

Министерство строительства Тверской области
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Тверской технологический колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Рисунок и живопись

по специальности среднего профессионального образования
07.02.01 Архитектура

Тверь, 2020 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

1.1. Область применения программы

Учебная дисциплина «Рисунок и живопись» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура. Учебная дисциплина «Рисунок и живопись» (ОП.03) обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 07.02.01 Архитектура

Программа учебной дисциплины может быть использована при проведении дополнительных занятий на курсах по дисциплине «Рисунок и живопись» (группы выравнивания) и подготовительных курсах для поступающих на отделение «Архитектура».

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального образования:

«Рисунок и живопись» является дисциплиной общепрофессиональной и направлена на формирование у студентов теоретических основ и практических навыков по рисунку и живописи, являющихся не только средствами развития эстетического вкуса будущего специалиста, но и прочной основой его дальнейшей деятельности. Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 или их элементов и правильно компоновать в листе определённого формата;
- определять и передавать основные тоновые отношения;
- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приёмами;
- рисовать по памяти и представлению.

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 315 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 210 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 105 часов.

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачёта. Итоговый контроль предусмотрен форме дифференцированного зачёта по завершению курса.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	315
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	210
в том числе:	
практические занятия	170
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	105
в том числе:	
-рисунки, наброски, зарисовки и этюды предметов окружающей среды; -эскизы к практическим работам; -сообщения и презентации по заданным темам	105
Промежуточная аттестация установлена в конце каждого семестра в форме дифференцированного зачёта.	
Итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного зачета с учетом портфолио с итоговыми практическими работами за предыдущие семестры.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок и живопись»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Цели и задачи дисциплины «Рисунок и живопись» в процессе формирования будущего специалиста. Общее знакомство с разделами программы и методами их изучения. Особенности учебного рисунка. Отличие учебного рисунка от творческих произведений художников-профессионалов. Умение самостоятельно производить анализ объекта рисования и законченного рисунка. Особенности освоения основ живописи. Художественные принадлежности, материалы, инструменты и оборудование для работы над рисунком и живописью. Организация рабочего места. Правильная посадка и приёмы работы инструментами.	2	1
Раздел 1. Рисунок Геометрические структуры.			
Тема 1.1. Изучение основ наблюдательной перспективы.	Содержание учебного материала	42	2
	1 Основы линейной перспективы. Закономерности перспективных сокращений плоскостей при различных точках зрения и различной удалённости от глаза наблюдателя. Главный луч зрения. Точки схода параллельных прямых. Перспективы центральная и угловая. Принципы структурно-конструктивного рисунка. Геометрический принцип образования структуры образа. Формообразующие элементы.		
	Практические работы: №1 упражнения по рисованию геометрических тел №2 натюрморт, составленный из 2-х геометрических тел №3 натюрморт, составленный из 3-х геометрических тел №4 комбинаторика геометрических тел		8 10 12 12
	Самостоятельная работа обучающихся: -рисунки простых геометрических тел и предметов быта - эскизы к практической работе №4		12 10
Тема 1. 2. Изображение сложных	Содержание учебного материала	32	2
	1 Развитие объёмно-пространственного мышления на основе		

форм.		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. Способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластическое решение формы предмета. Физические факторы образования визуальной характеристики тона фазы светотени. Характер освещённости предметов. Законы распределения света в пространстве. Понятия: контраст, силуэт, нюанс. Влияние цвета и фактуры предмета на светотеневые отношения. Простейшее тоновое деление пространства. Взаимовлияние предметов и фона.		
	Практические работы: №5 натюрморт, составленный из предметов быта		12	
	№6 натюрморт, составленный из предметов домашнего обихода и труда с драпировкой		14	
	№7 тот же натюрморт, выполненный в технике «гризайль»		6	
	Самостоятельная работа обучающихся: -наброски и зарисовки драпировок и сложных предметов быта		16	
Раздел 2. Живопись. Основы колористики и цветовой композиции.				
Тема 2.1. Основные положения теории цветоведения	Содержание учебного материала		6	
	1	Цветовой спектр. Основные цвета. Метод цветовой отмывки акварельными красками. Наложение цветов. Тоновая насыщенность. Поиск дополнительных цветов. Композиционный анализ.		2
	Практические работы: №8 цветовой круг Гёте, выполненный акварелью методом цветной отмывки оригинальной композиции		6	
Тема 2.2. Техника живописи акварельными красками.	Содержание учебного материала		20	
	1	Выработка практических навыков работы акварельными красками. Свойства акварельных красок. Возможности живописной палитры. Структура красочного слоя. Понятие локального цвета и взаимное влияние цветов. Холодная и тёплая гаммы. Цветовой контраст и нюанс. Техника живописного письма «лессировкой» и «по-сырому». Различия цвета по цветовому		2

		оттенку, насыщенности и светлоте. Цветовые рефлексы. Методика работы над живописной композицией на примере натюрморта. Поиск структурно-пластического решения натюрморта. Определение главного и второстепенного в натюрморте. Передача движения и ритмов основных масс при построении живописной композиции натюрморта. Изменение цветовых отношений под влиянием фактурных качеств предметов.		
		Практические работы: №9 упражнения, выполненные акварелью в техниках «лессировка» и «по сырому» №10 натюрморт, выполненный акварелью в холодной гамме №11 натюрморт, выполненный акварелью в тёплой гамме	4 8 8	
		Самостоятельная работа обучающихся: -этюды фруктов, овощей и предметов быта, выполненные акварелью	16	
Раздел 3. Рисунок. Архитектурные детали				
Тема 3.1. Круглая пластика и рельефная орнаментика.	Содержание учебного материала		24	
	1	Основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей конструктивной логики архитектурного сооружения. Анализ формы сложных предметов через характерные сечения. Логичность появления архитектурной детали, её целесообразность в конструкции и художественно-пластическое выражение. Ритмы архитектурной орнаментики и их пропорции.		2
		Практические работы: №12 рисунок вазы, амфоры №13 рисунок орнамента	12 12	
		Самостоятельная работа обучающихся: - зарисовки городского дизайна	12	
Тема 3.2. Элементы архитектурного ордера	Содержание учебного материала		38	
	2	Классические примеры опыта в архитектуре и строительстве предшествующих эпох. Взаимосвязанная соразмерность всех частей архитектурного организма. Анализ конструкции детали и целого со всех сторон (с фасада, в плане, в профиль). Стилевые особенности, масштабность и логические закономерности		2

		частей и целого в архитектурном сооружении.		
		Практические работы: №14 рисунок капители дорического ордера №15 рисунок капители ионического ордера №16 рисунок архитектурного сооружения	14 14 10	
		Самостоятельная работа обучающихся: -эскиз к практической работе №16; -подготовка электронных презентаций	16 4	
Раздел 4. Живопись. Изучение традиций композиционной работы с цветом.				
Тема 4.1. Техника живописи гуашевыми красками.		Содержание учебного материала	38	
	1	Особенности работы гуашью. Типы колористических композиций. Основные приёмы и средства для их исполнения. Подчинение изобразительных средств выражению образных задач. Понятия о некоторых приёмах, ведущих к обобщению зрительного образа, его монументализации. Традиции композиционной работы с цветом через анализ классики и опыт своей практической работы.		3
		Практические работы: №17 натюрморт из предметов с контрастной цветовой окраской №18 натюрморт из предметов с различными фактурными особенностями поверхностей, с чётко выраженными пространственными планами №19 декоративный натюрморт	12 12 14	
		Самостоятельная работа обучающихся: -натюрморты, выполненные гуашью; -подготовка презентаций	16 4	
Раздел 5. Рисунок. Изображение человека.				
Тема 5.1. Голова человека.		Содержание учебного материала	70	
	1	Анализ пропорций головы человека её анатомических основ. Структурный стержень строения объёмной формы, позволяющей анализировать видимую пластическую основу головы. Связь внутренней костной конструкции и внешней мышечной системы в пластике головы человека.		2

		Рисунок построения головы по опорным пунктам и характерным направляющим линиям. Использование в построении сечений по основным плоскостям.		
		Практические работы: №20 рисунок черепа человека №21 гипсовых слепков частей лица №22 рисунок гипсовой анатомической головы человека №23 рисунок гипсового слепка античной головы человека	18 20 16 16	
		Самостоятельная работа обучающихся: -наброски и зарисовки головы человека с натуры; -подготовка презентаций	22 8	
Тема 5.2. Фигура человека.		Содержание учебного материала	18	
	2	Анализ пропорционального строя фигуры человека и ее анатомических основ. Постановка фигуры в рисунке. Центр тяжести всего тела человека. Рисунок построения фигуры человека по отдельным опорным пунктам и направляющим линиям.		2
		Практические работы: №24 рисунок гипсовой фигуры человека	18	
		Самостоятельная работа обучающихся: -зарисовки анатомической фигуры человека; -наброски фигуры человека с натуры	6 6	
		Всего:	315	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет рисунка и живописи.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- образцы выполнения практических заданий, выполненные обучающимися;
- печатная литература для индивидуального использования в процессе выполнения практического задания;
- методические пособия по выполнению практических работ.

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- экран;
- аудиовизуальные средства – рисунки и иллюстрации к лекциям в виде слайдов и электронных презентаций.

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:

- гипсовые слепки геометрических тел, орнаментов, архитектурных деталей; гипсовые слепки анатомической головы и черепа человека;
- натюрмортный фонд;
- столики для постановочных натюрмортов;
- осветительные приборы для освещения постановок;
- мольберты для рисования.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень учебных изданий.

Основные источники:

1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. -М.: Изд-во Эксмо, 2016. - 408 с., ил.
2. Беляева С.Е., Розанова Е.А. «Спецрисунок и художественная графика»: Изд-во: М.:Издательский центр «Академия», 2016г.
3. Жабинский В.И. Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие. -М.: Инфра-М, 2015г.

Дополнительные источники:

1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Учебное пособие для вузов. Изд-во: Академия, 2006г.
2. Сенин В. Школа рисунка карандашом. Изд-во: Книжный «Клуб семейного досуга», Белгород, 2007г.

Интернет-ресурсы -

catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет

Методические разработки.

- методическая разработка открытого урока «Развитие колористического мышления. Знакомство с техникой письма акварелью» с использованием мультимедийного оборудования, 2006г.
- методические указания для студентов по выполнению планового задания «Рисунок архитектурного сооружения по заданным проекциям», 2007г.
- методические указания для студентов по выполнению планового задания «Построение черепа человека», 2010г.
- сценарий открытого урока «Круглая пластика. Рисунок вазы» с использованием мультимедийного оборудования, 2010 г.
- методические указания для студентов по выполнению планового задания «Рисунок орнамента», 2011г.
- методические указания для студентов по выполнению задания по практике по рисунку «Построение интерьера», 2011г.
- сценарий открытого урока «Построение черепа человека» с использованием мультимедийного оборудования, 2011 г.
- методические указания для студентов по выполнению планового задания «Круглая пластика. Рисунок вазы», 2012г.
- сценарий открытого урока «Рисунок архитектурного сооружения по заданным параметрам» с использованием мультимедийного оборудования, 2012 г.
- методические указания для студентов по выполнению планового задания «Натюрморт, выполненный акварелью», 2013 г.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины «Рисунок и живопись» используются современные образовательные технологии: информационные технологии (компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, технологии проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод. В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний и умений используется просмотр и оценка практических работ, выполненных учащимися на занятиях в аудитории и выполненных самостоятельно во внеаудиторное время.

Промежуточная аттестация установлена в конце каждого семестра в форме дифференцированного зачёта. Итоговый контроль предусмотрен форме дифференцированного зачета с учетом портфолио с итоговыми практическими работами за предыдущие семестры.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
уметь - изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с учётом перспективных сокращений;	Оперативный контроль: - просмотр и оценка практических работ; - индивидуальный устный опрос
- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов или их элементов и правильно компоновать в листе определённого формата;	Оперативный контроль: - просмотр и оценка практических работ; - индивидуальный устный опрос
- определять и передавать основные тоновые отношения;	Оперативный контроль: - групповая консультация
- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приёмами;	Оперативный контроль: - групповая консультация
- рисовать по памяти и представлению	Оперативный контроль: - просмотр и оценка практических работ; - индивидуальный устный опрос
знать: - принципы образования структуры объёма и его формообразующие элементы;	Рубежный контроль: - итоговая контрольная работа;
- приёмы нахождения точных пропорций;	Оперативный контроль: - просмотр и оценка практических работ
- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета;	Оперативный контроль: - коллоквиум
- основы композиционных закономерностей, стиливых особенностей и конструктивной логики архитектурного сооружения;	Итоговый контроль: - дифференцированный зачет с учетом портфолио с итоговыми практическими работами за предыдущие семестры
- основы колористики и закономерности цветовой композиции.	Рубежный контроль: - проведение коллоквиума