

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

*Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль – Графический дизайн
Форма обучения – очная
Год набора -2021 год*

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020г. №1015

Программу разработала доцент кафедры станковой живописи И.А.Сержантова

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академии Матусовского).

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой

О.Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Цветоведение» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и адресована студентам 1 курсов бакалавриата (1и 2 семестр) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Основы композиции. Теоретический курс», «Академическая живопись».

Предметом изучения учебной дисциплины «Цветоведение» являются закономерности явлений, связанных с цветом и его восприятием, знания про свойства цвета, виды смешения, понятие о контрастах, цветовой гармонии, психологическом воздействии цвета, колорите.

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 форме:

- просмотра анализа и оценки практических и самостоятельных работ
- итогового контроля в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 29 часов, контроль 9 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины:

Приобретение студентами понятий о цветовой гармонии, ознакомление с систематизацией цвета, способами построения цветовой гаммы и формирование понятия о колорите; развитие колористического мышления и приобретение методов работы с цветом в композиции, живописи, проектировании.

Подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка.

Подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства и творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи изучения дисциплины:

- освоение теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности; приобретение студентами навыков и приемов работы акварелью и гуашью;
- овладение практическими навыками на основе развития колористического мышления, развитие цветоощущения и цветовосприятия, приобретение навыков воплощения цветowych идей в процессе изучения спецдисциплин;
- формирование практических навыков для дальнейшей профессиональной деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 и адресован студентам по направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами «Композиция», «Основы композиции. Теоретический курс», «Академическая живопись», прохождение практики «Пленэрная практика», «Художественно-творческая практика».

Освоение дисциплины «Цветоведение» будет необходимо при прохождении практик: *Пленэрная практика, Художественно-творческая практика.*

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн ПК-1.

Профессиональные компетенции

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-1	Способен к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования	ПК-1.1. Разбирается в теории цвета, цветовых моделях и их психологическом воздействии.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализировать цветовые решения в произведениях искусства, дизайне интерьеров, графике и других визуальных формах. - Формулировать задачи по исследованию цвета в рамках научных и творческих проектов, учитывать особенности цветового восприятия в различных условиях <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять различные цветовые системы и модели в профессиональной деятельности: в дизайне, живописи, архитектуре, полиграфии и других областях. - Формулировать задачи по исследованию цвета в рамках научных и творческих проектов, учитывать особенности цветового восприятия в различных условиях. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками работы с цветовыми моделями и их применением в научно-исследовательской и творческой деятельности. - Приемами визуального и технического анализа цвета, включая использования спектральных и

			колориметрических методов
--	--	--	------------------------------

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон
Тема 1. Дисциплина цветоведение	4	1	1	2	-
Тема 2. Физические основы цветоведения. Тон. Ахроматическая шкала. Характеристики цвета	4	1	1	2	-
Тема 3. Хроматический – из 3-х основных цветовых тонов и спектральный круг.	5	2	1	2	-
Тема 4. Смещение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветовыми тонами.	5	2	1	2	-
Тема 5. Оптическое и механическое смещение.	6	2	2	2	-
Тема 6. Графическое смещение линий, точкой.	6	2	2	2	-
Тема 7. Виды цветовых контрастов. Гармоничный контраст.	8	2	2	4	-
Тема 8. Гармонизация спектрального ряда.	8	2	2	4	-
Тема 9. Ритм, равновесие и динамика цвета.	8	2	2	4	-
Всего по I разделу	54	16	14	24	-
Тема 10. Цветовая гармония. Задание: Гармоничные схемы круга Шугаева.	7	2	2	1	2
Тема 11. Теории цветовой гармонии. Систематика и классификация цвета. Главные и второстепенные цвета.	10	4	4	1	1
Тема 12. Психологическое влияние цвета. Ассоциации. Символика цвета.	10	4	4	-	2
Тема 13. Цвет и пространство. Гармония нюанса.	6	2	2	1	1
Тема 14. Образ, цвет и пространство. Восприятие цвета.	10	4	4	1	1
Тема 15. Гармония и принципы декоративности. Виды смешения цвета.	11	4	4	1	2
Всего часов за II семестр	54	20	20	5	9
Всего часов за весь период обучения	108	36	34	29	9

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Дисциплина цветоведение. Вступительная беседа сообщает о содержании дисциплины «Цветоведение», ее программе, материалах и инструментах, совокупности наук, определяющих содержание теории и практики дисциплины.

Практическая работа 1.

Выполнить:

Ахроматическая шкала.

Ритмический переход от белого к черному в виде шкалы в 3,5,7,12 градаций тона и постепенный переход в виде растяжки. 1.2.Графическая растяжка точкой, линией, пятном. Свето-теневое решение объемов геометрических тел (цилиндр, шар, конус)

Выкраски для составления шкалы. Изучить основную и дополнительную литературу

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь, тушь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [3,С. 81 – 82; 17.С.6 –29, 77-80; 13.С.5 – 10, 25 – 35; 5,С.11 – 13].

Тема 2. Физические основы цветоведения. Тон.

Задание: ахроматическая шкала. Механическое смещение и оптическое - линией, точкой. Иллюзия объема на плоскости – форма шара, цилиндра.

Практическая работа 2.

Выполнить:

Ахроматическая шкала – ритмический переход от белого к черному в виде шкалы в 3, 5,12 градаций тона и постепенный переход в виде растяжки. Цилиндр образуется равными полосами вертикальных членений с ритмическим изменением светлоты характеризующим свет, тень, полутон, рефлекс. Шар – акварельной отмывкой, графически — точкой.

Растяжки тона, варианты тональной шкалы, шар и цилиндр.

Изучить основную и дополнительную литературу

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь, тушь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [17, С.29 – 42, 80 – 82, 15,С.12 – 17, 5.С. 26 – 30;]

Тема 3. Характеристики цвета.

Практическая работа 3.

Выполнить:

Хроматический и спектральный круг.

изучить основную и дополнительную литературу.

Литература: [11.С. 43 – 57,83 –86; 15.С. 17-21:].

Тема4. Смещение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветовыми тонами.

Практическая работа 4.

Выполнить:

Растяжки и шкалы от цветовых тонов спектрального круга (6-12элементов) к черному, серому, белому.

растяжки и шкалы от спектральных к ахроматическим цветам черному, серому, белому.

Изучить основную и дополнительную литературу.
Литература: [17.С. 57 – 61; 15.С. 12 – 13, 13.С.41 – 43:].

Тема 5. Оптическое и механическое смешение. Слагательное и вычитательное смешение цвета.

Практическая работа 5.

Выполнить:

акварельный квадрат (7цветов радуги) и шестиугольник(3цвета) лессировка.

Изучить основную и дополнительную литературу.

Литература: [17,С.61 - 68, 89 - 91; 13,С.68 – 71; 15,С. 14 – 20;].

Тема 6. Графическое смешение линий, точкой и механическое смешение.

Практическая работа 6.

Выполнить:

упражнения на графическое смешение, изучить основную и дополнительную литературу растяжка от цвета к цвету; шкала-растяжка от цвета к цвету (акв, гуашь)

Графическое смешение - вид оптического. Аналогии в декоративном, монументально-декоративном искусстве- в различных материалах, живописи и графике, полиграфии. 6.2. Равномерность фактур при переходе от цвета к цвету через средний, полученный чередованием противоположных по цвету модульных элементов, - линий, точек.

Литература: [17.С.68 – 76, 91 – 94; 13,С.68 – 71.]

Тема 7. Виды цветовых контрастов. Гармоничный контраст.

Практическая работа 7.

Выполнить:

Дополнительные цвета («двойки»).

Определить виды цветовых контрастов –гармоничных и негармоничных, Контрасты хроматического и ахроматического. Варианты наименований контрастов производных из четырех характеристик цвета (цветовой тон, светлота, чистота, насыщенность). Трехкомпонентность зрения. Физиологическое обоснование дополнительности цвета. Взаимодействие цвета пятна и поля. Оптимальное сочетание шрифта и фона. 7.2. составить спектральный ряд - 6 пар дополнительных цветовых тонов из 12-ступенного спектрального круга и соответствующий ему замутненный ряд.

Изучить основную и дополнительную литературу.

Материал: акварельная бумага, акварель. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [17, С.95 – 96; 13,С.66 – 69.]

Тема 8. Гармонизация спектрального ряда.

Практическая работа 8.

Выполнить:

Изменение насыщенности, чистоты, светлоты как способ гармонизации цветового ряда («тройки»).

Композиционная гармонизация равнонасыщенных спектральных цветовых тонов, ритм цвето-тона как способ гармонизации спектрального ряда.8.2. Идея трансформации спектрального ряда с равной степенью снижения насыщенности. Изменение оттенка цвета

при снижении насыщенности единым ахроматическим цветом. Применение цвета компенсирующего нежелательный оттенок. Составить спектральный ряд из четырех триад (триада желтых, красных, синих, зеленых) и соответствующий ему замутненный ряд с сохранением цветотонального ритма спектрального ряда.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [12,С.96 – 98; 10, С.22 –27.]

Тема 9. Ритм, равновесие и динамика цвета.

Практическая работа 9.

Выполнить:

«Семерки» - цветотональный ряд в 7 элементов.

Составить цветовой ряд от ненасыщенного цвета к его дополнительному равной ему насыщенности через соединяющий их средний цвет. Выполнить шесть «семерок».

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17, С.95 – 96; 13,С.66 – 69.]

Тема 10. Цветовая гармония. Задание: Круг Шугаева. Гармоничные схемы круга Шугаева.

Практическая работа 10.

Выполнить:

Изучить принцип построения гармоничных схем круга Шугаева. Выполнить спектральный круг в 24 элемента с 4-мя основными цветами. На вертикальной оси: вверху – желтый, внизу - синий (дополнительный фиолетовый). На горизонтальной оси: справа-красный, слева - зеленый (дополнительный к красному). Все противоположные в круге должны быть дополнительными. Оранжевый - голубой, красно-фиолетовый (пурпурный) –желто-зеленый. Между названными полюсами 4-х структурных осей находятся по 2 промежуточных цвета. 10.2. Добиться равномерности цвето-тонального ряда, где желтый самый светлый, а синий самый темный. Сблизить максимально Ж.и С. по светлоте. 10.3. в соответствии со схемами выполнить гармоничные цветосочетания из родственных, родственно-контрастных, дополнительных в трехцветиях, четырехцветиях, многоцветиях

Материал: акварельная бумага, акварель, Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [15,С.28 – 31; 5-18; 3.С.108 – 115;12,С.93-102.]

Тема 11. Теории цветовой гармонии Систематика и классификация цвета. Главные и второстепенные цвета.

Практическая работа 11.

Выполнить:

Эстетическая оценка цвета у разных народов. 11.2.Чувственно - нравственное воздействие цвета в теории Гете. Декоративные ряды Бецольда. 11.3.Геометрические схемы. Цветовое тело (шар, двойной конус). 11.4.Смещение цвета.Оптическое смещение, ритм цвето-тона, сложение и вычитание в цветосочетаниях. Психофизиологические основы цветоведения. Способы гармонизации.

Литература: [17, С.109 – 120; 15,С.28 – 31 3,С.65 – 84; 12,С.9-28,33-92,182-190].

Тема 12. Психологическое влияние цвета. Ассоциации. Символика цвета.

Практическая работа 12.

Выполнить:

Таблица цветовых ассоциаций, палитра рекламы противоположных тем.

Изучение литературы по теме. Выполнить таблицу из пар выкрасок ассоциирующихся с противоположными по смыслу значениями, не повторяя цветовых тонов и добиваясь впечатления гармоничности цветовых пар. 12.3. Найти цветосочетания из 5-6 цветовых тонов ассоциирующиеся с заданными темами.

Материал: акварельная бумага, акварель, Формат для оформления упражнений А-4
Литература: [17,С.120 – 124; 3,С. 115 – 125; 12,С.102-160.]

Тема 13. Цвет и пространство. Гармония нюанса.

Практическая работа 13.

Выполнить:

Трансформация этюда в три этапа.

Определение задач живописи. Изменение локального цвета в пространстве. Проблема тональной и цветовой перспективы. Понятие о гамме и колорите в живописи. Влияние цвета освещения на собственный цвет предмета в светах и тенях. Отличие пространственного изображения станковой живописи от декоративной росписи и декоративного искусства. 13.2. 1-этап - трансформация живописного изображения квадратными цветными модулями (1х1см.), создавая цветовой эквивалент живописи, 2-этап трансформация цвета и увеличение модуля (1,5х1,5см) - подчинение среднему цвету, объединяющему 3-й и 1-й планы во 2-м плане.

Материал: бумага, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17,С.119 – 123; 15,С. 31 – 33; 3,С.125 – 135; 12,С.113-118,172-190.]

Тема 14. Образ, цвет и пространство. Восприятие цвета.

Практическая работа 14.

Выполнить:

Цвето-ритмическая структура, образ рекламы в цветном плоском рельефе.

Определить последовательность восприятия планов спектральных цветовых тонов. Взаимодействие характеристик цвета – цвета, светлоты, насыщенности, чистоты. 14.2. На основе заданной палитры выполнить в модульной композиции (6х6см) варианты пропорционирования цвета с преобладанием светлых, темных, теплых, холодных. Модуль 1х1см. 14.3. Найти пластический образ рекламы линейным членением плоскости. 14.4. Выполнить по картону композицию в цвете в соответствии с вариантом пропорционирования. 14.5. Определить последовательность восприятия планов цветного рельефа.

Материал: бумага, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17,С.119 – 123; 15,С. 31 – 33; 3,С.125 – 135; 12,С.113-118,172-190.]

Тема 15. Гармония и принципы декоративности. Виды смешения цвета.

Практическая работа 15.

Выполнить: Трансформация живописи в декоративную композицию: спектральные цвета, замутненные, графическое смешение цвета.

Живописное произведение трансформировать в декоративное, сохраняя колорит произведения. 15.2. трансформируя изображение в спектральные цвета. 15.3. используя графическое смешение цвета.

Материал: бумага, гуашь. Формат: для оформления упражнений А-4

Литература: [17,С.122 – 124; 15,С.28 – 34.]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Цветоведение» является выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение этапов практических заданий, выполняемых в аудитории и продолженных самостоятельно;
- оформление практических работ к зачету или экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

6.2. ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Дисциплина цветоведение. Вступительная беседа сообщает о содержании дисциплины «Цветоведение», ее программе, материалах и инструментах, совокупности наук, определяющих содержание теории и практики дисциплины.

Практическая работа 1.

Выполнить:

Ахроматическая шкала.

Ритмический переход от белого к черному в виде шкалы в 3,5,7,12 градаций тона и постепенный переход в виде растяжки. 1.2. Графическая растяжка точкой, линией, пятном. Светотеневое решение объемов геометрических тел (цилиндр, шар, конус)

Выкраски для составления шкалы. Изучить основную и дополнительную литературу

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь, тушь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [3,С. 81 – 82; 17,С.6 –29, 77-80; 13,С.5 – 10, 25 – 35; 5,С.11 – 13].

Тема 2. Физические основы цветоведения. Тон.

Задание: ахроматическая шкала. Механическое смешение и оптическое - линией, точкой. Иллюзия объема на плоскости – форма шара, цилиндра.

Практическая работа 2.

Выполнить:

Ахроматическая шкала – ритмический переход от белого к черному в виде шкалы в 3, 5,12 градаций тона и постепенный переход в виде растяжки. Цилиндр образуется равными полосами вертикальных членений с ритмическим изменением светлоты, характеризующим свет, тень, полутона, рефлекс. Шар – акварельной отмывкой, графически — точкой.

Растяжки тона, варианты тональной шкалы, шар и цилиндр.

Изучить основную и дополнительную литературу

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь, тушь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [17, С.29 – 42, 80 – 82, 15,С.12 – 17, 5,С. 26 – 30;]

Тема 3. Характеристики цвета.

Практическая работа 3.

Выполнить:

Хроматический и спектральный круг.
изучить основную и дополнительную литературу.
Литература: [11.С. 43 – 57,83 –86; 15.С. 17-21:].

Тема4. Смещение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветовыми тонами.

Практическая работа 4.

Выполнить:

Растяжки и шкалы от цветовых тонов спектрального круга (6-12элементов) к черному, серому, белому.
растяжки и шкалы от спектральных к ахроматическим цветам черному, серому, белому.
Изучить основную и дополнительную литературу.
Литература: [17.С. 57 – 61; 15.С. 12 – 13, 13.С.41 – 43:].

Тема 5. Оптическое и механическое смещение. Слагательное и вычитательное смещение цвета.

Практическая работа 5.

Выполнить:

акварельный квадрат (7цветов радуги) и шестиугольник(3цвета) лессировка.
Изучить основную и дополнительную литературу.
Литература: [17,С.61 - 68, 89 - 91; 13,С.68 – 71; 15,С. 14 – 20;].

Тема 6. Графическое смещение линий, точкой и механическое смещение.

Практическая работа 6.

Выполнить:

упражнения на графическое смещение, изучить основную и дополнительную литературу растяжка от цвета к цвету; шкала-растяжка от цвета к цвету (акв, гуашь)
Графическое смещение - вид оптического. Аналогии в декоративном, монументально-декоративном искусстве- в различных материалах, живописи и графике, полиграфии. 6.2. Равномерность фактур при переходе от цвета к цвету через средний, полученный чередованием противоположных по цвету модульных элементов, - линий, точек.
Литература: [17.С.68 – 76, 91 – 94; 13,С.68 – 71.]

Тема 7. Виды цветовых контрастов. Гармоничный контраст.

Практическая работа 7.

Выполнить:

Дополнительные цвета («двойки»).

Определить виды цветовых контрастов –гармоничных и негармоничных, Контрасты хроматического и ахроматического. Варианты наименований контрастов производных из четырех характеристик цвета (цветовой тон, светлота, чистота, насыщенность). Трех компонентность зрения. Физиологическое обоснование дополнительности цвета. Взаимодействие цвета пятна и поля. Оптимальное сочетание шрифта и фона. 7.2. составить спектральный ряд - 6 пар дополнительных цветовых тонов из 12-ступенного спектрального круга и соответствующий ему замутненный ряд.
Изучить основную и дополнительную литературу.

Материал: акварельная бумага, акварель. Формат для оформления упражнений А-
Литература: [17, С.95 – 96; 13, С.66 – 69.]

Тема 8. Гармонизация спектрального ряда.

Практическая работа 8.

Выполнить:

Изменение насыщенности, чистоты, светлоты как способ гармонизации цветового ряда («тройки»).

Композиционная гармонизация равнонасыщенных спектральных цветовых тонов, ритм цвето-тона как способ гармонизации спектрального ряда. 8.2. Идея трансформации спектрального ряда с равной степенью снижения насыщенности. Изменение оттенка цвета при снижении насыщенности единым ахроматическим цветом. Применение цвета компенсирующего нежелательный оттенок. Составить спектральный ряд из четырех триад (триада желтых, красных, синих, зеленых) и соответствующий ему замутненный ряд с сохранением цветотонального ритма спектрального ряда.

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4.

Литература: [12, С.96 – 98; 10, С.22 –27.]

Тема 9. Ритм, равновесие и динамика цвета.

Практическая работа 9.

Выполнить:

«Семерки» - цветотональный ряд в 7 элементов.

Составить цветовой ряд от ненасыщенного цвета к его дополнительному равной ему насыщенности через соединяющий их средний цвет. Выполнить шесть «семерок».

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17, С.95 – 96; 13, С.66 – 69.]

Тема 10. Цветовая гармония. Задание: Круг Шугаева. Гармоничные схемы круга Шугаева.

Практическая работа 10.

Выполнить:

Изучить принцип построения гармоничных схем круга Шугаева. Выполнить спектральный круг в 24 элемента с 4-мя основными цветами. На вертикальной оси: сверху – желтый, внизу - синий (дополнительный фиолетовый). На горизонтальной оси: справа-красный, слева - зеленый (дополнительный к красному). Все противоположные в круге должны быть дополнительными. Оранжевый - голубой, красно-фиолетовый (пурпурный) –желто-зеленый. Между названными полюсами 4-х структурных осей находятся по 2 промежуточных цвета. 10.2. Добиться равномерности цвето-тонального ряда, где желтый самый светлый, а синий самый темный. Сблизить максимально Ж.и С. по светлоте. 10.3. в соответствии со схемами выполнить гармоничные цветосочетания из родственных, родственно-контрастных, дополнительных в трехцветиях, четырехцветиях, многоцветиях

Материал: акварельная бумага, акварель, Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [15, С.28 – 31; 5-18; 3.С.108 – 115; 12, С.93-102.]

Тема 11. Теории цветовой гармонии Систематика и классификация цвета. Главные и второстепенные цвета.

Практическая работа 11.

Выполнить:

Эстетическая оценка цвета у разных народов. 11.2.Чувственно - нравственное воздействие цвета в теории Гете. Декоративные ряды Бецольда. 11.3.Геометрические схемы. Цветовое тело (шар, двойной конус). 11.4.Смещение цвета.Оптическое смещение, ритм цвето-тона, сложение и вычитание в цветосочетаниях. Психофизиологические основы цветоведения. Способы гармонизации.

Литература: [17, С.109 – 120; 15,С.28 – 31 3,С.65 – 84; 12,С.9-28,33-92,182-190].

Тема 12. Психологическое влияние цвета. Ассоциации. Символика цвета.

Практическая работа 12.

Выполнить:

Таблица цветовых ассоциаций, палитра рекламы противоположных тем.

Изучение литературы по теме. Выполнить таблицу из пар выкрасок ассоциирующихся с противоположными по смыслу значениями, не повторяя цветовых тонов и добываясь впечатления гармоничности цветовых пар. 12.3. Найти цветосочетания из 5-6 цветовых тонов ассоциирующиеся с заданными темами.

Материал: акварельная бумага, акварель, Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17, С.120 – 124; 3, С. 115 – 125; 12, С.102-160.]

Тема 13. Цвет и пространство. Гармония нюанса.

Практическая работа 13.

Выполнить:

Трансформация этюда в три этапа.

Определение задач живописи. Изменение локального цвета в пространстве. Проблема тональной и цветовой перспективы. Понятие о гамме и колорите в живописи. Влияние цвета освещения на собственный цвет предмета в светах и тенях. Отличие пространственного изображения станковой живописи от декоративной росписи и декоративного искусства. 13.2. 1-этап - трансформация живописного изображения квадратными цветными модулями (1х1см.), создавая цветовой эквивалент живописи, 2-этап трансформация цвета и увеличение модуля (1,5х1,5см) - подчинение среднему цвету, объединяющему 3-й и 1-й планы во 2-м плане.

Материал: бумага, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17, С119 – 123; 15,С. 31 – 33; 3,С.125 – 135; 12,С.113-118,172-190.]

Тема 14. Образ, цвет и пространство. Восприятие цвета.

Практическая работа 14.

Выполнить:

Цвето-ритмическая структура, образ рекламы в цветном плоском рельефе.

Определить последовательность восприятия планов спектральных цветовых тонов. Взаимодействие характеристик цвета – цвета, светлоты, насыщенности, чистоты. 14.2. На основе заданной палитры выполнить в модульной композиции (6х6см) варианты пропорционирования цвета с преобладанием светлых, темных, теплых, холодных. Модуль 1х1см. 14.3. Найти пластический образ рекламы линейным членением плоскости. 14.4. Выполнить по картону композицию в цвете в соответствии с вариантом пропорционирования. 14.5. Определить последовательность восприятия планов цветного рельефа.

Материал: бумага, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17, С119 – 123; 15,С. 31 – 33; 3,С.125 – 135; 12,С.113-118,172-190.]

Тема15. Гармония и принципы декоративности. Виды смещения цвета.

Практическая работа 15.

Выполнить: Трансформация живописи в декоративную композицию: спектральные цвета, замутненные, графическое смешение цвета.

Живописное произведение трансформировать в декоративное, сохраняя колорит произведения. 15.2. трансформируя изображение в спектральные цвета. 15.3. используя графическое смешение цвета.

Материал: бумага, гуашь. Формат: для оформления упражнений А-4

Литература: [17. С.122 – 124; 15, С.28 – 34.]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ II СЕМЕСТРА

Тема 9. Ритм, равновесие и динамика цвета.

Практическая работа 9.

Выполнить:

«Семерки» - цветотональный ряд в 7 элементов.

Составить цветовой ряд от ненасыщенного цвета к его дополнительному равной ему насыщенности через соединяющий их средний цвет. Выполнить шесть «семерок».

Материал: акварельная бумага, акварель, гуашь. Формат для оформления упражнений А-4

Литература: [17, С.95 – 96; 13, С.66 – 69.]

8.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ III СЕМЕСТРА

Тема 15. Гармония и принципы декоративности. Виды смешения цвета.

Практическая работа 15.

Выполнить: Трансформация живописи в декоративную композицию: спектральные цвета, замутненные, графическое смешение цвета.

Живописное произведение трансформировать в декоративное, сохраняя колорит произведения. 15.2. трансформируя изображение в спектральные цвета. 15.3. используя графическое смешение цвета.

Материал: бумага, гуашь. Формат: для оформления упражнений А-4

Литература: [17. С.122 – 124; 15, С.28 – 34.]

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.

Изучение дисциплины «Цветоведение» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения являются практические работы по цветоведению и живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построения колорита.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Рабочими материалами являются акварель, гуашь, темпера. С целью более полного выявления колористических отношений работу над упражнениями необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы - упражнения, которые выполняются на практических занятиях, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по цветоведению постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (упражнения).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОЦЕНОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания практической работы		
отлично (5)	зачтено	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)		Заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлетворительно (3)		Заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

Критерии оценивания вопросов к зачету с оценкой	
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной форме и практических работах. Все практические задания выполняет в полном объеме. Изучает рекомендованную

	литературу, владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает устно и практических работах, допуская незначительные неточности в оформлении заданий, или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых устно и практических работах. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических заданий. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1970.
2. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве, М., 1970.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи, М., 1984.
4. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования К. «Вицца школа» 1982
5. Гете И.В. Об искусстве, М., 1975.
6. Ефимов Б. Колористика города. М.: 1981
7. Зайцев В. Наука о цвете и живопись, М., 1986.
8. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи, М., 1989.
9. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий
10. Кравков С.В. Цветовое зрение, М., 1951.
11. Кузин В.С. Психология, М., 1982.
12. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. Мн. Беларусь 2005
13. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве М «просв» 1983
14. Серов Н.В. Светоцветовая терапия. "Речь", 2001.
15. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере, К., 1985.
16. Фрилинг Генрих, Ауэр Ксавер Человек-цвет-пространство. Прикладная психология., М., 1978.
17. Цойгнер Р. Учение о цвете, М., 1971.
18. Шаронов В.В. Свет и цвет, М., 1982.
19. Краткий словарь терминов изобразительного искусства „Сов. худ.” М.1965

Дополнительная литература

20. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве

СПб. Питер 2007

21. Грегори Р.Л. Глаз и мозг зрительного восприятия. Психология, М., 1970.
22. Дерибере М. Цвет в деятельности человека, М., 1964.
23. Джард Д. Цвет в науке и технике, М., 1978.
24. Зернов В.А. Цветоведение, М., 1972.
25. Ивенс Р. Введение в теорию цвета, М., 1964.
26. Крымов И.П. Художник и педагог, М., 1989.
27. Миннарт М. Цвет и свет в природе., М.: 1969. Наука.
28. Миронова Л.Н. Цветоведение, Минск, 1984.
29. Устинов Л.Г. Цвет в производственной среде, М., 1967
30. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет изображения. М.
2007 Академия
31. Рыдник В.Н. Многоцветие спектров, М., 1979.
32. Чикало С.А. Мистецтвознавство. Короткий тлумачний словник. Київ „Либідь” 1999
- 32.Юрьев Флориан. Цвет в оформлении книги К. „Вища школа”

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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