

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра дизайна среды

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль – Дизайн среды

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 г.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. N 1015

Программу разработала Волынчук Т.Д., преподаватель кафедры дизайна среды

Рассмотрено на заседании кафедры дизайна среды (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Губин И.Н

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Цветоведение» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 1-2 курсов бакалавриата (2-3 семестры) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна среды.

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами и профессиональными модулями. Формируемые дисциплиной компетенции, используются в процессе прохождения всех видов практики и подготовки к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Цветоведение» раскрывает суть современных научных представлений о природных свойствах света и цвета, методах изучения влияния цвета на человека и прикладных технологиях колористики. Курс дисциплины даёт студентам теоретические и практические знания, формирует необходимые умения и навыки работы с цветом (излучающими системами, цветными светоотражающими и поглощающими материалами, красками, плоскими и пространственными цветовыми моделями, символикой, средствами дизайн-проектирования), а также с художественными цветовыми композициями.

Изучение курса развивает образное и объемно-пространственное мышление студента, его художественный вкус и изобретательность, способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности художника, дизайнера среды. Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины, позволяют студенту самостоятельно, в процессе творческого поиска решать поставленные дизайнерские задачи.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в устной и письменной форме (устный опрос по изучаемой тематике, просмотр текущих работ и обсуждение результатов выполнения практических заданий);
- промежуточный контроль успеваемости в форме зачета с оценкой (по результатам устного опроса и просмотра работ в семестре).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч.), практические (34 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.), контроль (0 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели преподавания дисциплины:

- качественная углублённая теоретическая и практическая подготовка бакалавра в направлении 54.03.01 – Дизайн, по профилю «Дизайн среды» к работе с цветом и цветовыми композициями;
- комплексное овладение студентами методом и предметом профессиональной деятельности, необходимыми компетенциями, позволяющими успешно применять полученные теоретические знания по цветоведению и колористике, практические умения навыки в текущей образовательной деятельности и дальнейшей работе по специальности;
- формирование эстетического мировоззрения, логического, абстрактного и креативного мышления студентов;
- воспитание творческой личности, способной осуществлять практическую деятельность в сферах культуры и искусств, современного проектного производства, готовой к самостоятельному решению профессиональных задач.

Задачи изучения дисциплины:

- рассмотрение природных явлений и физических законов проявления света и цвета;
- изучение колористической теории, как основы абстрактного и объемно-пространственного мышления, необходимого в живописи и цветной графике, в проектировании объектов дизайна;
- изучение ахроматических и хроматических цветов, плоских и пространственных цветовых моделей;
- изучение принципов цветоделения и смешения тонов;
- изучение технических средств колористики и приёмов формирования цветовых рядов, комбинированных структур;
- изучение принципов контрастных и нюансных цветовых сочетаний, свойств комплементарных тонов;
- изучение принципов формирования цветовой гармонии, технических средств и способов соподчинения тонов в композиции;
- практическое освоение живописных и графических техник, специальных приёмов работы с цветными материалами;
- освоение методов и технологий колористики, цветопластического моделирования изобразительных и декоративных цветовых композиций, в т.ч. работы в прикладных графических редакторах;
- освоение методов коллективной и самостоятельной творческой работы, профессионального общения в области цветоведения и колористики, в художественном творчестве, дизайн-проектах, макетировании и моделировании.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды», и изучается студентами в течение 4-х семестров, согласно утверждённому учебному плану. Основной тип профессиональных задач – проектный, дополнительные типы задач решаемых данной дисциплиной – художественный и информационно-технологический.

Дисциплина «Цветоведение» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО, видами практики, подготовкой к государственной итоговой аттестации. Использование междисциплинарных связей обеспечивает последовательность и преемственность изучения материала, исключает дублирование учебного материала, что позволяет рационально распределять время обучения, способствует успешному овладению студентами заявленными компетенциями.

Данному курсу сопутствует изучение дисциплин и профессиональных модулей обязательной части учебного плана, таких как «Введение в специальность», «Техника и технология живописи и графики», «Технический рисунок», «Объемно-пространственная композиция, пропедевтика», «Проектирование интерьера», «Проектирование экстерьера», «Проектирование наружной рекламы», «Макетирование и моделирование», «Материаловедение», «Компьютерные технологии в проектировании», «Основ синтеза искусств».

В программе дисциплины учтены также связи с другими учебными дисциплинами в части, формируемой участниками образовательных отношений, такими как: «Академическая живопись», «Специальный рисунок», «Специальная живопись», «Основы производственно мастерства».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: учебно-ознакомительная практика, научно-исследовательская работа, проектно-технологическая практика, преддипломная практика, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»: ПК-1.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретический курс цветоведения и основы колористики; – предмет и специфику профессиональной деятельности в области работы с цветом и цветовыми композициями; – дисциплинарную терминологию; – средства и методы и решения творческих задач. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать и обосновывать художественный замысел дизайн-проекта, – анализировать колористическую проблему, ставить проектные задачи; генерировать дизайн-идеи; – художественно оформлять и демонстрировать проектные замыслы, идеи и проектные предложения с помощью вербальных, визуальных, технических средств; – транслировать проектные предложения в формах устной и письменной речи, макетирования и моделирования, ручной и компьютерной графики. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – средствами и приемами цветной графики в области дизайн-проектирования, макетирования и моделирования; – средствами и приемами поиска, составления и гармонизации цветопластических решений; – навыками анализа, обоснования и формирования цветового строя художественной композиции; – навыками профессионального общения.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
л		п	с.р.	кон	
1	2	3	4	5	6
Модуль 1. Основы цветоведения и современной колористики					
Тема 1.1. Введение. Цвет в науке, изобразительных и декоративных искусствах	4	2	-	2	-
Тема 1.2. Природа света и его характеристики. Ахроматические структуры	6	2	2	2	-
Тема 1.3. Солнечный спектр и тональный строй. Хроматические структуры	6	2	2	2	-
Тема 1.4. Тона основные и составные. Палитры и плоские цветовые модели	10	4	4	2	-
Тема 1.5. Комбинированные цвета и их свойства. Пространственные цветовые модели	8	2	4	2	-
Тема 1.6. Колористический анализ произведения. Контраст и нюанс цветовых сочетаний	10	4	4	2	-
Тема 1.7. Гармония комплементарных цветовых форм. Монохромия и полихромия	10	4	4	2	-
Всего часов за 2 семестр:	54	20	20	14	-
Модуль 2. Цвет в изобразительной и декоративной композиции					
Тема 2.1. Особенности зрительного восприятия и механизмы художественного творчества	10	4	2	4	-
Тема 2.2. Пространственные иллюзии и колорит, как средства формирования и среды обитания	12	4	4	4	-
Тема 2.3. Трансформация локального цвета. Спектроскопия и синтез цветовых форм	16	4	4	8	-
Тема 2.4. Приёмы управления цветом в изобразительной и декоративной композиции	16	4	4	8	-
Всего часов за 3 семестр:	54	16	14	24	-
Всего часов за весь период обучения:	108	36	34	38	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1.1. Введение. Цвет в науке, изобразительных и декоративных искусствах

Свет и цвет в быту и практической деятельности человека. Основные понятия о цветоведении. Цели и задачи дисциплины, предмет и методика изучения. «Цветоведение», как научно-практическая дисциплина в историческом процессе. Источники света. Представления о природе зрения. Древние религии о небесных светилах, как о «всевидающем оке». Современные прикладные науки: колориметрия и колористика. Особая роль цвета в изобразительных и декоративных искусствах, в работе дизайнера.

Литература: [1; 2; 4]

Тема 1.2. Природа света и его характеристики. Ахроматические структуры

Солнечный свет, как предмет исследования. Научные опыты 16-17 вв. в области физики. Свет, как оптическое излучение, с условными границами (4390-7700 ангстрем). Лучеиспускание солнца. Корпускулярная теория света И. Ньютона, опыты с призмой и открытие дисперсии света. Волновая теория света Х. Гюйгенса. Электромагнетизм и идея М. Фарадея о э/м волнах. Опыты О.Ж. Френеля и Т. Юнга с волновой оптикой и открытие явлений дифракции и интерференции. Закон излучения и обобщающая квантовая теория света М. Планка. Световые величины. Светоотражение и поглощение предметов.

Формирование современных представлений о природе света и тени. Дневное и ночное видение. Чёрно-белые ахроматические структуры. Оттенки. Цветовая шкала и шаг. Приёмы темперации и градации.

Литература: [1; 2; 4; 6; 7]

Тема 1.3. Солнечный спектр и тональный строй. Хроматические структуры

Средневековые стеклянные промыслы и первые оптические приборы – очки (нач. 17 в.). Первый научный труд А. Доминиса о преломлении солнечных лучей в призме. Порядок цветов, подобный радуге. Теория М.М. де Кроиланда. Радуга, как природное проявление солнечного спектра. Трактровка капельного спектра А. Декартом. Три великих открытия И. Ньютона, в т.ч. труд «Новая теория света и цветов» (1666 г.). Цвет, как составная часть белого света.

Спектр, как совокупность цветов, соответствующих положению на определённом уровне. Цветовой тон. Строгий тональный строй, в зависимости от частоты колебаний и длины волны. Частотные диапазоны. Хроматические структуры и их графические модели. Приёмы оптического и механического смешения тонов. Приёмы насыщения цвета.

Литература: [3; 4; 6; 7; 10]

Тема 1.4. Тона основные и составные. Палитры и плоские цветовые модели

Генезис теорий цветоделения. Основные тона. Составные тона, производные от смешения. Порядок составления тональных форм. Цветовая палитра СМΥΚ (голубой, пурпурный, жёлтый, чёрный) для систем отражённого света. Теория цветового зрения Д.К. Максвелла и палитра RGB (красный, зелёный, синий) для систем излучаемого света. Спектральные и «не спектральные» цвета. Плоские цветовые модели.

Приёмы формирования 6-цветного круга И. Ньютона и 12-цветного круга Й. Иттена. Анализ колористических проблем. Развитие видеотехники и оборудования для цветной печати. Реформы МКО. Современная система природных цветов – NCS. Приёмы моделирования 24-цветного круга NCS. Голубой и пурпурный и жёлтый, как основные сектора. Светлотный баланс в цветовом круге.

Литература: [3; 4; 6; 7]

Тема 1.5. Комбинированные цвета и их свойства. Пространственные цветовые модели

Традиционные представления о светлоте и темноте цвета. Восприятие человеком пространства и художественная передача воздушной перспективы. Понятие о цветовой комбинаторике. Понятие о хроматических и ахроматических оттенках. Различия в восприятии оттенков излучаемого и отражённого света. Сравнение терминов «яркость» и «интенсивность», «насыщенность» и «блэкность». Сравнение хроматических и ахроматических тонов по яркости. Оттенки серого, как проявление степени светлоты чёрного цвета. Представление о цвете, как о пространственной структуре. Идеи пространственных цветовых моделей. Модель И.В. Гёте.

Монохромия, как способ комбинирования хроматических и ахроматических цветов. Определение насыщенности цветового тона по количественному соотношению частного к целому (например, жёлтого к белому). Приёмы последовательной градации комбинированных структур (от хроматического тона - к чёрному, средне серому и белому).

Литература: [3; 4; 6; 7; 10]

Тема 1.6. Колористический анализ изображения. Контраст и нюанс цветовых сочетаний

Стандартизация в цветоведении. 3 стандартные свойства цвета: тон (собственно хроматический цвет), насыщенность, светлота. Связь этих свойств с характеристикой яркости цвета. Колористический анализ изображения. Интервал тонов в цветовом круге и расхождение тонов по насыщенности – ситуация для обращения к средствам композиции: нюанс и контраст. Наблюдение явлений в природе. Восприятие цвета в сочетании со смежными формами. Сравнение выражений близких по смыслу: «цветовая гармония», «приятный колорит», «удачное цветосочетание». Целостность элементов композиции. Масштабность цветовых пятен и процесс формирования колорита, как общего цветового тона. Соотношения цветов – контрастные и нюансные (сближенные) в условиях среды гражданских и производственных объектов. Знаки безопасности. Оптические иллюзии.

Типология контрастов: 1- контраст по тону (пестротный). 2- контраст светлого и тёмного (светлотный). 3- контраст холодно и тёплого (температурный). 4- контраст дополнительных цветов (полярный). 5- симультанный контраст (иллюзорный). 6- контраст по насыщенности. 7- контраст по размеру цветовых пятен.

Литература: [3; 4; 6; 7]

Тема 1.7. Гармония комплементарных цветовых форм. Монохромия и полихромия

Представление о дополнительных (полярных) цветах. Комплементарные цветовые формы и принципы их сочетания. Типология комплементарных форм: 1- цветовая триада. 2- расщеплённый комплемент. 3- альтернативный комплемент. 4- спаренный (двойной) комплемент. 5- тетрада (кварта). 6- аналоговый комплемент (близкородственный).

3 типа гармонии по А. Менселлу: 1- однотонные (монохромные) гармонии. 2- гармонии родственных (сближенных) тонов. 3- гармонии комплементарных тонов.

Особенности сочетания тонов в композиции. Основные законы и категории формальной композиции. Цвет, как оригинальная форма. Тональный интервал и композиционный ритм. Монохромия и полихромия комбинированных форм. Приёмы графического моделирования абстрактной цветовой композиции на основе гармоничного сочетания комплементарных цветовых форм. Использование компьютерных технологий для расчёта пропорциональных соотношений тональности и светлоты комбинированных структур. Варианты монохромной, полярной и полихромной композиции.

Литература: [4; 5; 6; 7]

Тема 2.1. Особенности зрительного восприятия и механизмы художественного творчества

Многоцветная гармония окружающего мира и её физическое объяснение. Спектральная чувствительность человеческого глаза. Наиболее различимые цвета - в жёлто-зелёной области спектра. Роль светочувствительных палочек (120 млн.) и колбочек (6 млн.) на сетчатке. Дневное и ночное цветовое восприятие. Смещение цветов в прозрачных и отражающих материалах. Субъективный характер восприятия цвета. Теплоэнергетическое ощущение тонов и оттенков. Роль зрительного пурпура (родопсина).

Физиологический механизм смещения цветов RGB в колбочках. Теория 3-компонентного зрения М Ломоносова и Т. Юнга (1806 г.). Цветовые пигменты глаза. Визуальная спектроскопия и спектральный синтез цвета. Аддитивный и субтрактивный механизм смещения тонов. Дальтонизм мужской и женский (1:12, 1:200).

Психологические механизмы художественного творчества: память, воображение, идентификация. Особое место – бессознательное в творчестве. Эмоциональное воздействие и чувства (интеллектуальные, эстетические и нравственные). Цветовая символика и образные ассоциации. Работа с цветом по представлению. Приёмы выражения характерного художественного образа через ощущение цвета. Колористические средства формирования абстрактных композиций по представлению.

Литература: [3; 4; 6; 7]

Тема 2.2. Пространственные иллюзии и колорит, как средства формирования среды обитания

Источники света в интерьере и их световые величины (освещённость, яркость, контрастность, интенсивность светового потока и др.). Физиологические воздействия света и цвета на человека. Состояние бодрости и работоспособности. Возбуждение, раздражение и покой. Субъективные характеристики цвета. Объёмно-пространственные ощущения. Эмоциональные аспекты и возрастные особенности цветовосприятия. Образные ассоциации в проявлениях тепла и холода. Различие секторов цветового круга по температурным ощущениям. Тепловое восприятие текстуры и фактуры поверхности. Их влияние на ощущение светового климата помещений. Обеспечение комфорта. Эргономика и санитария о влиянии цвета на организм. Нормативные требования к производственной среде и среде обитания. Знаки опасности. Тесты на профпригодность.

Цветопластика. Способ гармонизации цветовых и пластических форм, с учётом эмоционально-психологического воздействия освещённости пространства и цветовых сочетаний на человека. Приёмы визуальной деформации пространства. Поиск вариантов колористической композиции в решении интерьера.

Литература: [3; 4; 6; 7; 10]

Тема 2.3. Трансформация локального цвета. Спектроскопия и синтез цветовых форм

Локальный цвет. Индивидуальные особенности зрительного восприятия. Визуальный анализ цветовой гаммы и колорита художественного произведения. Исследование цвета оптическими приборами (фотопластинки, термометры, электромагнитные преобразователи, спектроскопы, колориметры и т.п.). Колористический механизм спектрального анализа. Разложение сложных цветов на чистые составляющие.

Трансформация локального цвета. Анализ изменений. Метод сетки. Пикселизация изображения и идентификация тона. Способ анализа цветовой гаммы. Выделение близкородственных тонов в оттенках локального цвета. Приёмы гармонизации и стилизации изобразительной композиции. Творческий поиск «характерной» цветовой гаммы.

Литература: [3; 4; 6; 7; 9]

Тема 2.4. Приёмы управления цветом в изобразительной и декоративной композиции

Стилизованная и абстрактная композиция. Цвет, как символ, или средство сублимации. Цвет, как способ выражения характера, индивидуальных предпочтений, или передачи настроения. Колорит, как одна из основных характеристик художественного произведения.

Художественные средства и приёмы абстрагирования от реалистичных цветопластических решений. Способы управления цветовой гаммой и колоритом произведения. Механизмы трансформации цветовых и пространственных форм. Приёмы градации и температуры в процессе художественной передачи смысловых и пространственных связей между элементами цветопластической композиции.

Литература: [3; 4; 5; 6; 7]

6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1.2. Природа света и его характеристики. Ахроматические структуры

Практическая работа 1.

Выполнить:

1. Упражнение по растяжке чёрно-белых гуашевых красок.
2. Оформление примеров ахроматической градации - шкала и шаг.
3. Упражнение по растяжке чёрной акварельной краски в технике «отмывка».
4. Оформление примеров ахроматической температуры - акварельная растяжка (материал: ватман, гуашь, акварель, кисти, губка, карандаш, линейка, нож, клей. Формат А4).

Литература: [1; 2; 4; 6; 7]

Тема 1.3. Солнечный спектр и тональный строй. Хроматические структуры

Практическая работа 2.

Выполнить:

1. Упражнения по оптическому смешению тонов.
2. Оформление примера таблицы смешанных хроматических тонов – в 2 слоя.
3. Оформление примера 7-цветной радуги, в акварельной технике «лессировка по сырому», и 6-цветного спектра И. Ньютона – в 2 слоя (материал: ватман, акварель, кисти, карандаш, линейка. Формат А4).

Литература: [3; 4; 6; 7; 10]

Тема 1.4. Тона основные и составные. Палитры и плоские цветовые модели

Практическая работа 3.

Выполнить:

1. Упражнения по механическому смешению тонов.
2. Оформление примера 12-частного цветового круга Й. Иттена.
3. Оформление примера 24-частного цветового круга NCS (материал: ватман, цветная гуашь, кисти, карандаш, линейка, циркуль. Формат А4).

Литература: [3; 4; 6; 7]

Тема 1.5. Комбинированные цвета и их свойства. Пространственные цветовые модели

Практическая работа 4.

Выполнить:

1. Упражнения по изменению насыщенности хроматических тонов, в техниках акварельной отмывки.
2. Упражнения по комбинированию хроматических и ахроматических тонов.

3. Оформление примера последовательной градации комбинированных структур – от хроматического тона – к чёрному, средне серому и белому (материал: ватман, цветная гуашь, кисти, карандаш, линейка и др. Формат А4).

Литература: [3; 4; 6; 7; 10]

Тема 1.6. Колористический анализ изображения. Контраст и нюанс цветовых сочетаний

Практическая работа 5.

Выполнить:

1. Оформление примеров цветового контраста – пестротного, светлотного и температурного.

2. Оформление примеров цветового контраста – полярного, симультанного, по насыщенности и по размеру цветовых пятен (материал: ватман, цветная гуашь, кисти, карандаш, линейка и др. Формат А4).

Литература: [3; 4; 6; 7]

Тема 1.7. Гармония комплементарных цветовых форм. Монохромия и полихромия

Практическая работа 6.

Выполнить:

1. Упражнения по моделированию вариантов комплементарных цветовых сочетаний в абстрактной мини-композиции.

2. Оформление примера композиции на основе монохромной гармонии.

3. Оформление примера композиции на основе гармонии близкородственных тонов.

4. Оформление примера композиции на основе гармонии полярного комплемента.

5. Оформление примера абстрактной мини-композиции на основе гармонии самостоятельно выбранного комплемента (все в графическом редакторе CorelDraw. Формат А4).

Литература: [4; 5; 6; 7]

Тема 2.1. Особенности зрительного восприятия и механизмы художественного творчества

Практическая работа 7.

Выполнить:

1. Упражнения по передаче цветовой символики и образных ассоциаций – в техниках живописи гуашью.

2. Оформление примеров абстрактных ассоциативных мини-композиций на темы:
– 1-й вар.: «Времена года» (зима, весна, лето, осень), «Эмоции» (страх, смелость, грусть, радость, активность, покой, нежность, грубость), «Музыка» (симфония, марш, романс, реп, менуэт, буги-вуги, шансон, диско и др.) – по 4, на выбор.

– 2-й вар.: «Стихии» (огонь, вода, земля, воздух), «Запахи» (цветы, нашатырь, духи, хлорка, зелень, пряности, сдоба, бензин и др.), «Литература» (Пушкин, Носов, Шекспир, Маршак, Толстой, Зощенко, Чехов, Чуковский и др.) – по 4, на выбор.

– 3-й вар.: «Вкусы» (кислый, сладкий, горький, солёный, острый, пресный и др.– 4 на выбор), «Времени суток» (день, ночь, утро, вечер, завтрак, обед, ужин, вечеринка и др.– 4 на выбор), «Страна» (Россия, Египет, Франция, Япония, Индия, Норвегия, Бразилия, Китай и др.) – по 4, на выбор (материал: ватман, цветная акварель, гуашь, кисти, карандаш. Формат А4).

Литература: [3; 4; 6; 7]

Тема 2.2. Пространственные иллюзии и колорит, как средства формирования среды обитания

Практическая работа 8.

Выполнить:

1. Упражнения по моделированию объёмно-пространственных иллюзий, созданию определённого настроения, формированию композиции интерьера.
2. Оформление пары цветовых схем, моделирующих пространственные иллюзии:
 - узкого и глубокого помещения;
 - широкого и не глубокого помещения.
3. Оформление пары цветовых схем, моделирующих настроение и эмоциональный климат помещения:
 - чистоты и прохлады, теплоты и нежности;
 - энергии и решительности;
 - тишины и покоя;
 - хладнокровия и сосредоточенности;
 - свежести и жизнерадостности – 1 пара на выбор (материал: ватман, цветная гуашь, кисти, карандаш, линейка и др. Формат А4).

Литература: [3; 4; 6; 7; 10]

Тема 2.3. Трансформация локального цвета. Спектроскопия и синтез цветовых форм

Практическая работа 9.

Выполнить:

1. Упражнения по идентификации локального цвета и трансформации его оттенков в близкородственные тона и комбинированные формы.
2. Оформление примера композиции декоративного натюрморта с «характерной» цветовой гаммой – по методу пиксельной сетки, в графической технике «заливка» гуашью (материал: ватман, цветная гуашь, кисти, карандаш, линейка и др. Планшет 300 x 400 мм Формат А3*).

Литература: [3; 4; 6; 7; 9]

Тема 2.4. Приёмы управления цветом в изобразительной и декоративной композиции

Практическая работа 10.

Выполнить:

1. Упражнения по отработке приёмов градации и температуры в процессе художественной передачи смысловых и пространственных связей между элементами цветопластической композиции.
2. Оформление стилизованной цветопластической композиции, сформированной за счёт приёмов гармонизации качественных характеристик общего тона и уравнивания площади цветовых пятен. Итоговая творческая работа (материал: ватман, цветная гуашь, кисти, карандаш, линейка и др. Планшет 300 x 400 мм Формат А3*).

Литература: [3; 4; 5; 6; 7]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку их к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Цветоведение» является внеаудиторная работа по закреплению теоретического и практического курса (2 учебных модуля), а также самоподготовка к аттестации.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение упражнений на заданную тему и в заданной форме представления;
- самостоятельное завершение работы над очередным практическим заданием;
- оформление альбома выполненных тематических работ по дисциплине;
- подготовка к промежуточной аттестации (зачёт с оценкой).

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 1 (2 семестр)

1. Перечислите основы задачи дисциплины «Цветоведение».
2. Перечислите сферы деятельности с применением света и цвета.
3. Кратко расскажите о физической природе цвета.
4. Назовите три основных свойства света и охарактеризуйте их.
5. Какие цвета входят в группу ахроматических?
6. Назовите особенности акварельных техник живописи и графики, характеризуйте способы «отмывки» и «заливки».
7. Какие цвета относятся к хроматическим?
8. Чем отличаются ахроматические цвета от хроматических?
9. Что называют спектром? Какие виды спектров вам известны?
10. Назовите спектральные и не спектральные цвета, дайте им характеристику.
11. Объясните зависимость цвета от освещения.
12. Какова последовательность расположения цветов в цветовом круге.
13. Какие гаммы различают в секторах цветового круга?
14. На чём основано оптическое смешение цветов?
15. Что такое комбинированные цвета? Объясните и их свойства.
16. Объясните приёмы высветления и затемнения хроматических тонов.
17. Объясните явление воздушной перспективы.
18. Назовите форму контраста ахроматических цветов.
19. Что называют хроматическим контрастом?
20. Что называют светлотным контрастом?
21. Как проявляет себя одновременный цветовой контраст?
22. Объясните явление последовательного цветового контраста?
23. Приведите примеры пограничного цветового контраста.
24. Что такое дополнительные цвета? Объясните и их свойства.
25. Что такое комплементарные сочетания? Приведите примеры.
26. Назовите типы цветовых гармоний.
27. Как используются ахроматические цвета в изобразительном и декоративном искусстве?
28. Объясните механизм визуального восприятия ахроматических и хроматических цветов в композиции.
29. Объясните, что называют монохромией и полихромией?
30. Назовите основные приёмы гармонизации ахроматических и хроматических цветов.

8.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 2 - ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ (3 семестр)

1. Объясните причины возникновения цветовых ощущений.
2. Назовите основные качества цвета с точки зрения физиологии его восприятия.
3. Объясните принципы устройства органов зрения у живых организмов, ведущих дневной и ночной образ жизни.
4. Что такое локальный цвет предмета, как он меняется в зависимости от освещения?
5. В каких оттенках проявляются отличия дневного и ночного видения?
6. Объясните суть теории о 3-компонентном зрении.

7. Что такое колорит и от чего зависит колористическое решение произведения искусства?
8. Объясните влияние цветовой среды на формирование психологического климата.
9. Объясните механизм формирования цветowych ассоциаций.
10. Объясните многозначность цветовой символики.
11. Как учитывается влияние разной фактуры на восприятие цвета?
12. Что необходимо учитывать в цветовом решении интерьера?
13. Объясните свойства тёплых и холодных цветов?
14. Объясните механизмы творчества в сфере работы с цветowymi композициями.
15. Объясните механизм возникновения цветowych иллюзий, влияющих на искажения формы и пространства.
16. Перечислите функции цвета в живописи и дизайне.
17. Объясните сущность символики цвета с точки зрения психологии его восприятия.
18. Назовите средства художественной выразительности и объясните чувственное действие цвета.
19. Объясните принцип синтеза чистых цветов из сложных оттенков и суть метода сетки в декоративной композиции.
20. Назовите известнее вам примы выявления ритма, тектоники, композиционного центра.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, при необходимости, - индивидуальные консультации.

Согласно учебному плану, изучение дисциплины «Цветоведение» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой и самостоятельной работы над тематическим заданием.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных проблемах курса, а также отдельных вопросах, вызывающих у студентов затруднение при изучении темы. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты выполняют учебные упражнения, вынесенные в план практического занятия. Помимо данной работы, в устной форме проводится защита технических решений, возникших при выполнении текущего практического задания по изучаемой теме, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием.

Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведен белый устный опрос, предполагающий выявление уровня теоретических знаний по пройденному материалу.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания теоретических знаний предмета	
Отлично (5)	Студент ответил на 85-100 % вопросов. Он глубоко и в полном объеме владеет программным материалом, грамотно, исчерпывающе и логично излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, на высоком продуктивном уровне обосновывает идеи и принятые решения.
Хорошо (4)	Студент ответил на 84-55 % вопросов. Он знает программный материал, грамотно и по сути излагает в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности. При этом знает рекомендованную литературу, на продуктивном уровне обосновывает идеи и принятые решения.
Удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30 % вопросов. Он знает только основной программный материал, допускает неточности, непоследовательность изложения в устной или письменной форме. При этом поверхностно знает рекомендованную литературу, на репродуктивном уровне выражает идеи и принятые решения, не умея их обосновать.
Неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 29-0 % вопросов. Он проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с программным материалом. При этом не знает рекомендованную литературу, на начальном уровне выражает идеи и принятые решения, не владеет терминологией.
Критерии оценивания практических знаний, умений и навыков	
Отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом и средствами его технического обеспечения. Грамотно, исчерпывающе и логично излагает знания в графической работе. При этом проявляет творческий подход к выполнению тематических заданий, умело обосновывает идеи и принятые технические решения. Отлично владеет умениями и навыками выполнения практических задач на продуктивном уровне.
Хорошо (4)	Студент знает программный материал и средства его технического обеспечения. Грамотно и по сути излагает знания в проектно-графической форме, допуская незначительные неточности. При этом проявляет творческий подход к выполнению тематических заданий, обоснованию идеи и принятых технических решений. Хорошо владеет умениями и навыками выполнения практических задач на продуктивном уровне.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, ошибки и непоследовательность в работе. При этом он удовлетворительно владеет умениями и навыками выполнения практических задач, технических решений на репродуктивном уровне.
Неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с программным материалом и техническим обеспечением, испытывает трудности в практическом применении полученных знаний, умений и навыков в конкретных ситуациях. Технические решения на начальном уровне.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Ивенс Р. М. Введение в теорию цвета. — М.: Мир, 1967. — 443 с.](#)
2. [Джадд Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки. — М.: Мир, 1978. — 592 с.](#)
3. [Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М.: Искусство, 1986. — 147 с.](#)
4. [Фрилинг Г. Человек-цвет-пространство: Г. Фрилинг, К. Ауер. — М.: Стройиздат, 1973. — 141 с](#)
5. [Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика. — М.: КДУ, 2010. — 154 с.](#)
6. [Гармония цвета. Справочник : сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций. — М.: Астрель-АСТ, 2003. — 119 с. : ил.](#)
7. [Дизайн цвета. Практикум. Практическое руководство по применению цвета в графическом дизайне / Т. Ли Стоун, С. Адамс, Н.Мориока. — М.: Рип-холдинг, 2006. — 240 с.](#)
8. [Ахремко В. А. Цвет в интерьере типовых квартир / В. А. Ахремко. — М.: Эксмо, 2014. — 240 с.](#)
9. [Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки. — СПб.: Питер, 2014. — 120 с. : ил. — 918-5-496-00432-9](#)
10. [Степанов Н. Н. Цвет в интерьере. — К.: Вища школа, 1985. — 184 с.](#)

Дополнительная литература

1. [Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова ; пер. с англ. В. Н. Самохина. — М.: Прогресс, 1974. — 386 с.](#)
2. [Цветовая гармония интерьера. — \[б. м.\]: Ниола 21-й век. — 124 с](#)
3. [Демерс О. Цифровое текстурирование и живопись. — М.: Вильямс, 2002. — 332 с.: ил.](#)
4. [Акварель: история, техника, применение в дизайне : учеб. пособие / О. В. Румянцева, Н. Э. Репина, А. Е. Громова, Т. В. Егорова. — Кострома : Изд-во Костромского гос. ун-та, 2019. — 91 с. : ил.](#)
5. [Соколова Т. А. Цвет в ландшафтном дизайне / Т. А. Соколова. — М.: Фитон+, 2007. — 128 с.: ил. — Библиотека ландшафтного дизайнера. — 978-5-93457-171-0](#)
6. [В мире искусства : словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства / сост. Т.К. Каракапт, А.А Мелик-Пашаев. — М.: Искусство в школе, 2001. — 384 с.](#)

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Архитектурно-художественная композиция. Сборник научно-методических трудов № 4 / . - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7408-0138-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221955>
2. Быстрова, Т.Ю. Философия дизайна: учебно-методическое пособие / Т.Ю. Быстрова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-7996-0691-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240311>
3. Лепская, Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие / Н.А. Лепская. - М.: Когито-Центр, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-89353-395-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067>
4. Янковская, Ю.С. Архитектурно-средовой объект: образ и морфология : учебное пособие / Ю.С. Янковская. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 234 с. - ISBN 978-5-7408-0150-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222115>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование и аудиторный фонд, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

На занятиях по данной дисциплине используется учебная мастерская, оборудованная рабочими столами, стационарными компьютерами, интерактивной доской. Также для работы с красками используется подсобное помещение, оборудованное технической мойкой, системами вентиляции, водопровода и канализации.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением (в т.ч. графические редактор CorelDraw), электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.