

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»

РЕКОМЕНДОВАНО
Советом филиала,
протокол № 1
от 19.01.2024

УТВЕРЖДАЮ
Директор ХИЛМЖ ВШНИ
_____ И.М. Семенов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Холуй
2024

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Разработчик:

М.О. Ломакин, член Союза художников РФ, к.п.н., ст. доцент кафедры Рисунка и живописи

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ: в блоке ОП (ПОО.01).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: овладение основами изобразительного языка рисунка и живописи, получение обучающимся базового объема знаний и навыков в работе с натуры.

Создание средствами рисунка и живописи с использованием различных техник учебных заданий и композиций различной степени сложности.

- Формирование базового объема знаний и компетенций.
 - Приобретение умений и навыков методического ведения работы.
 - Овладение методами реалистического изображения.
 - Развитие творческого подхода при решении учебных задач.
- использовать основные изобразительные материалы и техники;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать основные изобразительные материалы и техники;

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка и живописи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и живописного изображения геометрических тел, предметов быта.

а) общекультурными (ОК)

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 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)	42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	40
в том числе:	
практические занятия	40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	-
аудиторная: дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя	
<i>Итоговая аттестация в форме Экзаменационный просмотр</i>	2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Содержание программы учебной дисциплины разработано с учетом возможности его реализации в частичном объеме посредством применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Дистанционной организации самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.	Объем часов
	Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Основы рисунка и живописи»	4
Введение в дисциплину	<p>Практические занятия Рисунок как учебный предмет. Содержание дисциплины. Виды рисунка: рисунок с натуры, рисунок по памяти, рисунок по воображению. Рисунок творческий и учебный. Учебный рисунок с натуры: студии (длительный или академический) и зарисовки (краткосрочный). Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности. Бумага: ватман или полуватман, формат А2, А3. Карандаш: Н, НВ, длинный остро заточенный. Мягкие рисовальные материалы: уголь, сангина, сепия, соус. Практическое изучение основных понятий рисунка. Способы работы карандашом: штрих. Виды штриха: перекрестная штриховка, вертикальная и горизонтальная, диагональная штриховка, сплошная штриховка – тушёвка. Основные понятия графической техники – линия, штрих, точка пятно Линейная и наглядная перспектива, угол зрения, изобразительная плоскость, линия горизонта, точки схода, предметная плоскость. Свет. Тень. Тональные градации. Изменение тона в зависимости от освещения. Этапы создания изображаемых объектов: Анализ изображаемого объекта. Эскиз с тональным разбором. Компоновка в листе. Основные пропорции. Линейно-конструктивное построение. Светотеневой разбор изображенного объекта. Уточнение пропорций. Тональная лепка формы. Уточнение конструктивных особенностей, приведение рисунка к тональному единству. Акцентирование характера изображенного объекта.</p>	2
1.Изображение простых геометрических тел.	<p>Практические занятия Задание № 1. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел. Формат А2, горизонтальный, материал – карандаш. Линейно – конструктивный рисунок с последующей светотональной моделировкой. Обобщение и приведение к тональному единству. Уточнение характера формы и конструкции геометрических тел.</p>	20
	<p>Самостоятельная работа обучающихся 1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины (изучение особенностей</p>	2

	передачи изображаемых объектов средствами рисунка).	
2. Живописное изображение объектов предметной среды. Предметы быта.	<p>Задание 1. Гризайль предметов быта. Формат: ½ листа ватмана. Материал: бумага, акварель. В качестве натуры выбираются простые по форме и локальные по окраске предметы быта: кувшин, крынка, горшок и т.п., размещенные на светлом фоне. Этюды выполняются с натуры черной или коричневой акварелью способом отмывки или а-ля «прима». На одном формате выполняется несколько изображений. Перед работой делаются быстрые кратковременные наброски (эскизы) карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне. Задачи: изучение распределение светотени, приобретение навыков лепки формы предмета и определение навыков тональных отношений.</p> <p>Задание 2. Живописный этюд предметов быта. Формат: ½ листа ватмана. Материал: бумага, акварель. В качестве натуры выбираются простые по форме, разнообразные по фактуре и материалам предметы быта (сосуды, бутылки и т.д.). Живописное изображение выполняется на нейтральном фоне. На одном листе komponуется несколько предметов (2-4 предмета). Перед работой делаются быстрые кратковременные наброски (эскизы) карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне. Задачи: приобретение навыков лепки формы предметов цветов. Изображение разнообразных фактур предметов.</p>	14
Всего:		42

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы подготовки специалистов перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- мастерская по рисунку №507 для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы;
- мольберты, подиумы, софиты, шкафы для хранения натюрмортного фонда, гипсовые слепки античных статуй, чучела птиц и животных, табуретки, столы, стулья;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» и электронной базой ВШНИ - ВЭБР.

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

а) Основная литература:

1. Ермолаева, М.А. Рисунок: учебное пособие аудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, специальность "Декоративно-прикладное искусство" / М.А. Ермолаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. - 91 с.

б) Дополнительная литература:

2. Основы учебного академического рисунка: Учебник для вузов / Ли Наколай Геннадьевич; Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2006.
3. Голова человека. Основы учебного академического рисунка: Учебное издание / Ли Николай Геннадьевич ; Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2009.
4. Беляева С., Розанов Е. Спецрисунок и художественная графика. М: Академия, 2006.
5. Беляева С. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. М: Академия, 2006.
6. Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов. М: Гуманитарный ИЦ ВЛАДОС, 2004.
7. Рисунок и живопись: Учебное пособие. -4-е изд. стереотип / Кирцер Юзеф Михайлович ; Ю.М.Кирцер. - М: Высшая школа, 2001
8. Пармон Ф., Кондратенко Т. Рисунок и графика костюма. М: Архитектор С, 2005.
9. Рисунок и графика костюма: Учебник для вузов / Пармон Федор Максимович; Ф.М. Пармон, Т.П.Кондратенко. - М: Легпромиздат, 1987
10. Композиция костюма: Учебник для вузов / Ф. М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1997
11. Рабинович М. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах. М: Изобразительное искусство, 1978.
12. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц, и ее применение в рисунке.: Учебник для худож. училищ. 2- изд. перераб. и доп. / Рабинович Михаил Цезаревич ; М.Ц.Рабинович. – М.: Высшая школа, 1978
13. Ростовцев Н. Академический рисунок: Курс лекций. М: Просвещение, 1973.
14. Рисование головы человека: Учебное пособие / Ростовцев Николай Николаевич; Н.Н. Ростовцев. – М.: Изобраз. искусство, 1989.
15. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учеб. пособие для вузов / Ростовцев Николай Николаевич; Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1974
- Учебный рисунок в академии художеств. М: Изобразительное искусство, 1990.

Интернет-ресурсы

<http://www.louvre.fr/> - официальный сайт музея Лувр, Париж

<http://www.artic.edu/> - официальный сайт Института искусств, Чикаго

<http://www.metmuseum.org/> - официальный сайт Музея Метрополитен, Нью-Йорк

<http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/> - официальный сайт

Музея д'Орсэ, Париж

<http://www.nationalgallery.org.uk/> - официальный сайт Национальной галереи, Лондон

<http://www.hermitagemuseum.org/> - официальный сайт Государственного Эрмитажа,

Санкт-Петербург

<http://rusmuseum.ru/> - официальный сайт Государственного Русского музея, Санкт-Петербург

<http://www.tretyakovgallery.ru/> - официальный сайт Государственной Третьяковской галереи, Москва

<http://www.arts-museum.ru/> - официальный сайт Музея изобразительных искусств им.

А.С. Пушкина, Москва

<http://smallbay.ru>

<http://classical-painting.ru>

<http://icon-art.info>

<http://dionisy.com>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	<ul style="list-style-type: none">• Аргументированное обоснование значимости роли профессии художника традиционного прикладного искусства в развитии современного социума (приведение 3-5 фактов, аргументов, подтверждающих собственную позицию).• Стремление к саморазвитию и формированию профессионального уровня в процессе изучения рисунка (работа со специальной литературой – знакомство с 3-5 дополнительными источниками по каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного материала; владение специальной терминологией)
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения Задач профессиональной деятельности	<ul style="list-style-type: none">• Использование информационно-коммуникационных технологий (средств сети Интернет) при выполнении творческих заданий по рисунку
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую	<ul style="list-style-type: none">• Быстрое и аргументированное принятие решение в нестандартных ситуациях• Поиск нестандартных решений при осуществлении профессиональной

<p>деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.</p>	<p>деятельности в области рисунка (предложение 1-3 концептуально новых решений)</p>
<p>ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Эффективная (результативная) работа в коллективе при решении поставленных творческих задач
<p>ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Работа со специальной литературой с целью повышения собственного культурного уровня (знакомство с 3-5 дополнительными источниками по каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного материала; владение специальной терминологией);