

Министерство культуры Республики Татарстан
ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.01 Рисунок и живопись

**программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)**

Базовая подготовка профессионального образования

г. Казань, 2024г.

РАССМОТРЕНА
ПЦК общепрофессиональных и
специальных дисциплин по
специальностям и профессиям

УТВЕРЖДЕНА
Методическим советом

Протокол № 1
От «28» 08 2024 г.
Председатель
З.Б. /Тагирова З.Б./

Протокол № 4
От «29» 08 2024 г.
Председатель
Д.Н. /Яруллин Д.Н./

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов»

Разработчик: _____, преподаватель ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов»

Программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 мая 2022 г. №308, зарегистрированного в Минюсте России 25 июля 2022 г., регистрационный № 69375.

- ОПОП (основной профессиональной образовательной программы) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
- рабочей программы воспитания.

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1. ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ	ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	УЧЕБНОЙ	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	ПРОГРАММЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		15

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

ОП.01 Рисунок и живопись

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Рисунок и живопись является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

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

Цель дисциплины ОП.01 Рисунок и живопись – помочь студентам овладеть закономерностями изображения на плоскости объектов предметного мира пространственных форм, фигуры человека, научить моделированию объектов средствами академического рисунка, владеть навыками своей профессиональной деятельности, выработать у студента умение свободно и грамотно рисовать; изучить живописные свойства цвета и цветотоновых отношений предметов и явлений окружающей действительности, выявлении закономерностей цветовой гармонии и колористического единства для создания художественного образа в живописи и дизайне.

Задачи дисциплины ОП.01 Рисунок и живопись помочь студентам овладеть языком рисунка, научить выполнять конструктивный анализ постановки, правильно компоновать в листе, передавать пропорции и соотношения, способам работы различными средствами выразительности; обеспечить студентов необходимой информацией, способствующих выработке подходов и навыков к самостоятельной работе; изучение основных физических свойств цвета, решать задачи цветовой соподчиненности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академического рисунка;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы.

знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; методы ведения живописных работ;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Занятия по дисциплине способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 1.1. Изображать человека и окружающую среду визуально-графическими средствами

ПК 1.2. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять предпроектные исследования.

ПК 1.4. Использовать актуальные передовые технологии при реализации творческого замысла

ПК 1.7. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи

ПК 1.8. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной программы учебной дисциплины 498 часов, в том числе:

Объем обязательной аудиторной нагрузки 348 часов, в том числе

Теоретического обучения 8 часов;

Лабораторных и практических занятий 316 часов.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Объем образовательной программы учебной дисциплины	498
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	348
в том числе:	
Лабораторно-практические занятия	316
Теоретическое обучение	8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	38
<i>Итоговая аттестация в форме экзамена</i>	<i>12</i>

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Рисунок и живопись

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
1 семестр			
Раздел 1. Основы перспективы. Линейно-конструктивный рисунок Тема 1.1. Рисунок ландшафтного архитектора	Содержание учебного материала		
	Введение. Основы графики и композиции	2	1
	Практические занятия:		
	Упражнения на линии и штрих. Зарисовки простых геометрических тел (куб, шар, цилиндр, конус) с передачей объема светотенью.	4	2
	Композиционные наброски. Создание нескольких быстрых композиций из одних и тех же элементов (квадратов, кругов, линий) для понимания равновесия в листе.	4	2
	Тоновый разбор. Создание растяжки от самого темного к самому светлому тону с помощью карандаша и туши.	4	2
	Построение интерьера и экsterьера. Рисование угла комнаты, двора, простой площади с четким построением линий схода.	4	2
	Композиционный набросок с натуры. Быстрые (5-10 минут) зарисовки архитектурных элементов (скамейка, фонарь, беседка) с передачей объема и перспективы.	4	2
	Черчение простого плана небольшого участка с последующим построением по нему перспективного вида.	4	2
	Рисунок элементов ландшафта. Детальная прорисовка веток, листьев, шишек с натуры. Зарисовка отдельных деревьев (дуб, береза, ель), подчеркивающий их характер. Композиция из нескольких растений разной высоты и фактуры.	4	2
	Создание атмосферы: приемы изображения людей, теней, настроения (утро, вечер, ночная подсветка).	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся		
Тема 1.2.	Выполнить зарисовку натюрморта любого геометрического тела с натуры.	4	3
	Содержание учебного материала		

Рисунок геометрических тел в перспективе	Рисунок геометрических тел в перспективе	2	2
	Практические занятия:		
	Процесс построения перспективных изображений	4	2
	Обобщение сложных форм для построения их перспективных изображений	4	2
	Типичные примеры перспективных изображений неподвижных предметов	4	2
	Перспективные явления на изображениях человека и животных, движущихся в разных направлениях	4	2
	Приемы построения перспективных изображений различных предметов простыми способами	4	2
	Особенности перспективных изображений на наклонной картине	4	2
	Перспективные изображения явлений освещения	4	2
	Особенности перспективных изображений в скульптуре	4	2
	Теория перспективы и практика наблюдения перспективных явлений при рисовании с натуры	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Выполнение перспективы фигуры человека	4	3
Тема 1.3. Линейно-перспективный рисунок и линейная графика	Практические занятия:		
	Линейно-перспективный рисунок натюрморта из геометрических тел с натуры	4	2
	Построение гранных геометрических тел	4	2
	Построение тел вращения	4	2
	Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел по представлению	4	2
	Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из бытовых предметов	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Построение изображения куба и прямоугольной призмы в перспективе	4	3
		Итого	104
	2 семестр		
Раздел 2. Теория теней. Тоновая графика			
Тема 2.1. Виды освещения и теория теней	Содержание учебного материала		
	Виды освещения и теория теней. Тоновая графика	2	
	Практические занятия:		
	Светотеневой рисунок натюрморта из геометрических тел с натуры	4	
	Светотеневой рисунок натюрморта из геометрических тел по представлению	4	
	Отработка техники штриховки карандашом	4	
	Отработка техники штриховки карандашом	4	
	Светотеневой рисунок натюрморта из бытовых предметов с натуры	4	

	Светотеневой рисунок натюрморта из бытовых предметов по представлению	4	
	Ахроматическая отмывка шкал и архитектурной детали	4	
	Ахроматическая отмывка шкал и архитектурной детали	4	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Отработать техники тоновой графики	4	
Раздел 3. Живопись и цветная графика			
Тема 3.1.	Содержание учебного материала		
Основы теории цвета	Живопись и цветная графика	2	
	Практические занятия:		
	Отмывка цветового круга. Закрепление навыков послойной отмычки акварелью	4	
	Отмывка цветового круга. Закрепление навыков послойной отмычки акварелью	4	
	Натюрморт в технике «гризайль» гуашью. Передача собственной светлоты цвета и светотени на цветных предметах при работе с натуры.	4	
	Натюрморт в технике «гризайль» гуашью. Освоение навыков работы акварелью в смешанной технике.	4	
	Натюрморт в технике «гризайль» акварелью. Передача собственной светлоты цвета и светотени предметах.	4	
	Натюрморт в технике «гризайль» акварелью. Освоение навыков работы с гуашью	4	
	Натюрморт на сближенные цветовые соотношения в технике пастели. Построение композиции из сближенных цветов	4	
	Натюрморт на сближенные цветовые соотношения в технике пастели. Построение композиции из сближенных цветов	4	
	Натюрморт на контрастные цветовые соотношения акварелью. Отработка навыков построения цветовой композиции.	4	
	Натюрморт на контрастные цветовые соотношения акварелью. Отработка навыков построения цветовой композиции.	4	
	Натюрморт в тонах «земляной палитры» гуашью. Отработка навыков построения цветовой композиции	4	
	Натюрморт в тонах «земляной палитры» гуашью. Отработка навыков построения цветовой композиции	4	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Натюрморт в тонах «Спектральной палитры» гуашью. Отработка навыков построения цветовой композиции.	6	
	итого	122	

3 семестр	
Раздел 4. Изображение ландшафта средствами графики и живописи	
Тема 4.1. Изображения ландшафта, выбор материала и техники	Содержание учебного материала
	Изображения ландшафта, выбор материала и техники
	Практические занятия:
	Реалистичное изображение деревьев и кустарников средствами графики. Освоение навыков изображения деревьев
	Реалистичное изображение деревьев и кустарников средствами графики. Освоение навыков изображения деревьев
	Рисунок цветов и комнатных растений с натуры. Подготовка к созданию собственного альбома изображений комнатных растений для проектов озеленения интерьера.
	Рисунок цветов и комнатных растений с натуры. Подготовка к созданию собственного альбома изображений комнатных растений для проектов озеленения интерьера.
	Стилизованные графические изображения деревьев и кустарников для чертежей. Освоение навыков выполнения стилизованных изображений для чертежей различных типов.
	Стилизованные графические изображения деревьев и кустарников для чертежей. Освоение навыков выполнения стилизованных изображений для чертежей различных масштабов.
	Пейзажная зарисовка в технике «гризайль». Освоение навыков анализа перспективного сокращения при изображении ландшафта.
	Пейзажная зарисовка в технике «гризайль». Освоение навыков тоновых соотношений при изображении ландшафта.
	Пейзажная зарисовка в цветовой графике. Закрепление навыков анализа перспективного сокращения и тоновых соотношений.
	Пейзажная зарисовка в цветовой графике. Освоение изображений ландшафта в цвете.
	Рисунок малых архитектурных форм. Освоение навыков конструктивного анализа и изображения малых архитектурных форм.
	Рисунок малых архитектурных форм. Освоение навыков конструктивного анализа и изображения парковых сооружений.
	Самостоятельная работа обучающихся
	Изображение ландшафта с натуры средствами линейной, тоновой и цветной
	6

	графики		
Раздел 5. Изображение архитектурных деталей и интерьера			
Тема 5.1. Изображение архитектурных деталей	Содержание учебного материала		
	Изображение архитектурных деталей, интерьера		
	Практические занятия:		
	Гипсовая лепнина («Орнамент») с растительным мотивом в тоновой графике. Освоение навыков изображения гипсовой детали с натуры.	4	
	Гипсовая розетка с растительным мотивом в тоновой графике. Отработка навыков обобщения и детализации формы	2	
	Гипсовая капитель в тоновой графике. Освоение навыков ее изображения с натуры.	2	
	Натюрморт с гипсовой деталью в интерьере в технике акварель. Отработка навыков работы акварелью с натуры.	4	
	Композиция с комнатными растениями в интерьере, рисунок по представлению. Освоение навыков изображения комнатных растений по представлению.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Последовательность изображения интерьера помещения.	6	
		<i>итого</i>	72
		<i>4 семестр</i>	
Раздел 6. Визуализация ландшафтного проекта			
Тема 6.1. Визуализация ландшафтного проекта	Содержание учебного материала		
	Визуализация ландшафтного проекта		
	Практические занятия:		
	Перспективное изображение композиций из деревьев и кустарников в цветной графике. Освоение методики и навыков изображения проектируемого ландшафта.	4	
	Изображение цветников в цветной графике. Освоение методики изображения проектируемого ландшафта.	4	
	Изображение цветников в цветной графике. Освоение методики изображения проектируемого ландшафта.	4	
	Зарисовка к проекту парка на основе фотографии. Совершенствование навыков изображения проектируемого ландшафта	4	
	Аксонометрическая зарисовка к ландшафтному проекту. Освоение навыков изображения проектируемых деталей и сооружений в ландшафте.	4	

	Перспективная зарисовка к ландшафтному дизайну. Освоение методики перспективного изображения проектируемого ландшафта по представлению.	4	
	Перспективная зарисовка к ландшафтному дизайну. Освоение методики перспективного изображения проектируемого ландшафта	4	
	Изображение водоема, фонтана и каскада в тоновой графике. Освоение навыков изображения водоемов.	4	
	Изображение паркового ландшафта в перспективе. Обобщение знаний и закрепление навыков изображения паркового ландшафта.	4	
	Построение аксонометрического изображения проектируемого сада. Обобщение знаний и закрепление навыков изображения паркового ландшафта.	4	
	Выполнение перспективной зарисовки проектируемого сада. Обобщение знаний и закрепление навыков изображения паркового ландшафта.	4	
Раздел 7. Элементы монументального и декоративно-прикладного искусства в ландшафтной композиции			
Тема 7.1. Элементы монументального и декоративно-прикладного искусства в ландшафтной композиции	Содержание учебного материала		
	Элементы монументального и декоративно-прикладного искусства в ландшафтной композиции		
	Практические занятия:		
	Изображение стилизованных растительных мотивов. Знакомство с приемами стилизации изображений для декоративных композиций	4	
	Изображение стилизованных растительных мотивов. Знакомство с приемами копирования образцов растительных мотивов	2	
	Изображение стилизованных растительных мотивов. Авторская стилизация растительных мотивов	4	
	Натюрморт в декоративно-плоскостной манере гуашью. Знакомство со средствами и приемами построения плоскостного изображения.	4	
	Эскиз стенной росписи или мозаика для парка или сада. Освоение навыков создания композиции для декорирования плоскости стены или мощения в ландшафте	4	
	Изображение стенной росписи или мозаичного мощения в перспективе. Освоение навыков перевода фронтальной проекции композиции в перспективное изображение.	4	
	Изображение стенной росписи или мозаичного мощения в перспективе. Освоение навыков перевода плана композиции в перспективное изображение.	4	
	Изображение декорируемой плоскости в перспективе: масштаб изображения, перспективное сокращение, проработка деталей. Обобщение знаний и	4	

	закрепление навыков изображения декорируемой плоскости в перспективе.		
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Изображение декорируемой плоскости в перспективе: масштаб изображения, перспективное сокращение, проработка деталей	4	
	итого	78	
	-	-	
	Теоретические занятия	8	
	Лабораторно-практических работ	316	
	Самостоятельная работа	38	
	консультация	12	
	Промежуточная аттестация в форме экзамена	12	
	Всего:	498	

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины не требует наличия специального учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации; раздаточный материал; мольберты; модели: гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки, фонд примерных работ, картин.

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; презентации по темам.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 132 — URL: <https://urait.ru/bcode/565955/p.132> (дата обращения: 26.09.2025).

Дополнительная литература

Гренберг Ю.И. Технология живописи.— М., 1982. —402 с.: ил. Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом.—М., 1982. —158 с.: ил.

Интернет ресурсы:

- 1.<http://www.alexklass.ru/osnris.html>,
- 2.<http://visalatvija.lv/ru:industry/abc:K/industry>,

3.<http://www.wm-painting.ru>,

4.<http://impres-paint.ru>,

5.<http://smallbay.ru/arhistory>.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формулировка результата	Коды формируемых ОК и ПК	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины студент должен знать:		
основные законы, средства и приемы рисунка и живописи в изображении портрета модели, различных форм причесок, стрижек, макияжа и схем.	ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02, ОК 03, ОК 08, ОК 09	Оценка выполнения задания на практическом занятии; оценка результатов письменного опроса в форме тестирования; оценка результатов устного опроса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:		
выполнять зарисовки элементов исторических и современных причесок и макияжа; выполнять графические, живописные эскизы, зарисовки натюрмортов, головы в различных ракурсах с натуры и по воображению, определять пропорции головы и деталей лица; элементов прически, исторические и современные прически на париках и моделях, эскизы и схемы макияжа.	ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02, ОК 03, ОК 08, ОК 09	Оценка по результатам тестирования, оценка самостоятельных и творческих работ и других видов текущего контроля.