

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор института психологии и
педагогике



/ В.С. Меренкова /

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.02 Живопись и основы цветоведения

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль): Начальное образование, Искусство (изобразительное искусство, музыка)

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: психологии и педагогики

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	2		
Семестр/триместр	4		

Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	72		
в т. ч. практическая подготовка	4		
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет с оценкой – 4 сем.		
Контроль			
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	54		

Всего часов: 144

Трудоемкость: 4 зачетные единицы.

Разработчик рабочей программы: доцент Новиков Г.А.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, обеспечивающих способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных знаний в области живописи, понимания задач творческого процесса, грамотного применения законов цветоведения и приемов работы с цветом, умения выбирать конкретные гармонические цветовые сочетания для выражения эмоциональной окраски художественного произведения.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление обучающихся с методикой работы над живописным художественным произведением, последовательностью построения реалистической формы цветом;
- развитие навыков видения и передачи разнообразного состояния натуры в зависимости от условий освещения и окружения;
- формирование навыков работы с различными живописными материалами;
- ознакомление с законами зрительного восприятия и свойствами цветов;
- формирование у студентов умений использования цвета как средства композиции;
- развитие художественного восприятия и способностей воспроизведения различных цветов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-1	Знать: <ul style="list-style-type: none">- основы частных методик обучения по дисциплинам начальной школы;- характеристики личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения дисциплинам начальной школы (согласно ФГОС и примерной учебной программы);- современные образовательные технологии и методические закономерности их выбора;- методы контроля, оценивания и коррекции результатов обучения дисциплинам начальной школы	Знает: <ul style="list-style-type: none">- основы методики работы с цветом;- характеристики личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения основам живописного изображения в начальной школе (согласно ФГОС и примерной учебной программы);- современные образовательные технологии в области изобразительного искусства и методические закономерности их выбора;- методы контроля, оценивания и коррекции результатов обучения основам живописного изображения

		в начальной школе
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектировать рабочую программу по дисциплинам начальной школы; - проектировать и реализовывать различные формы обучения и организации внеурочной деятельности обучающихся по дисциплинам начальной школы, обеспечивающие достижение метапредметных, предметных и личностных результатов 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектировать рабочую программу по изобразительному искусству для начальной школы; - проектировать и реализовывать различные формы обучения и организации внеурочной деятельности обучающихся по изобразительному искусству в начальной школе, обеспечивающие достижение метапредметных, предметных и личностных результатов
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами обучения по дисциплинам начальной школы и методикой их выбора с учетом особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучающихся; - современными образовательными технологиями, обеспечивающими достижение метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся; - методами контроля, оценки и коррекции результатов обучения по дисциплинам начальной школы 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами обучения основам живописного изображения в начальной школе и методикой их выбора с учетом особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучающихся; - современными образовательными технологиями в области изобразительного искусства, обеспечивающими достижение метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся; - методами контроля, оценки и коррекции результатов обучения основам живописной грамоты в начальной школе
ПКС-2	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования по дисциплинам начальной школы; - структуру, состав и дидактические единицы содержания школьных предметов по дисциплинам начальной школы 	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования по изобразительному искусству для начальной школы; - структуру, состав и дидактические единицы содержания предмета «Изобразительное искусство» для начальной школы
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения дисциплинам начальной школы в соответствии с дидактическими целями, возрастными особенностями обучающихся и требованиями ФГОС общего 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения основам живописной грамоты в начальной школе в соответствии с дидактическими целями, возрастными особенностями

	образования	обучающихся и требованиями ФГОС общего образования
	Владеть: - предметным содержанием дисциплин начальной школы; - умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения дисциплинам начальной школы	Владеет: - предметным содержанием дисциплины «Изобразительное искусство» для начальной школы; - умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения основам изобразительной грамоты в начальной школе.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1.	Раздел 1. «Основы цветоведения и колористики»	18	4	6		8
2.	Тема 1. «Цветоведение как наука. История изучения цвета. Трехкомпонентная теория цвета. Функции цвета»	4	2			2
3.	Тема 2. «Ахроматические цвета. Трехтоновые ахроматические композиции»	4		2		2
4.	Тема 3. «Хроматические цвета. Основные характеристики цвета»	4	2			2
5.	Тема 4. «Цветовой круг. Разбеленные и теновые ряды»	6		4		2
6.	Раздел 2. «Цвет как средство композиции»	20	4	6		10
7.	Тема 5. «Цвет как средство композиции. Контраст цветов. Тень, цвет, рефлекс»	4	2			2
8.	Тема 6. «Однотонные гармонические сочетания»	4		2		2
9.	Тема 7. «Гармонизация цветовых сочетаний. Теория гармонических сочетаний цветов»	4	2			2
10.	Тема 8. «Гармонические	8		4		4

	сочетания родственных, родственно-контрастных и контрастно-дополнительных цветов»					
11.	Раздел 3. «Основы живописной грамоты»	44	8	18		18
12.	Тема 9. «Материалы и инструменты для живописи, их свойства. Виды смешения цветов»	4	2			2
13.	Тема 10. «Выполнение упражнений по освоению технических приемов живописи акварельными и гуашевыми красками»	4		2		2
14.	Тема 11. «Цветовые и тоновые отношения в живописном изображении»	4	2			2
15.	Тема 12. «Этюд постановки из двух трех различных по светлоте предметов в технике «гризайль»»	6		4		2
16.	Тема 13. «Виды и жанры живописи»	4	2			2
17.	Тема 14. «Этюд натюрморта из предметов быта»	8		6		2
18.	Тема 15. «Понятие колорита. Передача фактуры в живописном изображении»	4	2			2
19.	Тема 16. «Натюрморт из предметов различной фактуры»	10		6		4
20.	Раздел 4. «Портрет и фигура человека в живописи»	62	2	42		18
21.	Тема 17. «Живопись головы и фигуры человека»	4	2			2
22.	Тема 18. «Натюрморт с античной гипсовой головой»	10		8		2
23.	Тема 19. «Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой в технике «гризайль»»	8		6		2
24.	Тема 20. «Поколенный портрет»	12		8		4
25.	Тема 21. «Этюд стоящей обнаженной женской фигуры»	14		10		4
26.	Тема 22. «Этюд сидящей фигуры в интерьере»	14		10		4
27.	<i>Зачет с оценкой</i>					
28.	<i>Итого за 4 семестр</i>	<i>144</i>	<i>18</i>	<i>72</i>		<i>54</i>

29.	в т.ч. практическая подготовка		2	2		
30.	ИТОГО:	144	18	72		54

Очно-заочная форма обучения не реализуется

Заочная форма обучения не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы (в тестовой форме и творческого задания), реферата.

Типовой вариант контрольной работы

Разделы 1-2

Тестовая форма:

A1. Основы современной науки о цвете заложены:

- а) И. Ньютоном;
- б) Р. Манселлом;
- в) М.В. Ломоносовым.

A2. Ученый, написавший в XVIII в. труд дидактической направленности «Учение о цвете», посвященный психологии цветовосприятия:

- а) Г. Гельмгольц;
- б) И. Иттен;
- в) И. Гете.

A3. Ахроматическую композицию возможно построить на сочетаниях следующих цветов:

- а) черный, белый и все тоновые градации серого цвета;
- б) синий, зеленый, голубой;
- в) красный, коричневый, желтый.

A4. «Неразложимые» цвета, которые нельзя получить путем смешения пигментов:

- а) красный, синий, фиолетовый;
- б) желтый, оранжевый, коричневый;
- в) красный, синий, желтый.

A5. В оранжевом и зеленом оттенках присутствует:

- а) белый цвет;
- б) желтый цвет;
- в) серый цвет.

A6. Для фиолетового цвета дополнительным является:

- а) черный цвет;
- б) желтый цвет;
- в) синий цвет.

A7. Основные закономерности восприятия цвета:

- а) освещение, адаптация, яркость и индукция;
- б) рефракция, аккомодация, реструктуризация;
- в) персонификация, идентификация, аутентичность.

A8. Закономерность цветовосприятия, при которой цвет как бы меняется при воздействии другого цвета это:

- а) редукция;
- б) цветовая интерференция;
- в) цветовая индукция.

A9. Основные (собственные) качества цвета:

- а) цветовой тон, светлота, насыщенность;
- б) теплостудность, тональность, гармоничность;
- в) полихромия, активность, эстетичность.

A10. Характеристики световых волн:

- а) скорость рефракции, скорость индикации, длина интерференции;
- б) длина волны, скорость пульсации, скорость индикации;
- в) длина волны, скорость распространения, частота.

Творческое задание

1. Выполнение трехтоновых ахроматических композиций разного светлотного диапазона.
2. Выполнение монохроматических композиций, построенных на статическом или динамическом контрасте.
3. Выполнение композиций, построенных на гармоническом сочетании родственных цветов.
4. Выполнение композиций, построенных на гармоническом сочетании родственно-контрастных цветов.
5. Выполнение композиций, построенных на сочетании контрастно-дополнительных цветов.

Разделы 3-4

Традиционная форма:

1. Роль поисковых эскизных вариантов при разработке живописного изображения.
2. Основные этапы создания живописного изображения натюрморта.
3. В чем состоит метод работы отношениями в живописи.
4. Последовательность выполнения живописного изображения портрета.

Тестовая форма:

1. На какой поверхности изображается «Монументальная живопись»

- а) стены зданий;

- б) холст;
- в) картон;
- г) бумага.

2. Автор картины «Последний день Помпеи»

- а) Суриков В.И.;
- б) Брюллов К.П.;
- в) Крамской И.Н.;
- г) Шишкин И.И.

3. Батальный жанр – это:

- а) жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни;
- б) жанр изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и деятелям, социально значимым явлениям в истории общества;
- в) жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа;
- г) изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.

4. Автор иконы «Троица»:

- а) Грек Ф.;
- б) Васнецов В.М.;
- в) Рублев А.;
- г) Врубель М.А.

5. Декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

- а) витраж;
- б) батик;
- в) мозаика;
- г) гобелен.

6. Какой цвет получается при смешивании красного и желтого цветов:

- а) синий;
- б) оранжевый;
- в) фиолетовый;
- г) зеленый.

7. Жанр изобразительного искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов:

- а) мифологический;
- б) батальный;
- в) бытовой;
- г) анималистический.

8. Материалы, которые не используют в живописи:

- а) уголь;
- б) темпера;
- в) гуашь;

г) акварель.

9. Живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей:

- а) графика;
- б) скульптура;
- в) фреска;
- г) пейзаж.

10. Жанр изобразительного искусства, посвящённый повседневной, частной и общественной жизни, обычно современной художнику:

- а) батальный;
- б) бытовой;
- в) мифологический;
- г) исторический.

11. Темы в живописи, относящиеся к «Библейскому жанру»:

- а) охотники;
- б) райский сад; Адам и Ева;
- в) всемирный потоп;
- г) война.

12. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого является цвет:

- а) графика;
- б) живопись;
- в) скульптура;
- г) ДПИ.

13. Художник, изображающий преимущественно лица людей:

- а) пейзажист;
- б) маринист;
- в) портретист;
- г) анималист.

14. Какой из перечисленных видов искусства НЕ относится к изобразительным:

- а) скульптура;
- б) музыка;
- в) живопись;
- г) графика.

15. Автор картины «Боярыня Морозова»:

- а) Серов В.А.;
- б) Суриков В.И.;
- в) Ван Гог В.;
- г) Перов В.Г.

16. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи:

- а) рисунок;

- б) набросок;
- в) колорит;
- г) эскиз.

17. К представителям какого стилистического направления относится художник Эдвард Мунк:

- а) фовизм;
- б) экспрессионизм;
- в) кубизм;
- г) реализм.

18. Суть цветовых отношений в живописи заключена:

- а) во влиянии цветов друг на друга;
- б) в сравнении объемных характеристик;
- в) в передаче перспективных изменений;
- г) в передаче светотени.

19. Основатель Третьяковской галереи:

- а) Левитан И.И.;
- б) Васнецов В.М.;
- в) Шишкин И.И.;
- г) Третьяков П.М.

20. «Слепить» форму предмета цветом, значит:

- а) передать локальный цвет формы;
- б) четко обозначить силуэт формы;
- в) выразить цветом объем предмета;
- г) определить колорит натурной постановки.

Творческое задание

1. Выполнение живописного изображения натюрморта из предметов, близких по цвету.
2. Этюд натюрморта из разнофактурных предметов.
3. Живописное изображение натюрморта на фоне орнаментальных тканей.

Примерная тематика рефератов

1. Теория движения цвета в пространстве В.В. Кандинского.
2. Цветовое тело и цветовой шар.
3. Цветовая система М.В. Матюшина.
4. Роль цвета в организации живописного изображения.
5. Основные и дополнительные свойства цвета.
6. Свойства и качественные характеристики современных живописных материалов.
7. Роль колорита в живописи и его эмоциональное воздействие на зрителя.
8. Теория гармонического сочетания цветов В. Козлова.
9. Последовательность создания живописного изображения с натуры.
10. Специфика работы над живописным портретом с натуры.
11. Поиск новаторских форм и средств в живописи.

12. Современные формы существования искусства живописи.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с оценкой с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету с оценкой.

Вопросы к зачету с оценкой (4 семестр, очная форма обучения)

1. Живопись как учебная дисциплина. Виды живописи.
2. Живописные жанры.
3. Живописные материалы и их технические возможности.
4. Спектральная природа цвета.
5. Свойства цвета и их характеристика.
6. Контраст и нюанс в живописи.
7. Характеристика ахроматических и хроматических цветов.
8. Основные, составные и дополнительные цвета.
9. Понятие локального цвета. Его изменения в зависимости от объема предмета и степени освещенности.
10. Закономерности построения объемной формы предмета цветом.
11. Влияние цветовых рефлексов на окраску изображаемых предметов.
12. Роль тона в живописи, техника «гризайль».
13. Цветовые и тоновые отношения в живописи. Передача общего тонально-цветового состояния натуры.
14. Теплохолодность и ее применение в живописи.
15. Пространственное восприятие цвета. Воздушная и световая перспектива.
16. Гармония цвета, цветовая гамма, колорит.
17. Колорит и его эмоциональное воздействие на зрителя.
18. Виды смещения красок, их использование в живописи.
19. Технические приемы акварельной живописи.
20. Технические приемы живописи гуашью.
21. Организации натурных постановок.
22. Значение эскизов и этюдов, их роль в работе над учебной постановкой.
23. Живопись с натуры. Последовательность работы.
24. Особенности ведения живописной работы в условиях пленэра.
25. Последовательность выполнения живописного этюда натюрморта.
26. Последовательность ведения работы над живописным этюдом фигуры человека.
27. Взаимодействие света и тени в письме с натуры и условность понятия «теплохолодность».
28. Роль рисунка в живописи.
29. Роль теории цвета в искусстве.
30. Цветовой круг и его структура.
31. Символическое восприятие цвета. Историческое, национальное, общественные и возрастные функции цвета.

32. Полихромия, гармония и колоризм в искусстве.
33. Свет и цвет, их взаимодействие.
34. Ассоциации – основа психологического воздействия цвета.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649> (дата обращения: 19.11.2021). – ISBN 978-5-8154-0358-1. – Текст : электронный.
2. Ломов, С.П. Цветоведение: / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – Москва : Владос, 2018. – 153 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038> (дата обращения: 19.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907101-27-2. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Кузнецов, Н.Г. Живопись : учебное пособие : [14+] / Н.Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528> (дата обращения: 19.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-26-4. – Текст : электронный.
2. Селицкий, А.Л. Цветоведение : учебное пособие / А.Л. Селицкий. – Минск : РИПО, 2019. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600115> (дата обращения: 01.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-977-9. – Текст : электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	https://infourok.ru/	Инфоурок: образовательный интернет-проект России. Включает: конспекты уроков, презентации, тесты, видеуроки и другие материалы по предметам школьной программы.	Свободный доступ
2.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает	Свободный доступ

		ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	
3.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам и сервисам для всех уровней и ступеней образования.	Свободный доступ
4.	https://www.gumer.info/	Библиотека Гумер: предоставляет свободный доступ к 5000 книг и статей по гуманитарным наукам	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ
5.	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Практические занятия проводятся в специализированных мастерских, оснащенных оборудованием (мольберты, софиты, предметные столы) и натурным фондом (гипсовые модели, муляжи, драпировки, предметы быта).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.