

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
(ГБОУ АО ВО «АГАСУ»)
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ АГАСУ

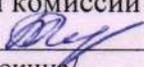
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 Рисунок и живопись

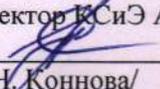
по специальности

среднего профессионального образования

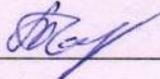
07.02.01 Архитектура

ОДОБРЕНО
предметно-цикловой
комиссией
№ 3
Протокол № 12
от «25» апреля 2024г.
Председатель предметно-
цикловой комиссии

/ Т.Я. Сорокина

РЕКОМЕНДОВАНО
Методическим советом
КСиЭ АГАСУ
Протокол №12
от «25» апреля 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор КСиЭ АГАСУ

/С.Н. Коннова/
«25» апреля 2024 г.

Составитель (и):

 /Т.Я. Сорокина/

Рабочая программа разработана
на основе ФГОС СОО/ФГОС СПО специальности 07.02.01 Архитектура
(код и наименование специальности)

Согласовано:

Методист КСиЭ АГАСУ

 / О.В. Моргун/

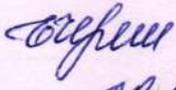
Заведующий библиотекой

 /Л.С. Гаврилова/

Заместитель директора по ПР

 /Н.Р. Новикова/

Заместитель директора по УР

 /Е.О. Черемных/

Специалист УМО СПО

 /М.Д. Подольская/

Рецензент

Директор ООО «АСНРПМ «Реставраторъ» /Н.И. Жалилов/

Принято УМО СПО:
Начальник УМО СПО

 /А.П. Гельван/

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.....	4
2. Структура и содержание учебной дисциплины	7
3. Условия реализации учебной дисциплины	14
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.....	18

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Рисунок и живопись

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок и живопись» является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01. «Архитектура».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять этапы решения задач;
- взаимодействует с коллегами и преподавателем в ходе работы над рисунком;
- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с учетом перспективных сокращений;
- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов и правильно располагать их на листе определенного формата;
- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приемами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- методы самоанализа и коррекции своей деятельности на основании достигнутых результатов;
- 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.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 07.02.01. Рисунок и живопись и овладению общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
в том числе:	
лабораторные занятия (не предусмотрены)	-
практические занятия	62
контрольная работа - не предусмотрена	-
курсовая работа (проект) - не предусмотрена	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18
Промежуточная аттестация в форме экзамена.	6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Рисунок и живопись»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Геометрические структуры		18 (2/10/6)	
Тема 1.1 Изучение основ наблюдательной перспективы	Содержание учебного материала	8	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.	1	
	1 Общие сведения о построении линейной перспективы в изобразительном искусстве		
	2 Линия, как средство передачи пространства, линейные построения		
	3 Перспективное изображение геометрических тел		
	Лабораторные работы не предусмотрены	-	
	Практические занятия	5	
ПР 1. Натюрморт, составленный из геометрических тел на плоском фоне спокойных тонов: Основы комбинаторика геометрических тел. Соединение плоских и круглых поверхностей, врезка.			
Контрольные работы не предусмотрены	-		
Самостоятельная работа обучающихся.	2		
Проработка учебной и специальной литературы по теме №1. Зарисовать геометрические тела со «сквозной» прорисовкой конструкции. Построить квадрат и круг в перспективе (в положение выше и ниже горизонта)			
Тема 1.2 Изображение	Содержание учебного материала	10	

сложных форм	<p>Развитие объемно-пространственного мышления на основе изображения отдельных предметов сложной формы и групп из них.</p> <p>Задачи, композиционного размещения рисунка в заданной плоскости листа. Анализ Пластических основ конструкции сложной форм предмета как сочетание, простейших геометрических форм.</p> <p>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.</p> <p>Влияние цвета и фактуры предмета на светотеневые отношения. Простейшее тоновое деление пространства. Взаимовлияние предметов и фона.</p> <p>1 Конструктивное построение предметов быта 2 Светотеневое решение, передача объема</p>	1	2
	Лабораторные работы не предусмотрены	-	
	Практические занятия	5	
	ПР 3. Натюрморт, составленный из предметов домашнего обихода и труда с драпировкой		
	Контрольные работы не предусмотрены	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	4	
	Проработка учебной и специальной литературы по теме №1.2. Выполнить наброски предметов быта различной величины. Передать форму куба, цилиндра, шара средствами светотени.		
	Раздел II Основы колористики и цветовой композиции.	26 (4/18/4)	
Тема 2. 1.	Содержание учебного материала	6	

Знакомство с техникой живописного письма акварельными красками	Выработка практических навыков работы акварельными красками. Возможности живописной палитры. Структура красочного слоя: Техника живописного письма «лессировками» и «по сырому». Локальный и обусловленный цвет. Различия цвета по цветовому оттенку, насыщенности и светлоте. 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. 1. Живописный натюрморт 2. Техника живописного письма. Живопись «по сырому», «лессировка»	1	2
	Лабораторные работы не предусмотрены	-	
	Практические занятия	5	
	ПР 4 Живопись натюрморта, составленного из 2-3 предметов с драпировкой. Техника живописного письма «лессировками» и по «сырому».		
	Контрольные работы не предусмотрены	-	
	Самостоятельная работа обучающихся.- не предусмотрена		
Тема 2.2. Развитие колористического мышления.	Содержание учебного материала	10	
	Цветовой спектр. Живописность отношений ведущих цветов природы на основе холодной и теплой гаммы. Поиск дополнительных цветов. Закономерности изменений состояния, освещённости локального и обусловленного цвета. Взаимное влияние цветов. Световоздушная среда. Нюансные и контрастные цветовые отношения. Гармоничные сочетания цветов. Согласованность цветовых оттенков. Аккорд — как основной тип гармонизации цветовых отношений. 1. Теплые и холодные, звонкие и глухие цвета. 2 Живописный натюрморт на сближенные отношения	2	2
	Лабораторные работы не предусмотрены	-	
	Практические занятия	6	
	ПР 5 Живопись натюрморта, составленного из 2-3 предметов с драпировкой в холодном колорите		
	ПР 6 Живопись натюрморта, составленного из 2-3 предметов с драпировкой в теплом колорите		
	Самостоятельная работа обучающихся	2	

	Проработка учебной и специальной литературы по теме №2.2. Выполнить упражнение по технике акварельной живописи: 1) ровная заливка тремя основными цветами; 2) цветовой круг; 3) контрастные и дополнительные цвета; 4) растяжка цвета от теплого к холодному.		
Тема 2.3. Изучение традиций композиционной работы с цветом.	Содержание учебного материала	10	
	Особенности работы с гуашью и темперой. Оптические системы тональности (светлотная и световая).	1	2
	Типы колористических композиций. Основные приемы и средства для их исполнения. Подчинение изобразительных средств выражения образных задач. Понятия о некоторых приемах, ведущих к обобщению зрительного образа, его монументализации. Методы материализации образной цветовой идеи в живописи и архитектуре.		2
	Традиции композиционной работы с цветом через анализ классики и опыта своей практической работы.		
	1 Коллористика. Контрастность.		
	2 Особенности передачи материала, фактуры, объема изображаемых предметов.		
	3 Плановость в изображении пространства		
Лабораторные работы не предусмотрены	-		
Практические занятия	7		
ПР 7 Живопись натюрморта из предметов с контрастной цветовой окраской			
ПР 8 Живопись натюрморта, составленного из предметов с различными фактурными особенностями поверхностей, с четко выраженными пространственными планами			
Контрольные работы не предусмотрены	-		

	Самостоятельная работа обучающихся	2	
	Проработка учебной и специальной литературы по теме №2.3. Выполнить набросок с группы предметов быта в технике гризайль и цвете акварелью.		
Раздел III. Архитектурные детали		16 (2/10/4)	
Тема 3.1.. Рельефная архитектурная орнаментика	Содержание учебного материала	8	
	Логичность, появления архитектурной детали, её целесообразность в конструкции и художественно-пластическое выражение. Ритмы архитектурной орнаментики и их пропорций 1 Принципы конструктивного построения.	1	2

	2 Сквозная прорисовка.		2
	3 Свето- теневое решение предметов из гипса		2
	Лабораторные работы не предусмотрены	-	
	Практические занятия	5	
	ПР 9. Выполнение рисунка гипсового орнамента сложной формы. Для выполнения работы провести анализ видимой формы орнамента. Пропорции большой формы и её деталей. Линейно-конструктивный рисунок с последующим введением тона.		
	Контрольные работы не предусмотрены	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
	Проработка учебной и специальной литературы по теме №3.1 Проследить принцип конструктивного рисунка на основе архитектурной детали. Выполнить линейно-конструктивный рисунок архитектурной детали типа балясины или вазона.		
	Содержание учебного материала	8	
Тема 3.2. Основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей конструктивной логики архитектурного сооружения	1 Перспективное построение с соблюдением пропорций	1	2
	2 Конструктивное построение с сквозной прорисовкой		2
	3 Светотеневое решение, передача фактуры материала		2
	Лабораторные работы не предусмотрены	-	
	Практические занятия	5	
	ПР 10 Рисунок капители дорического ордера		
	Контрольные работы не предусмотрены	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
	Проработка учебной и специальной литературы по теме №3.2. Выявить сложную форму изображаемого предмета с помощью линейно-конструктивного построения с минимальной тоновой проработкой.		

Раздел IV. Изображение человека.		30 (2/24/4)	
Тема 4.1. Голова человека	Содержание учебного материала	2	
	Анализ пропорций головы человека и ее анатомических основ. Структурный стержень строения объемной головы. Связь внутренней костной конструкции и внешней мышечной системы в пластике головы человека. Работа мимических мышц. Построение рисунка головы по опорным пунктам и характерным направляющим линиям. Использование в построении сечений по основным плоскостям.		2
	1 Грамотное расположение в листе.		2
	2 Построение с соблюдением пропорций		2
	3 Светотеневое решение		2
	Лабораторные работы не предусмотрены	-	
	Практические занятия	24	
	ПР 11 Рисунки черепа человека в основных положениях – фас, профиль, трехчетвертной	4	
	ПР 12 Рисунки гипсовых слепков деталей головы. Выполнение рисунков носа, глаза, губ (на одном листе).	4	
	ПР 13 Рисунок гипсовой анатомической головы (рубленной)	5	
	ПР 14 Рисунок античного гипсового слепка головы	5	
	ПР 15 Рисунок античного гипсового слепка головы	6	
	Контрольные работы не предусмотрены	-	
Самостоятельная работа обучающихся	4		
Выполнить наброски с головы человека в фас, профиль, трехчетвертном повороте (живая натура).			
Форма промежуточной аттестации- экзамен (6 ч)			

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Рисунка и живописи.

Оборудование учебного кабинета:

Корпус 9, литер Б, кабинет № 601 рисунка и живописи для проведения практических, лабораторных и лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, - мольберты и чертежные доски по количеству обучающихся,

$$S = 77,8 \text{ м}^2$$

16 посадочных мест;

комплект учебной мебели;

Корпус 8 кабинет №418 рисунка и живописи для проведения практических, лабораторных и лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, - мольберты и чертежные доски по количеству обучающихся,

$$S = 62 \text{ м}^2$$

16 посадочных мест;

комплект учебной мебели;

комплект учебно-наглядных пособий и презентационных материалов;

- комплект гипсовых многогранников, гипсовых тел вращения
- ваза (гипс), орнамент (гипс), акантовый лист (гипс), розетки простые (гипс), розетки сложные (гипс),
- предметы быта, инструменты;
- комплект муляжей овощей и фруктов;
- драпировки холодного и теплого колоритов;
- муляжи предметов холодного и теплого колоритов;
- капители: дорическая, ионическая, коринфская (гипс);
- нос (гипс), глаз (гипс), губы (гипс), ухо (гипс);

- череп человека(гипс), голова обрубовочная (гипс), голова Диадумена (гипс), голова Сократа (гипс), голова Афродиты Книдской (гипс), голова Дорифора (гипс), голова Антиноя (гипс).
- слепки верхних конечностей (руки), слепки нижних конечностей (стопа);
- комплект учебно-методических материалов;

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанного в рабочей программе в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1. Основные источники:

1. Ли Николай Геннадьевич. Рисунок. Основы учебного академического рисунка | Издательство Эксмо. Год выпуска 2024.
2. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. - М. : Эксмо , 2013 г. – 324 с.
3. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне. Курс лекций. Рац А.П. –М.: МГСУ; 2014, -128с.

4. 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>

Дополнительные источники:

1. Готтфрид Баммес. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. – М.: Просвещение, 2012, - 311с.

Интернет-ресурсы:

1. Наброски и учебный рисунок/Academic Drawings. [Электронный ресурс] : - URL: 4-art.org/products-virtuemart-c

2. . Учебный рисунок. [Электронный ресурс] URL: lubluknigi.ru/catalog/view/1714

3. В. А. Могилевцев. Основы рисунка. [Электронный ресурс] : - URL: book.59i.ru/index.php?Product/D=511

4. Рисунки карандашом и тушью. [Электронный ресурс] : - URL: <http://art-club.su/content/view/789/>

5. Зорин Л. Н. Рисунок : учебник / Л. Н. Зорин. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-1477-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50693> (дата обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Поморов С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров : учебное пособие / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадулин. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-1766-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/64348> (дата обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

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

<i>Результаты обучения¹</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Методы оценки</i>
Знания:		
методов самоанализа и коррекции своей деятельности на основании достигнутых результатов; 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	выбирает соответствующие способы передачи в рисунке и живописи пластики формы предметов; аргументирует последовательность выполнения; демонстрирует знания композиционных закономерностей.	тестирование, устный опрос, экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины
Умения:		
определять этапы решения задач; взаимодействует с коллегами и преподавателем в ходе работы над рисунком; изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с учетом перспективных сокращений; определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов и правильно располагать их на листе определенного формата; пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приемами.	рационально компоует рисунок на листе, определяет пропорции; формирует композицию рисунка; пользуется различными материалами (акварель, гуашь, карандаш и т.д.); владеет различными способами передачи фактуры материалов; передает световое изображение (тень, пятно...)	экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе выполнения практических работ и индивидуальных заданий
Итоговый контроль.	В форме экзамена	

¹ В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.