

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной работе

А.В. Лейфа

« 01 » 09 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Цветоведение и колористика

Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Специализация образовательной программы: «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»

Квалификация выпускника: Художник-проектировщик интерьера

Год набора – 2021 г.

Форма обучения очная

Курс 1 Семестр 1

Экзамен 1 семестр

Общая трудоемкость дисциплины 144 (акад. час.), 4 (з.е.)

Составитель А.В. Рахманова, ст. преподаватель

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

2021 г.

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1009

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

«08» 09 2021 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

(подпись) Н.А. Чалкина

«01» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

(подпись) Е.А. Гаврилюк

«01» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

(подпись) О.В. Петрович

«01» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр информационных и образовательных технологий

(подпись)

«01» 09 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

- получение научно-теоретических знаний о цвете и практическое их использование в творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- овладение специальными знаниями физики цвета, теорией гармонизации цветов, опираясь на законы колористики, решение проблемы применения теоретических знаний в практической деятельности художника и дизайнера; совершенствование цветоощущения, развитие у студентов высокого художественного вкуса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по специальности 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство».

Дисциплина изучается в первом семестре и базируется на знаниях и умениях, полученных студентом в системе среднего и средне-профессионального образования по физике и изобразительному искусству.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Академическая живопись», «Основы композиции», «Основы проектной графики», «Художественное проектирование интерьера».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления	ИД-1 ПК-1 Знать: виды и назначение традиционных и новейших технических средств представления проектных решений, применяемые информационные технологии; основы художественной культуры и композиции. ИД-2 ПК-1 Уметь: выбирать информационные технологии и методы выполнения художественно-графических работ для проектирования, моделирования и разработки художественной подачи дизайн-проекта ИД-3 ПК-1 Владеть: приемами объемно-пространственной композиции, навыками представлять проектные решения с использованием традиционных технических средств изображения и новейших информационных технологий.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины, промежуточная аттестация	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в акад. часах)	Самостоятельная работа (в акад. часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л.	Пр.	ИЗ	КЭ			
1	Физика цвета. Восприятие цвета. Цветовое воздействие	1	6	12				22	Устный опрос по теме лекции. Проверка практических работ
2	Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Цветовая выразительность	1	6	11				14	Устный опрос по теме лекции. Проверка практических работ
3	Форма и цвет. Пространственное воздействие цвета. Цветовые иллюзии.	1	6	11				12	Устный опрос по теме лекции. Проверка практических работ
4	Экзамен				0,2	0,3	35,7	7,8	Подготовка к экзамену
	ИТОГО		18	34	0,2	0,3	35,7	55,8	

Л. – лекция; Пр. – практическая работа; ИЗ – индивидуальные занятия; КЭ – контроль на экзамене.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие.	Солнечный свет и цветовые спектры Опыт И. Ньютона Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн Спектр и длина волны Психофизическая реальность цвета Сравнительный метод и цветовое воздействие Цвет и цветовое впечатление
2	Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлений.	Двенадцатичастный цветовой круг Понятие гармонии и дисгармонии. Закон дополнительных цветов. Цвета первого, второго и третьего порядка Виды контрастов. Контраст и нюанс.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
		Контраст цветовых сопоставлений
3	Контраст светлых и темных цветов. Контраст холодных и теплых цветов.	Контраст светлого и темного в хроматических и ахроматических цветах. Пространственное восприятие затемненных и осветленных чистых цветов. Способы образования серого цвета. Воздействие теплых и холодных цветов на физиологию животных и человека. Контраст теплого и холодного в пленэрной живописи импрессионистов
4	Контраст дополнительных цветов. Симультаный контраст.	Комплиментарность цветов. Образование серого цвета при исключении любого цвета из спектра и смешении оставшихся. Понятие «симультанного контраста». Симультаный контраст и закон цветовой гармонии и дополнительных цветов
5	Контраст цветового насыщения. Контраст цветового распространения.	Качество цвета Способы затемнения и осветления цветов Относительность контраста насыщения Размерные соотношения в контрасте цветового распространения. Соотношение площади и силы воздействия (яркости чистых цветов) по Гете. Важность согласования цветовых плоскостей в живописи, дизайне и других художественных дисциплинах.
6	Форма и цвет. Пространственное воздействие цвета.	Цвета, соответствующие квадрату, треугольнику и кругу. Отношение кубистов к форме и цвету. Пространственное воздействие теплых и холодных цветов Пространственное воздействие осветленных и затемненных цветов
7	Теория цветовых впечатлений.	Цветовые проявления в природе производящие впечатления на психику человека Обретение предметом цвета с помощью света Изменение цвета предметов при цветном освещении и при смешении различных цветовых освещении Цветные рефлексy Способы изображения предметов Цветные тона.
8	Теория цветовой выразительности	Чувственно-нравственное воздействие цвета на психику человека Сравнительный метод в понимании психологической духовности каждого цвета Цвет как выражение состояния Характеристика и символика каждого цвета спектра по Иттeну
9	Цветовые иллюзии.	Пространственные иллюзии. Кинетические иллюзии. Применение иллюзий в искусстве и дизайне

5.2 Практические занятия

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие.	Ахроматическая растяжка. Симультанность.
2	Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлении.	Двенадцатичастный цветовой круг. На планшете формата А2 komponуется двенадцати частный цветовой круг, 4 полосы орнамента шириной 10 см., подпись с названием темы и ФИО студента. Цвета в круге занимают равные площади и находятся на одинаковом расстоянии, контрастные цвета расположены друг напротив друга. Круг включает в себя цвета всех трех порядков. Цветовое решение орнамента строится из цветовых тонов, которые находятся в цветовом круге по равностороннему, равнобедренному треугольникам, квадрату и прямоугольнику.
3	Контраст светлых и темных цветов. Контраст холодных и теплых цветов.	Цветовая напряженность. Цветовая растяжка. Цветовая растяжка из семи основных цветов.
4	Контраст дополнительных цветов. Симультантный контраст.	Симультантный эффект. Средне серый цвет помещается на цветной фон с целью увидеть симультантный эффект т. е. на цветном фоне человеческий глаз видит серый цвет с примесью дополнительного цвета тому цвету на котором он находится. Цветные квадраты 10х10 komponуются контрастными парами (красный-зеленый, фиолетовый-желтый, синий-оранжевый).
5	Контраст цветового насыщения. Контраст цветового распространения.	Хроматическая растяжка в тоне. Закомпоновать сетку 7х7 ячеек. В четвертый ряд по горизонтали помещаются 7 чистых цветов от теплых к холодным или наоборот (цвета первого, второго и третьего порядка). Вверх цвета постепенно высветляются белилами по рядам, вниз затемняются черным.
6	Форма и цвет. Пространственное воздействие цвета.	Теплые и холодные цвета. Цветовая насыщенность. Закомпоновать сетку 5х5 ячеек. В центре сетки любой чистый цвет, а в четырех углах средне серый цвет. Оставшееся пространство между серым и цветом заполняется модуляциями между серым и цветом с учетом приближения к цвету или серому. Пространственное воздействие цвета. Закомпоновать две растяжки из трех цветов (желтый, оранжевый, синий) друг под другом, так чтобы желтый и синий были по диагонали. Первая растяжка на белом фоне, вторая на черном.
7	Теория цветовых	Пространственное воздействие цвета.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
	впечатлений.	Пространственное воздействие цвета в теплых и холодных цветах. Цвета первого и второго порядка и их смешение
8	Теория цветовой выразительности	Цветовая выразительность. Цветовая напряженность. В этом упражнении нужно создать ощущение напряженности с помощью 5 цветов (красный, синий, черный, белый, желтый), не прибегая к помощи формы. Для этого цвета komponуются в сетку.
9	Цветовые иллюзии.	Демонстрация мультимедиапрезентации.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в академич. часах
1	Симультанность. Ахроматическая растяжка.	Завершение аудиторного задания.	5
2	Двенадцатицветный цветовой круг и четыре орнамента из гармонично сочетающихся цветов.	Завершение аудиторного задания.	9
3	Цветовая напряженность. Цветовая растяжка.	Завершение аудиторного задания.	5
4	Цвет и тон.	Завершение аудиторного задания.	5
5	Хроматическая растяжка в тоне.	Завершение аудиторного задания.	5
6	Теплые и холодные цвета. Цветовая насыщенность.	Завершение аудиторного задания.	5
7	Пространственное воздействие цвета. Пространственное воздействие цвета в теплых и холодных цветах. Цвета первого и второго порядка и их смешение.	Завершение аудиторного задания.	5
8	Цветовая выразительность.	Завершение аудиторного задания.	5
9	Иллюзии. Природные, визуальные.	Подготовка мультимедиапрезентации	11,8
	Итого		55,8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии методологического уровня: модульно-рейтинговое обучение, технология поэтапного формирования умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития критического мышления, самоуправление.

На занятиях используются методы активного обучения: лекция с заранее запланированными ошибками (лекция-провокация), лекция с разбором конкретных ситуаций, мозговой штурм, проблемно-поисковая практическая работа.

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при проведении лекционных, лабораторных и практических занятий.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

В конце изучения каждого из трех циклов лекций проходит письменный опрос по пройденным темам. Вопросы утверждены и хранятся на кафедре.

Промежуточная аттестация проводится по окончании 1 семестра в форме экзамена. Целью данного экзамена является проверка теоретических знаний по всему прочитанному курсу дисциплины.

Экзамен проводится в устной форме по вопросам экзаменационного билета и представленным практическим заданиям, выполненным в течение семестра. Вопросы к экзамену утверждаются и хранятся в отдельной папке на кафедре.

Примерные вопросы к экзамену:

1. Физика света и цвета. Опыт Исаака Ньютона по преломлению луча света. Спектр.
2. Природа света с точки зрения современной науки. Волновая характеристика цветов спектра.
3. Строение глаза человека. Раскрыть механику способности глаза воспринимать цвет и изображение.
4. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность.
5. Дать определение цветового воздействия и привести примеры
6. Дать определение симультанного контраста и привести примеры.
7. Дайте определение цветовой гармонии.
8. Понятие симультанности в цветовой гармонии.
9. Дайте определение диссимилиации, ассимиляции в цвете.
10. Двенадцатичастный цветовой круг. Привести примеры гармоничных сочетаний цветов, используя цветовой круг, как инструмент.
11. Перечислить и дать определение семи типам цветовых контрастов.
12. Дать определение и привести примеры применения контраста цветовых сопоставлений в живописи и дизайне.
13. Дать определение контраста светлого и темного и привести примеры использования этого цветового сочетания в искусстве.
14. Дать определение контраста холодного и теплого и привести примеры использования этого цветового сочетания в искусстве.
15. Дать определение контраста дополнительных цветов и привести примеры использования этого цветового сочетания в искусстве.
16. Дать определение контрасту цветового насыщения привести примеры использования этого цветового сочетания в искусстве.
17. Дать определение симультанному контрасту и привести примеры использования этого цветового сочетания в искусстве.
18. Систематика цветов. Цветовой круг, его строение.
19. Закономерности восприятия цвета. Трехцветная теория зрения.
20. Воздействие цвета на человека- физическое и психическое.
21. Традиции цветовой культуры славянских народов.
22. Традиции цветовой культуры народов Китая, Кореи, Японии и др. восточных государств.

23. Традиции цветовой культуры народов древних примитивных племен Африки, Америки и др.
24. Цвет и функция. Психофизические особенности воздействия цветowych сочетаний.
25. Виды красок. Их состав, способы и особенности применения.
26. Цвет в дизайне интерьера.
27. Типы цветowych гармоний в интерьере.
28. Особенности создания цветowych композиций для общественного интерьера. Роль назначения помещения в подборе цветowego решения.
29. Традиции цветовой культуры народов Европы.
30. Функции цвета в рекламе.

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) литература

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, 2014.— 153 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26675> — 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, 2015.— 188 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32799> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 180 с. — 978-5-93252-269-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18266.html> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Омельяненко Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Омельяненко. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2010. — 183 с. — 978-5-9275-0747-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47063.html> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Никитин А.М. Художественные краски и материалы [Электронный ресурс]: справочник/ Никитин А.М.— Электрон.текстовые данные — М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 412 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51739> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru	Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования

№ п/п	Наименование ресурса	Краткая характеристика
2	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/	Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
3	Электронно-библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
4	Операционная система MS Windiws 10 edu	Операционная система MS Windows 10 Education - DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-вор № Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года
5	Операционная система MS Windows 7 Pro	Операционная система MS Windows 7 Pro– DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) Renewal по договору – Сублицензионный дого-вор № Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года
6	ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/	Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО и аспирантуры.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изучении данной дисциплины используется следующая материально-техническая база:

1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: учебной мебелью, доской, кафедрой-трибуной, мультимедиапроектором, экраном демонстрационным на треноге, проекционным экраном, ноутбуком;

2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: учебной мебелью, доской, мольбертами, софитом, слепками гипсовыми, подиумом маленьким, подиумом большим;

3. репродукции из книг, журналов, учебные таблицы, схемы;

4. методический фонд графических работ, ранее выполняемых студентами;

5. демонстрационный материал и учебные фильмы на электронных носителях.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.