конструкции детали и целого архитектурного ордера со всех сторон (с фасада, в плане, в профиль).	1		3
	Контрольная работа		1		
	Практические занятия		36		
	1	Рисунок вазы, амфоры			
	2	Рисунок орнамента			
	3	Рисунок капители дорического ордера			
	4	Рисунок капители ионического ордера			
Самостоятельная работа обучающихся		24			

	Систематическая проработка конспектов занятий. Самостоятельная работа с учебником. Подготовка и оформление отчетных работ.			
Тема 4 Основы колористики и цветовой композиции	Содержание		40	
	1	Знакомство с техникой живописного письма акварелью Выработка практических навыков работы акварельными красками. Возможности живописной палитры. Структура красочного слоя. Техника письма «по-сырому» и «лессировками». Локальный и обусловленный цвет. Различия цвета по цветовому оттенку, насыщенности и светлоте. Цветовые рефлексы. Методика работы над живописной композицией на примере натюрморта.	1	2
	2	Развитие колористического мышления Цветовой спектр. Живописность отношений ведущих цветов натуры на основе холодной и теплой гамм. Поиск дополнительных цветов. Закономерности изменений состояния освещенности локального и обусловленного цвета. Взаимное влияние цветов. Световоздушная среда. Нюансные и контрастные цветовые отношения. Гармоничные сочетания цветов. Согласованность цветовых оттенков.	1	3
	3	Композиционная работа с цветом Особенности работы гуашью. Типы колористических композиций. Основные приемы и средства для их исполнения. Подчинение изобразительных средств выражению образных задач. Понятие о некоторых приемах, ведущих к обобщению зрительного образа. Знакомство с примерами лаконично-символической композиции в монументальной живописи.	1	3
	Контрольная работа		1	
	Практические занятия		36	
	1	Живопись натюрморта, составленного из 2-3 предметов с драпировкой в технике «по - сырому»		
	2	Живопись натюрморта, составленного из 2-3 предметов с драпировкой в технике «лессировка»		

	3	Живопись натюрморта, составленного из 2-3 предметов с драпировкой в холодном колорите		
	4	Живопись натюрморта, составленного из 2-3 предметов с драпировкой в теплом колорите		
	5	Живопись натюрморта из предметов с контрастной цветовой окраской		
	Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий. Самостоятельная работа с учебником. Подготовка и оформление отчетных работ.		25	
Тема 5 Изображение человека	Содержание		78	
	1	Голова человека Анализ пропорций головы человека и ее анатомических основ. Структурный стержень строения объемной формы, позволяющий анализировать видимую пластическую основу. Конструктивная характеристика костей черепа и их формообразование.	1	3
	2	Фигура человека Пропорциональный строй фигуры человека и ее анатомические основы. Общий обзор скелета. Основные комбинации мышечных групп, суставов, сухожилий. Статика и динамика фигуры человека. Постановка фигуры в рисунке. Центр тяжести всего тела человека и его отдельных частей. Ось равновесия фигуры. Определение положения фигуры человека в пространстве с учетом перспективных сокращений. Пластико-структурно-функциональные связи в конструкции человеческой фигуры.	1	3
	Контрольная работа		4	
	Практические занятия		72	
	1	Рисунок черепа человека		
	2	Рисунки гипсовых слепков деталей головы		
	3	Рисунок гипсовой анатомической головы		
	4	Рисунок гипсового слепка античной головы I сложности		

	5	Рисунок гипсовых анатомических рук человека (экорше)		
	6	Рисунок гипсовых анатомических ног человека (экорше)		
	7	Рисунок гипсовой анатомической фигуры человека (экорше)		
	Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий. Самостоятельная работа с учебником. Подготовка и оформление отчетных работ.		24	

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 рисунка и живописи.

Оборудование учебной аудитории:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
- учебно-методический комплекс «Рисунок и живопись»,
- рабочая программа, календарный тематический план;
- библиотечный фонд;

Средства обучения:

Учебно – наглядные пособия:

- гипсовые фигуры и детали;
- муляжи;
- композиции для натюрмортов;
- методический фонд лучших студенческих работ.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- 1 Брюс Р. Как научиться рисовать пейзаж: Пособ. - Тула, 2001 г. – 63 стр.;
- 2 Виффен В. Как научиться рисовать натюрморт: Пособ. – М., 2001 г. – 63 стр.;
- 3 Паранюшкин Р.В. Техника рисунка/Серия «Школа изобразительных искусств». – Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», 2002. – 192 с.;
- 4 Смит С. Рисунок. Полный курс: Учебное пособие по рисованию.- М.: ООО «Издательство Астрель», 2001. – 160 с.
- 5 Лаптев О.Ю. Сборник методических пособий по рисунку натюрморта. ТПК, 2013г.- стр.19
- 6 Лаптев О.Ю. Сборник методических пособий по рисунку архитектурных деталей. ТПК, 2013г.-18 стр.
- 7 Лаптев О.Ю. Сборник методических пособий по живописи натюрморта. ТПК, 2013г.,22 стр.
- 8 Лаптев О.Ю. Сборник методических пособий по рисунку «Изображение человека». ТПК, 2013г.-29 стр.
- 9 Ли, Н. Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли. – Москва: Эксмо, 2009. – 150 с.
- 10 Ли, Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : учебник / Н. Г. Ли. – Москва: Эксмо, 2006. – 480 с.: ил.
- 11 Рисунок, уроки старых мастеров. Роберт Беверли Хейл. – Москва : Аст-Астрель, 2008.
- 12 Могилевцев, В. А. Наброски и учебный рисунок : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Арт-индекс, 2009. – 160.: ил.
- 13 Тихонов С.В. и др. Рисунок: Учебное пособие для вузов. Репринтное издание. – М.: Архитектура – С, 2014г.-296 с., ил.

Дополнительная литература:

- 14 Аксёнов Ю.Г., Закин Р.М. и др. Рисунок и живопись Руководство для самостоятельных художников. – издательство «Искусство», Москва, 1963 г, 281 стр.
- 15 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учебное пособие. – 2-ое издание, перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1997г.
- 16 Кильпе Т.Л. «Рисунок и живопись» Учебник М, 1997 – 223 с.;
- 17 Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. Учеб. пособие для студентов М., «Просвещение», 1973 – 303 с с ил.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

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

4.1 Формы и методы контроля результатов обучения

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с учётом перспективных сокращений; – определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов и правильно располагать их на листе определенного формата; – определять и передавать основные тоновые отношения; – пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приемами; – рисовать по памяти и представлению.	Устный, письменный и стандартизированный опрос, проверка практических работ
Знать: <ul style="list-style-type: none"> – принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; – приемы нахождения точных пропорций; – способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета; – основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструктивной логики архитектурного сооружения.	Устный, письменный и стандартизированный опрос, тестирование, проверка практических работ

4.2 Контрольные вопросы по дисциплине «Рисунок и живопись»

1. Роль предмета «Рисунок» в подготовке квалифицированного исполнителя.
2. Масштаб изображаемых предметов и как правильного его найти в композиции учебного рисунка.
3. Различие по внешним признакам форм предметов.
4. Роль точки и линии в построении конструкции геометрических тел.
5. Значение понятия «Перспектива».
6. Строение в перспективе простейших геометрических тел.
7. Виды оптических иллюзий.
8. Связь рисунков перспективы с оптическими иллюзиями.
9. Разница пропорции предмета, изображенного линией и тоном.
10. Виды тональных градаций.
11. Особенность распределения света на предметах граненой формы.
12. Распределение света на предметах, имеющих круглые поверхности.
13. Метод построения прямых и кривых линий.
14. Верное композиционное размещение изображаемого предмета на плоскости листа.
15. Знания законов перспективы для построения конструкции геометрических тел.
16. Отличие возможности рисования гипсовых слепков от работы с живой натуры.
17. Строение геометрического орнамента.
18. Выражение главного в натюрморте, смягчение второстепенных деталей.
19. Виды складок на драпировках.
20. Понятие движение тела, находящегося в покое.
21. Знания о пропорциях, анатомии, конструкции фигуры.
22. Виды графических материалов для набросков и зарисовок.
23. Особенность живописи как вид изобразительного искусства.
24. Зависимость между видом письма и качеством, размером и формой кистей.
25. Название цветов основных, составных и чистых.
26. Роль эскиз-наброска натюрморта в цвете.

27. Достижение цельности в этюде натюрморта.
28. Отличие гуашевых красок от акварельных.
29. Последовательность осуществления живописи гуашью.
30. Специфические особенности рисунка под масляную живопись и его отличие от рисунка под акварель.
31. Изменение цветов предметов в натуре в зависимости от силы и направления света.
32. Передача на изобразительной плоскости объем и пространственное положение предметов и роль собственных и падающих теней в выявлении освещенности натюрморта.
33. Последовательность работы над узорными драпировками в технике письма гуашевыми красками.
34. Рисунок тематического натюрморта из 3-5 предметов, с использованием драпировок, манекена, предметов костюма (формат А2, карандаш, бумага).
35. Кратковременные (наброски) зарисовки с фигуры человека по представлению в 3-х - 5-ти поворотах (формат А4, бумага, карандаш, сангина, уголь, тушь).

4.3 Оценка индивидуальных образовательных достижений

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 преподавателем определяется интегральная оценка освоенных обучающимися общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.

**5 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ОСВОЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»**

- 1 Средства выявления формы. Светотень и её закономерности.
- 2 Понятие о статике и динамике геометрических форм.
- 3 Рисование с натуры.
- 4 Анималистический жанр.
- 5 Роль рисунка в живописи.
- 6 Виды и жанры живописи.
- 7 Особенности натюрморта, история его развития.
- 8 Интерьер и пейзаж в живописи.