

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт
искусств имени П.И. Чайковского»

Программа учебной дисциплины
ОП.04 Живопись и цветоведение

Специальность
54.02.07 Скульптура

Присваиваемая квалификация
Художник-скульптор, преподаватель

Форма обучения
очная

Челябинск

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.07 Скульптура.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчики:

Гражданкина Ольга Николаевна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	17

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. ОП.04 Живопись и цветоведение

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.04 Живопись и цветоведение (далее – дисциплина) является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.07 Скульптура.

Данная учебная дисциплина введена из часов вариативной части ФГОС по специальности с целью расширения и углубленного овладения профессиональными компетенциями в области изобразительного искусства.

Программа учебной дисциплины реализуется с целью подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.07 Скульптура.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Программа учебной дисциплины ОП.04 Живопись и цветоведение включена в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.07 Скульптура в профессиональный учебный цикл, блок общепрофессиональных дисциплин.

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

Цель курса: формирование у студентов знаний теории и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.

Задачи:

- развить общую художественную культуру, воспитать высокий художественный вкус;
- изучить теоретические основы живописи и цветоведения;
- научить средствам образной выразительности цвета;

- научить изображать предмет во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей;
- научить разнообразным приемам и техникам живописного построения живописной работы;
- раскрыть эстетическую сущность живописной работы.

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 природы, ее художественной интерпретации средствами живописи;
- решать колористические задачи при создании живописных работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Данная дисциплина направлена на овладение следующими общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 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)	<i>216</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>144</i>
в том числе:	
практические занятия	<i>132</i>
контрольные работы	<i>12</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>72</i>
в том числе:	
- выполнение краткосрочных и длительных этюдов отдельных предметов, натюрмортов; - выполнение упражнений и таблиц по цветоведению (цветовой круг, таблицы «контраст и оттенок», «цветовая гармония»)	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Живопись и цветоведение

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)		Объем часов	Уровень освоения
Тема 1. Введение	Содержание учебного материала			
	1	Цели и задачи курса живописи. Виды живописи. Свойства, особенности и возможности живописных материалов. Основы академической живописи.	2	2
Тема 2. Основы изобразительной грамоты и цветоведения	Содержание учебного материала			
	1	Физические основы цвета. Цвет и свет. Источники света. Отражение и поглощение света физическими телами. Природа цвета.		2
	2	Цвет как средство выразительности живописи. Основные и дополнительные цвета. Свойства и качества цвета (насыщенность, светлота, цветовой тон). Локальный и воспринимаемый цвет предмета. Цветовые и тональные отношения – основа живописного решения этюда. Цветовой круг. опыты И.Ньютона. Цветовой шар Рунге. Хроматические и ахроматические цвета. Собственные и несобственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность; теплые и холодные, легкие и тяжелые, выступающие и отступающие и т.п..		
	3	Закономерности построения художественной формы цветом и особенности ее восприятия. Влияние источника освещения, окружающей среды на цвет предмета. Понятие светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов цветом. Цветовые и тональные отношения. Контраст и нюанс, тепло-холодность в живописи. Понятие «тональной шкалы». Влияние цвета на физиологию человека. Изменения цвета в зависимости от освещения, воздействия окружающей среды. Светотень и перспектива. Пространственные качества цвета. Явления «отступания», «выступания» цвета, «объединения» и «разъединения» цвета. Связь цвета с формой.		
	Практические занятия 1. Упражнение на освоение смешения цветов «Лессировочная решетка». 2. Задание на определение локального цвета предмета. 3. Этюды предметов (на светлом фоне, на контрастном фоне) 4. Этюды несложного натюрморта из двух предметом на фоне однотонной драпировки. Холодная гамма. 5. Этюды несложного натюрморта из двух предметом на фоне однотонной драпировки. Холодная		50	

	гамма. 6. Этюды несложного натюрморта из двух предметом на фоне однотонной драпировки. Теплая гамма. 7. Несложный натюрморт на контрастные цветовые отношения. 8. Натюрморт из предметов различных по материалности.		
	Контрольные работы 1. Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Теплая гамма. 2. Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Холодная гамма. 3. Натюрморт из крупных предметов быта.	20	
	Самостоятельная работа Этюды овощей и фруктов (светлое на темном, темное на светлом, теплое на холодном, холодное на теплом). Этюды простых по форме и ярких по цвету предметов. Выполнение цветового круга из трех основных цветов путем смешения до 12 цветов. Выполнение таблиц. Таблица «контраст и оттенок» (три контрастных пары). Таблица «цветовая гармония» (1 цвет, 2 контрастных цвета, 3 цвета-2 контрастных один дополнительный, 4 цвета- пара контрастных цветов, 5 цветов- пара контрастных и один дополнительный цвет).	36	
Тема 3. Методы и способы живописного и пластического изображения натюрморта. Академическая живопись. Акварель	Содержание учебного материала		
	1	Методическая последовательность работы над учебным живописным этюдом натюрморта акварелью. Задачи краткосрочного и длительного этюда. Композиционное решение натюрморта. Принципы работы цвето-тональными отношениями. Методы и способы работы акварелью (аля-прима, по-сырому, лессировки).	2
	2	Организация цветовой гармонии. Цветовой и тональный контраст. Взаимодополнительные цвета. Взаимовлияние цвета, цветовое единство, контраст и гармония. Единство теплых и холодных отношений в живописи. Понятие контраста. Цветовой и тональный контрасты. Виды контраста (по цвету, света и тени, теплых и холодных цветов, дополнительных цветов, симультанный контраст, по насыщенности, по площади цветных пятен).	
3	Взаимосвязь формы и пространства, живописно-пластического решения. Воздушная перспектива цвета и тона. Объемно-пластическое и цветовое решение формы, материальных качеств поверхности предметов. Передача пространства и живописной среды. Целостность изображения. Выявление главного, соподчинение второстепенного. Классификация цветных гармоний Б.М. Теплова, П.А. Шеврова.		

	<p>Практические занятия</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натюрморт из предметов выразительных по форме и тону (гризайль) 2. Этюды предметов, не сложных по форме при цветном освещении (желтый, синий, красный) 3. Этюд чучела птицы. Прием «аля-прима». 4. Натюрморт из предметов несложных по форме и близких по цвету (теплая гамма). 5. Постановка из предметов быта, объединенных единством тематического содержания. «Деревенский натюрморт» 6. Постановка из предметов разных по форме и размеру, на контрастном цветном фоне, в интерьере. Пространственное решение. 	56	
	<p>Контрольные работы</p> <p>Постановка из предметов разных по форме и размеру, на контрастном цветном фоне, в интерьере. Пространственное решение.</p>	16	
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>Выполнение краткосрочных этюдом в технике «гризайль».</p> <p>Выполнение краткосрочных этюдов, смешиваем три основные краски (желтая, красная, синяя).</p> <p>Выполнение краткосрочных этюдов (два предмета) на теплую и холодную гамму, контраст.</p> <p>Этюды предметов различных по материалности.</p>	36	
ВСЕГО:		216	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия мастерской живописи. Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, планшеты по количеству обучающихся, стулья, емкости для воды, подиумы для натуральных постановок, натюрмортные столы, осветительные приборы (софиты), стеллажи для хранения планшетов.

Наглядные пособия, учебно-методический материал: образцы работ, методические таблицы-разработки по отдельным заданиям, гипсовые слепки (геометрические тела, орнаменты, гипсовые маски и головы и т.п.); натюрмортный и методический фонды.

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная литература

1. Штаничева, Н. С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. – Москва : Академический Проект, 2016. – 304 с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60022>. – Дата обращения : 27.04.2017.
2. Омеляненко, Е. В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Омеляненко. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2017. – 104 с. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/92657>. – Дата обращения : 29.05.2017.

Дополнительная литература

1. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадулин. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 104 с. : ил. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/64348>. – Дата обращения : 27.04.2017.

2. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс] : методические указания / Ф. М. Щукин. – Оренбург : Оренбургский государственный университет ; ЭБС АСВ, 2013. – 35 с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/21669.html>.

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

Подписные электронные ресурсы

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

IPRbooks [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – ООО «Ай Пи Эр Медиа». – Саратов, 2010 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – <http://www.iprbookshop.ru/>

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) – ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005–2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991–2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:		
использовать основные изобразительные материалы и техники	ПК 1.2., ПК 1.7. ОК 2., ОК 4., ОК 7.	Текущий контроль: оценивание практических и самостоятельных работ контрольная работа
применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности	ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 2., ОК 3., ОК 5., ОК 7.	
осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, ее художественной интерпретации средствами живописи	ПК 1.2., ПК 1.7. ОК 2., ОК 4., ОК 5.	Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
решать колористические задачи при создании живописных работ	ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 2., ОК 7.	
Знать:		
основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека	ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7. ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 7.	
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя	ПК 1.2, ПК 1.7. ОК 3., ОК 5., ОК 4.	

Критерии оценки работ, уровня и качества подготовки студента по дисциплине

Критерии оценки включают уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине и умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач. В соответствии с ФГОС по специальности оценка качества освоения

программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

При реализации ППССЗ по специальности формой промежуточной аттестации по дисциплине ОП.04 Живопись и цветоведение является дифференцированный зачет. Зачет проводится в виде просмотра учебно-творческих работ на семестровых выставках.

Представленные на просмотр работы оцениваются по пятибалльной системе суммарно в следующем порядке:

Оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены задачи каждой постановки в соответствии с программой и курсом обучения;
- живописные работы демонстрируют владение основами рисунка и композиции (грамотное композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы);
- работы отличаются высоким уровнем профессионального мастерства (уверенное владение навыками последовательного ведения живописной работы с соблюдением технологии исполнения; умелое применение технических приемов и способов работы живописными материалами);
- программные задания семестра выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в живописных работах решаются основные задачи учебных заданий;
- живописные работы демонстрируют хороший уровень владения основами рисунка и композиции (композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы), могут допускаться небольшие неточности в построении, передаче пропорциональных отношений изображения;

- работы отличает хороший уровень профессионального мастерства (обучающийся не в полной мере владеет навыками последовательного ведения живописной работы, допускает неточности в технологии исполнения; обучающийся использует технические приемы и способы работы живописными материалами не в полной мере);
- программные задания семестра выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- живописные работы выполнены, но учебные задачи не решены;
- работы демонстрируют недостаточный уровень владения основами рисунка и композиции (встречаются грубые ошибки в композиционном размещении и построении изображения в формате, пространства, светотени, перспективы, в передаче пропорциональных отношений изображения);
- работы отличает недостаточный уровень профессионального мастерства (умения последовательного ведения работы над этюдом сформированы частично, обучающийся нарушает технологию исполнения живописной работы; неумело использует технические приемы и способы работы живописными материалами);
- программные задания семестра выполнены не в полном объеме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- учебные задачи программных заданий не решены;
- отсутствуют основы рисунка и композиции;
- работы выполнены на низком уровне профессионального мастерства (умения и навыки не сформированы);
- программные задания семестра выполнены в не полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного процесса.

Обучающиеся, поступившие на специальность 54.02.07 Скульптура, обучаются дисциплине «Живопись и цветоведение» в течение 1 и 2 семестров. Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета. В течение одного учебного года, обучающийся должен приобрести определенные умения и навыки по дисциплине, основы живописной грамоты и цветоведения. По разделу «Цветоведение» обучающиеся выполняют задания в виде ряда таблиц. Обязательным является выполнение цветового круга из трех основных цветов путем смешения до 12 цветов. Это задание позволяет освоить все основные цвета, разобрать их по теплостудности, выявить контрастные пары. Для закрепления приобретенных знаний выполняется следующее задание - выстроить гармоничные пары контрастных цветов. Рассматриваются три пары. Следующим заданием является таблица «Цветовая гармония» (1 цвет, 2 контрастных цвета, 3 цвета-2 контрастных один дополнительный, 4 цвета-пара контрастных цветов, 5 цветов- пара контрастных и один дополнительный цвет). Здесь важно дать обучающимся достаточное количество времени на его выполнение. Оно является определяющим в понятии «контраст» и «гармония». Все таблицы по цветоведению обучающиеся начинают делать в мастерской и заканчивают дома за счет часов самостоятельной работы. Во втором семестре задания по цветоведению приобретают иной вид. Обучающиеся работают над краткосрочными этюдами с цветным освещением. Применяется освещение синими, желтыми и красными лампами. Задание позволяет освоить закономерности построения художественной формы цветом, влияние источника освещения, окружающей среды на цвет предмета. Закрепляются понятия светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс, контраст и нюанс, тепло-холодность), изменения цвета в зависимости от освещения, воздействия окружающей среды.

Основными видами работы при освоении программы дисциплины является работа над краткосрочными и длительными этюдами. Предпочтение среди материалов отдается акварели. В течение семестра обучающиеся выполняют 5-6 этюдов, разной направленности и сложности. Формат А3, А2 (по усмотрению преподавателя).

Важно воспитать правильное отношение к своей работе, уважения к дисциплине «живопись», научить обучающихся профессионально работать с материалом. Можно рекомендовать обучающимся выполнять длительные этюды на натянутом планшете.

На каждую аудиторную работу дается достаточное количество часов, обучающиеся обязаны справиться с поставленной задачей. Для закрепления полученных знаний и навыков обучающийся выполняет подобный натюрморт дома.

Учебный процесс сопровождается не только промежуточными просмотрами на факультете, но и текущим контролем. Текущий контроль (аттестация) в форме просмотра учебных работ предполагает выставку работ обучающихся внутри группы. Таким образом, педагог контролирует общую успеваемость.

На промежуточной аттестации в конце семестра, которая проводится в форме просмотра учебно-творческих работ, обучающиеся представляют весь объём выполненных работ за текущий семестр: аудиторные постановки и домашние этюды. Все работы в обязательном порядке оформляются в паспорту белого цвета. Размер паспорту 5 см. по каждой стороне для крупных работ и 2 см. по каждой стороне для работ меньшего формата.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Выполнение самостоятельной работы необходимо для закрепления знаний, полученных на уроке. Основным видом самостоятельной работы по дисциплине является краткосрочный и длительный этюд. На протяжении обучения домашнее задание должно выполняться в обязательном порядке. В 1 семестре все самостоятельные работы выполняются на А5 формате, акварелью. Обучающимся необходимо научиться работать с формой, цветом, объёмом. Во 2 семестре этюды выполняются на А4 формате, акварелью. Если в первом семестре предпочтение отдавалось краткосрочным этюдам овощей и фруктов, то теперь обучающиеся изображают предметы быта. Рекомендуется использовать верхнее боковое освещение, искусственный источник освещения. Важно, передать контраст, ведется работа с большой тенью и большим светом.

На протяжении всего учебного года обучающиеся работают акварелью, однако для домашних работ допустимо использовать и другие материалы, например: гуашь, пастель, цветные карандаши.

Самостоятельные работы необходимо проверять каждую неделю в виде краткосрочных просмотров. Преподаватель комментирует каждую работу и дает рекомендации.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по учебной дисциплине
ОП.04 Живопись и цветоведение
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО**

54.02.07 Скульптура

углубленная подготовка

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчики:

Гражданкина Ольга Николаевна, преподаватель

I. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Живопись и цветоведение (далее — дисциплина) основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 54.02.07 Скульптура.

Фонд оценочных средств позволяет оценивать:

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Профессиональные и общие компетенции	Показатели оценки результата
1	2
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.	Знать: основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; Уметь: применять знания, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, ее художественной интерпретации средствами живописи; Владеть: навыками перспективного построения пространственных форм и их целостное восприятие.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.	Знать: методику работы по сбору подготовительного материала при решении профессиональных задач; Уметь: проводить анализ подготовительного материала по теме (изучение аналогов) выполнять натурные зарисовки и применять его в профессиональной деятельности; Владеть: навыками сбора, анализа и применения подготовительного материала (изучение аналогов, выполнение копии, натуральных зарисовок и этюдов) для решения профессиональных задач.

<p>ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.</p>	<p>Знать: закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия в практической профессиональной деятельности; Уметь: осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, ее художественной интерпретации средствами живописи; Владеть: способностью демонстрировать неординарное мышление и оригинальной точки зрения на явления при выполнении творческих задач.</p>
<p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p>	<p>Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; Уметь: развивать интерес к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях; Владеть: навыками самоорганизации.</p>
<p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</p>	<p>Уметь: рационально планировать и организовывать собственную деятельность; оптимально выбирать методы и способы решения профессиональных задач при выполнении живописных работ. Владеть: навыками объективной оценки своей деятельности по решению профессиональных задач.</p>
<p>ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.</p>	<p>Уметь: решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи в творческой и исполнительской деятельности.</p>
<p>ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p>	<p>Уметь: находить и использовать информацию для эффективного выполнения профессиональных задач.</p>
<p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.</p>	<p>Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии при выполнении профессиональных задач; совершенствовать навыки профессиональной деятельности.</p>
<p>ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p>	<p>Знать: методы взаимодействия с обучающимися, преподавателями в ходе обучения и практики; Уметь: работать в группе. Владеть: лидерскими качествами, навыками эффективного общения в коллективе.</p>

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Уметь: выбирать методы организации деятельности подчиненных в соответствии с целями и задачами коллективной творческой деятельности; Владеть: навыками самоанализа и коррекции результатов собственной работы.
---	---

2. Освоение умений и усвоение знаний

Освоенные умения, усвоенные знания	Показатели оценки результата
1	2
У1. Использовать основные изобразительные материалы и техники	Обоснованность применения технических приемов и способов работы живописными материалами при выполнении практических работ. Выполнение практических работ с применением различных технических приемов и способов работы живописными материалами.
У2. Применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности	Применение теоретических знаний основ реалистической живописи при выполнении практических работ.
У3. Осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, ее художественной интерпретации средствами живописи	Уверенное владение профессиональными навыками, художественными средствами живописи при выполнении практических работ.
У4. Решать колористические задачи при создании живописных работ	Уверенно определяет произведения различных видов изобразительного искусства по характерным особенностям. Различает выразительные средства живописи и применяет их в практической работе.
З1. Основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека	Умение изображать предмет, фигуру человека во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей.
З2. Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя	Знает основные свойства и визуальные возможности живописных материалов. Понимает основные закономерности организации цветовой гармонии живописной работы и использует их в практической работе.

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Учебная дисциплина	семестр	Формы промежуточной аттестации
ОП.04 Живопись и цветоведение	1, 2	Дифференцированный зачет

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины

Оценка уровня освоения умений и знаний по дисциплине ОП.04 Живопись и цветоведение включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию по итогам освоения программы дисциплины. Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения практических заданий по теме (по завершении их выполнения), в том числе внеаудиторных самостоятельных работ.

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является дифференцированный зачет, который проводится в виде просмотра учебно-творческих работ на семестровых выставках. Промежуточная аттестация обучающихся по данной дисциплине проводится по окончании каждого семестра.

К промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие все практические задания и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущей аттестации по данной дисциплине.

Перечень практических заданий, выносимых на просмотр, составлен на основе программы учебной дисциплины и охватывает все темы.

Для проведения промежуточной аттестации студентов создается комиссия из числа преподавателей отделения живописи, утверждаемая распоряжением декана по факультету. Работа студента оценивается путем голосования преподавателей, входящих в состав комиссии. Оценки выставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Оценка, полученная на просмотре по дисциплине за данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. При получении студентом неудовлетворительной оценки разрешается передача зачета по личному заявлению студента в установленные деканатом факультета сроки.

II. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

2.1. Задания для текущего контроля

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня знаний и освоения профессиональных компетенций обучающимися, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины в течение семестра.

Основные задачи текущего контроля успеваемости:

- стимулирование систематической работы обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса;
- повышение качества знаний, умений и навыков;
- обеспечение оперативного контроля за ходом, организацией и качеством учебного процесса;
- своевременное выявление отстающих студентов и оказание им содействия в изучении учебного материала.

Текущий контроль успеваемости включает:

контроль за работой обучающихся на уроке, анализ и оценка практических работ по темам программы учебной дисциплины (по завершении их выполнения), а также внеаудиторных самостоятельных работ.

Примерный перечень практических заданий текущего контроля

1 курс, 1 семестр

1. Этюды овощей и фруктов (светлое на темном, темное на светлом, теплое на холодном, холодное на теплом). Бумага, акварель. Формат А5.
2. Этюды простых по форме и ярких по цвету предметов. Бумага, акварель. Формат А5.
3. Выполнение цветового круга из трех основных цветов путем смешения до 12 цветов.
4. Выполнение таблиц. Таблица «контраст и оттенок» (три контрастных пары).

5. Таблица «цветовая гармония» (1 цвет, 2 контрастных цвета, 3 цвета-2 контрастных один дополнительный, 4 цвета- пара контрастных цветов, 5 цветов- пара контрастных и один дополнительный цвет).

1 курс, 2 семестр

1. Выполнение краткосрочных этюдом в технике «гризайль». Бумага, акварель. Формат А4.
2. Выполнение краткосрочных этюдов, смешиваем три основные краски (желтая, красная, синяя). Бумага, акварель. Формат А4.
3. Выполнение краткосрочных этюдов (два предмета) на теплую и холодную гамму, контраст. Бумага, акварель. Формат А4.
4. Этюды предметов различных по материальности. Бумага, акварель. Формат А4.

2.2. Задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в соответствии с учебным планом по специальности и программой учебной дисциплины в форме дифференцированного зачета. На просмотры представляются практические задания, выполненные в течение текущего семестра. Задания предполагают решение профессиональных задач, формирование профессиональных компетенций. Курс живописи и цветоведения направлен на всестороннее художественное развитие обучающихся, освоение теоретических знаний основ живописи и цветоведения, практическое овладение профессиональными навыками, художественными средствами. Эти задачи определены в программе, представляющей из себя последовательную цепь взаимосвязанных практических заданий. Каждому семестру обучения соответствуют свои цели и задачи, которые ясно выражены в учебной постановке.

Практические задания 1 курса 1 семестра направлены на:

- проверку готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально-значимую информацию в практической работе;

- проверку освоения умений последовательного ведения работы над учебным этюдом;
 - проверку приобретения практического опыта в изображении предметно-пространственной среды средствами живописи (лепка формы предмета цветом, передача цветовых и тональных отношений, взаимосвязь формы и пространства).
 - проверку овладения приемами и способами работы акварелью и гуашью;
- Программа предусматривает выполнение заданий по теме – натюрморт.

Примерный перечень практических заданий

1 курс, 1 семестр

1. Упражнение на освоение смешения цветов «Лессировочная решетка». Бумага, акварель. Формат А3.
2. Задание на определение локального цвета предмета. Бумага, акварель. Формат А5.
3. Этюды предметов (на светлом фоне, на контрастном фоне). Бумага, акварель. Формат А5.
4. Этюды несложного натюрморта из двух предметов на фоне однотонной драпировки. Холодная гамма. Бумага, акварель. Формат А4.
5. Этюды несложного натюрморта из двух предметов на фоне однотонной драпировки. Холодная гамма. Бумага, акварель. Формат А4.
6. Этюды несложного натюрморта из двух предметов на фоне однотонной драпировки. Теплая гамма. Бумага, акварель. Формат А4.
7. Несложный натюрморт на контрастные цветовые отношения. Бумага, акварель. Формат А3.
8. Натюрморт из предметов различных по материалности. Бумага, акварель. Формат А3.
9. Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Теплая гамма. Бумага, акварель. Формат А3.
10. Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Холодная гамма. Бумага, акварель. Формат А3.

11. Натюрморт из крупных предметов быта. Бумага, акварель. Формат А2.

Практические задания 1 курса 2 семестра направлены на:

- проверку усвоения теоретических знаний технологии и техники акварельной живописи;
- проверку освоения умений последовательного ведения натюрморта в технике акварельной живописи;
- проверку готовности применять теоретические знания при выполнении практических работ, умении использовать различные приемы письма при выполнении длительного и краткосрочного этюда в технике акварельной живописи;
- проверку освоения закономерностей построения художественной формы цветом и особенностями ее восприятия (передача цветовых и тональных отношений, взаимосвязь формы и пространства, организация цветовой гармонии, живописно-пластическое решение натюрморта).

Программа предусматривает выполнение заданий, в целом повторяющих темы I семестра, задачи при этом усложняются.

Основное задание семестра – натюрморт.

Примерный перечень практических заданий 1 курс, 2 семестр

(методы и способы живописного и пластического изображения натюрморта, академическая живопись, акварель).

1. Натюрморт из предметов выразительных по форме и тону (гризайль).
Бумага, акварель. Формат А3.
2. Этюды предметов, не сложных по форме при цветном освещении (желтый, синий, красный). Бумага, акварель. Формат А5.
3. Этюд чучела птицы. Прием «аля-прима». Бумага, акварель. Формат А3.
4. Натюрморт из предметов несложных по форме и близких по цвету (теплая гамма). Бумага, акварель. Формат А2.
5. Постановка из предметов быта, объединенных единством тематического содержания. «Деревенский натюрморт». Бумага, акварель. Формат А2.

6. Постановка из предметов разных по форме и размеру, на контрастном цветном фоне, в интерьере. Пространственное решение. Бумага, акварель. Формат А2.

III. Критерии оценки работ, уровня и качества подготовки студента по дисциплине

Оценка работ осуществляется в соответствии с программными требованиями к уровню и качеству их выполнения, задачам курса обучения. Критерии оценки включают уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине и умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Представленные на просмотр работы оцениваются по пятибалльной системе суммарно в следующем порядке:

Оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены задачи каждой постановки в соответствии с программой и курсом обучения;
- живописные работы демонстрируют владение основами рисунка и композиции (грамотное композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы);
- работы отличаются высоким уровнем профессионального мастерства (уверенное владение навыками последовательного ведения живописной работы с соблюдением технологии исполнения; умелое применение технических приемов и способов работы живописными материалами);
- программные задания семестра выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в живописных работах решаются основные задачи учебных заданий;
- живописные работы демонстрируют хороший уровень владения основами рисунка и композиции (композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы),

могут допускаться небольшие неточности в построении, передаче пропорциональных отношений изображения;

- работы отличает хороший уровень профессионального мастерства (обучающийся не в полной мере владеет навыками последовательного ведения живописной работы, допускает неточности в технологии исполнения; обучающийся использует технические приемы и способы работы живописными материалами не в полной мере);

- программные задания семестра выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- живописные работы выполнены, но учебные задачи не решены;

- работы демонстрируют недостаточный уровень владения основами рисунка и композиции (встречаются грубые ошибки в композиционном размещении и построении изображения в формате, пространства, светотени, перспективы, в передаче пропорциональных отношений изображения);

- работы отличает недостаточный уровень профессионального мастерства (умения последовательного ведения работы над этюдом сформированы частично, обучающийся нарушает технологию исполнения живописной работы; неумело использует технические приемы и способы работы живописными материалами);

- программные задания семестра выполнены не в полном объеме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- учебные задачи программных заданий не решены;

- отсутствуют основы рисунка и композиции;

- работы выполнены на низком уровне профессионального мастерства (умения и навыки не сформированы);

- программные задания семестра выполнены не в полном объеме.

Особенности реализации программы дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами;

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

- Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (междисциплинарному курсу) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

- а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
- б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

- в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.