

Бийск 2023

РЕКОМЕНДОВАНА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
на заседании кафедры изобразительного искусства, технологии и дизайна
(протокол № 9 от «07» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой Н.С. Мамырина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - способствовать формированию колористического мышления, принципиально необходимого для составления колористических таблиц и рекомендаций в различных областях создания художественного образа в дизайне.

Задачи дисциплины:

- научить колористическому мышлению, принципиально необходимому для составления колористической гаммы и рекомендаций для различных объектов дизайна,
- выработка основных навыков, необходимых для практического применения законов колористики, цветоведения и теории цвета в области создания визуального образа;
- познакомить с основами психологии цвета;
- обеспечить формирование у студентов умений и навыков гармоничного сочетания цветов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Данная дисциплина относится к модулю дисциплин специализации (вариативная часть). Изучение курса направлено на формирование у студентов следующих знаний, навыков, понятий и умений: понятие о свойствах цвета и красок; понятие о хроматических и ахроматических цветах; понятие о цветовых парах; знание визуально-психологических свойств цвета; знание зависимости психологической интерпретации цветовосприятия от природной соотнесённости цвета; понятие о предпочитаемых цветах, с учётом физиологических и психологических факторов; понятие о колорите, цветовых композициях; знание цветового графика Международной колориметрической системы. Занятия по курсу «Цветоведение и колористика» проводятся на основе достижений мировой и отечественной науки по проблемам применения цвета при проектировании предметно-бытовой среды. Преподавание курса ведётся, опираясь на уже имеющиеся у студентов знания в области живописи, культурологи, истории культуры и искусства, дизайна и рекламы, проектирования, композиции. Курс углубляет и расширяет общекультурную и художественную эрудицию. Навыки, полученные в результате как теоретической, так и практической части курса способствуют повышению эффективности колористического решения при создании художественных проектов студентов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-10 «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»;

ОПК-2 «владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями»;

ПК-1 «способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- о теоретические основы цветоведения и колористики цвета;
- о закономерности цветовых сочетаний в природе;
- законы теории цвета;
- основы взаимодействия и изменения цвета в пространстве;
- основы взаимодействия и изменения цвета от источника света;
- семантику и символику цветов;
- цветовые системы культур разных стран;

уметь:

- пользоваться изобразительно-выразительными средствами цвета;
- развивать восприятие цвета, художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, пространственное представление, художественные способности;

- развивать эстетические отношения к произведениям искусства, интерес и любовь к прекрасному;

владеть:

- творческим подходом к поиску цветового решения при изображении объектов предметного мира, пространства, человеческой фигуры;
- теоретическими и практическими основами цветоведения и колористики;
- приёмами и принципами закономерностей цветовых сочетаний в природе, использовать их в проектировании.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		2	3
Аудиторные занятия (всего)	78	36	42
В том числе:			
Лекции (Л)		4	18
Практические занятия (ПЗ)		12	24
Семинары (С)			
Лабораторные работы (ЛР)			
Консультации (К)			
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)	95	20	75
В том числе:			
Подготовка докладов		10	
Разработка студентами презентаций по изучению типов колорита, и их места в культуре и искусстве.		10	
Выполнение цветовых гармоний			24
Выполнение декоративных композиции			24
Выполнение абстрактных не изобразительных композиций применяя: 1) монохромия, 2) полярная, 3) трехцветная композиция, 4) многоцветие, 5) многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону, 6) ахроматическая, 7) полухроматическая формат А-3.			27
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) (указывается вид промежуточной аттестации)	Экзам ен (27 ч.)		Экз аме н (27 ч.)
Общая трудоемкость 180 час. зачетные единицы	180 5	36 1	144 4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
	ЛЕКЦИИ	
1.	Понятие предмета	Применение цвета в различных областях человеческой

	цветоведения и колористики. Содержание учения о цвете.	деятельности. Специфика применения цвета в дизайне, рекламе. Определения дизайна, рекламы. Система структурных связей между человеком и материальной и духовной средой. Критерии цвета в социальной сфере, эргономической, психологической. Цвет как свойство формы изделия и свойство образа. Проблема целенаправленного использования цвета – тема научного познания с древнейших времён. Античность. Эпоха Возрождения. Исаак Ньютон. И.В. Гёте. Ф.О. Рунге и работы учёных 19 столетия. Основные аспекты системы знаний о цвете: физические основы учения о цвете; психологические основы зрительного восприятия цвета; колориметрические основы учения о цвете. Колориметрия – измерение и стандартизация цвета. 22 ч.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ		
1	Теплые и холодные цвета.	Понятие «теплого» и «холодного» цвета в изобразительном искусстве. Раскрытие ассоциативно-психологических возможностей теплых и холодных цветов посредством создания композиций «Стужа» и «Жара». Формат: А3; Материал: гуашь, пастель, акварель. 6 часов
2	Светлотность и насыщенность цвета.	Понятие светлотности и насыщенности цвета. Создание ассоциативной композиции на основе малонасыщенных цветов – «Утро», «Воздух», «Стекло». Создание ассоциативной композиции на основе сильнонасыщенных цветов «Ночь», «Закат». Формат: А3; Материал: гуашь, пастель, акварель 6 часов
3	Теория нюансов.	Изменение насыщенности и светлотности хроматического цвета с помощью белого, чёрного и серого цветов. Понятие монохроматических и полухроматических цветов. Многообразие оттенков цвета. Создание ассоциативной композиции «Тишина». Формат: А3; Материал: гуашь, пастель, акварель 6 часов
4	Теория контрастов.	Контраст, как важнейший формообразующий элемент живописи, композиции и декоративно-прикладного искусства. Контраст одновременный, последовательный, пограничный. Ахроматический контраст. Создание ассоциативной композиции «Добро и зло», «Свобода и несвобода». Хроматический контраст на основе дополнительных цветов. Закрепить понятие дополнительного цвета и контрастного ему. Выполнить упражнение на переход от одного контрастного цвета к другому (желтый - фиолетовый, оранжевый – синий, красный – зеленый). Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном, контраст тёплого и холодного. Итоговая композиция на основе сопоставления контрастных цветовых сочетаний: «Легкий» – «тяжелый», «Глухой» – «звонкий», «Поверхностный» – «глубокий» / «приближающийся» – «удаляющийся», «Позитивный – негативный» / «веселый» – «грустный» и др. Формат: А3; Материал: гуашь, пастель, акварель 6 часов
5	Гармоничное сочетание цветов.	Группы гармоничных сочетаний родственно-контрастных цветов. Группы гармоничных сочетаний контрастных

	Понятие колорита. Разновидности колорита.	цветов. Разновидности колорита: Высветленный / затемненный, насыщенный / приглушенный. Итоговая композиция на основе постановочного натюрморта (триптих) на ассоциацию «Стихии» или «Время суток». Зачернение («Земля», «Ночь»), выбеливание («Воздух», «Утро»), насыщенность («Огонь», «День») 12 ч. Формат: А3; Материал: гуашь, пастель, акварель 6 часов
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА		
1.	Подготовка докладов	«Систематика цветов. Линейная систематизация цветов И. Ньютона». «Первичные и вторичные цвета. Теория цветов немецкого живописца Филиппа Отто Рунге». «Основа систематизации цветов В. Оствальда». «Построение цветовой звезды И. Иттена».
2.	Разработка презентаций	Типы колорита, и их место в культуре и искусстве.
3.	Выполнить цветовые гармонии	4 цветовые гармонии на тему «Времена года».
4.	Выполнить декоративные композиции	Выполнить 4 декоративные композиции с учетом типа колорита и тематики цветовых гармоний. Цветовые композиции формат А-3 Выполнить 7 абстрактных не изобразительных композиций применяя: 1) монохромия, 2) полярная, 3) трехцветная композиция, 4) многоцветие, 5) многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону, 6) ахроматическая, 7) полухроматическая.
5.	Выполнить абстрактных не изобразительных композиций применяя различные приемы	1) монохромия, 2) полярная, 3) трехцветная композиция, 4) многоцветие, 5) многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону, 6) ахроматическая, 7) полухроматическая формат А-3.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	СРС	Интерактивные ф. (час.)	Всего
ЛЕКЦИИ						
1.	Понятие предмета цветоведения и колористики. Содержание учения о цвете.	22		12	8 (активная лекция)	34
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ						
1.	Теплые и холодные цвета.		6	12	2 (мастер – класс)	18
2.	Светлотность и насыщенность цвета.		6	12	2 (мастер – класс)	18
3.	Теория нюансов.		6	12	2 (мастер – класс)	18
4.	Теория контрастов.		6	12	2 (мастер – класс)	18

5.	Гармоничное сочетание цветов. Понятие колорита. Разновидности колорита.		12	35	2 (мастер – класс)	47
	<i>ВСЕГО:</i>	22	36	95		153
	<i>В том числе в интерактивной форме</i>	8	10		18	

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ не предусмотрен

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) не предусмотрены

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

А) Основная литература (на базе ЭБС «IPRbooks»)

- 1) Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014.— 153 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26675.html>.— ЭБС «IPRbooks»
- 2) Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015.— 188 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32799.html>.— ЭБС «IPRbooks»
- 3) Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн»/ Казарина Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017.— 36 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66372.html>.— ЭБС «IPRbooks»
- 4) Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитина Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 134 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68517.html>.— ЭБС «IPRbooks»

Б) Дополнительная литература

- 1) Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Омеляненко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2010.— 183 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47063.html>.— ЭБС «IPRbooks»
- 2) Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Цветоведение для художников : колористика : учебное пособие для художественных вузов и средних художественных учебных

заведений / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 96 с. : цв.ил. - (Школа изобразительных искусств). - 3 000 экз.. - ISBN 978-5-222-12405-5

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование программы	№№ лицензий и лицензионных соглашений, № договоров
1.	Microsoft Windows, Microsoft Office	18495261, 41574055, 42144830, 43634383, 43634383, 44039700, 44392125, 44718194, 44780923, 44811748, 47775091, 49140065, 49379849, 49472007, 62552196,
2.	Антивирус Касперского	№ лицензии 17E0-181019-150752-103-1454(113), 17E0-190211-130321-317-87(370)
3.	Автоматизированная библиотечная информационная система «Ирбис»	№ С 4-06-14 от 17 июня 2014 г.
4.	ABBY FineReader	Код позиции: AF90-3S1P03-102, AF90-3S1P05-102
5.	Astra Linux Special Edition LibreOffice (текстовый редактор, табличный редактор, программа подготовки презентаций, механизм подключения к внешним СУБД, векторный графический редактор, редактор формул) <i>Редактор растровой графики</i> GIMP v2.8.14 <i>Воспроизведение мультимедиа</i> alsa v1.0.25 VLC v2.2.2	Лицензионный договор № РБТ-14/1617-01-ВУЗ на предоставление права использования программы для ЭВМ от 09.11.2017г.
СПО по лицензионным соглашениям в свободном распространении, в том числе по GNUGeneralPublicLicense и аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License: Adobe Flash Player; Adobe Reader, AIMP3, BurnAware Free, CCleaner, Defraggler, Far Manager, Firebird, Foxit Reader, GNU (Geniral Public, cense или аналог) Version 2: Auda City; Blender; DB Designer; FileZilla; Inscapе; Open Office 4; Virtual Dub, VLC Media player; Oracle Vertual Box, GNU (Geniral Public License или аналог) Version 3, Gimp; K-LiteCodecPack, XAMPP, Google Chrome, HEFS, IBExpert, MyTestX, Notepad++, Pascal ABC, Денвер, ictnзор, InternetCensor, Non Vigual Desktop Access (NVDA)		

Программное обеспечение, установленное на компьютерах
Института естественных наук и профессионального образования

Исполнитель: _____ С.М. Ларионов
15.03.2019

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей

Данный раздел «Цветоведение и колористика» предполагает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (Активные лекции, презентации, дискуссии, проведение мастер-классов) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Практические занятия и выполнение заданий по колористике способствуют эффективному усвоению представлений о цвете и его применению на практике.

Методологические принципы использования заданий по практической колористике

Практические занятия и выполнение заданий по колористике способствуют эффективному усвоению представлений о цвете и его применению на практике.

Задания строятся на следующих методологических принципах:

- творческое усвоение представлений о цвете и методы его применения в дизайне, рекламе, имиджмейкере.

Студент должен уметь самостоятельно применить принципы колористики в решении конкретных задач. Практические задания дают возможность грамотно построить цветовые сочетания в соответствии с оптическими и психофизиологическими требованиями.

- принцип воспитания колористических умений.

При решении конкретных колористических задач студент усваивает простейшие методы и навыки анализа колористических конструкций. Их соотнесение с функциональными и формальными качествами объекта предметно-бытовой среды.

- принцип развития корректности научной и системной дисциплинированности творческого мышления

- принцип установления обратной связи

Применение вышеизложенных принципов способствует:

- активизации учебного процесса
- более глубокому пониманию и запоминанию учебной информации
- активизации самостоятельной работы с конспектами и рекомендованной литературой
- появление положительного эмоционального настроения и снижения утомляемости студентов за счёт разнообразия учебного процесса, появление веры в себя.

Принципы применения практических заданий по колористике

Практические задания по колористике используются при чтении лекций в качестве иллюстративного материала, системы верификации материала, проверки восприятия излагаемого материала.

Практические задания применяются в условиях практических занятий и могут быть творчески изменены и скорректированы в зависимости от потребности более эффективного усвоения материала.

Для выполнения задач-упражнений необходимы:

- Материалы: акварельные краски, двенадцатицветный набор художественных гуашевых красок, белая рисовальная бумага размером 40 х 29 см (30 листов), карандаши М и 2М (2 шт.), резинка, набор цветной бумаги. Могут быть использованы выкраски, выполненные гуашью, или цветная бумага с краской, нанесённой типографским способом.
- Инструменты: три кисти №№ 4, 6, 8 (беличьи или колонковые), линейка 40 см, ножницы, баночка для воды 0,5 л, кнопки.
- Оборудование: подставка для бумаги с углом наклона 15 °.

10.2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для студентов

Практические задания по колористике используются при чтении лекций в качестве иллюстративного материала, системы верификации материала, проверки восприятия излагаемого материала.

Практические задания применяются в условиях практических занятий и могут быть творчески изменены и скорректированы в зависимости от потребности более эффективного усвоения материала.

Для выполнения задач-упражнений необходимы:

Материалы: акварельные краски, двенадцатицветный набор художественных гуашевых красок, белая рисовальная бумага размером 40 х 29 см (30 листов), карандаши М и 2М (2 шт.), резинка, набор цветной бумаги. Могут быть использованы выкраски, выполненные гуашью, или цветная бумага с краской, нанесённой типографским способом.

- Инструменты: три кисти №№ 4, 6, 8 (беличьи или колонковые), линейка 40 см, ножницы, баночка для воды 0,5 л, кнопки.

- Оборудование: подставка для бумаги с углом наклона 15 °

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОБЕСЕДОВАНИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа и практические занятия направлены на формирование специальных компетенций, владение и постоянное совершенствование работы с цветом и цветовыми проектами, умение применять на практике закономерности физиологического и психологического восприятия цвета при создании предметно-бытовой среды, умение применять знания колористики для достижения наибольшей выразительности художественного образа, его эмоционального звучания, развитие способностей к творческой деятельности с учётом индивидуальных особенностей, развитие и совершенствование чувства цвета, цветовых гармоний для усиления художественной выразительности образа создаваемых дизайнером предметно-бытовой среды.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

№ п/п	Содержание изменения	Куда вносятся изменения (раздел, стр.)	Основание	Подпись разработчика (составителя)

