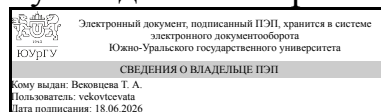

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления

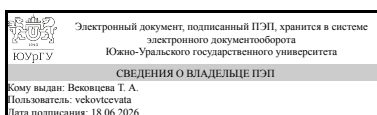
Т. А. Вековцева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.О.15 Цветоведение и колористика
для направления 54.03.01 Дизайн
уровень Бакалавриат
форма обучения очно-заочная
кафедра-разработчик Технология и дизайн

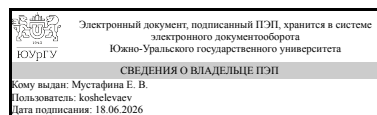
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки от 13.08.2020 № 1015

Зав.кафедрой разработчика,
к.искусствоведения, доц.

Т. А. Вековцева

Разработчик программы,
доцент

Е. В. Мустафина

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование систематизированных знаний о свойствах цвета и закономерностях составления гармоничных цветосочетаний. **Задачи:** – изучение основ теории цвета, основных характеристик и свойств цвета, цветовых систем, основ колориметрии, основ психологии и физиологии восприятия цвета, символики цвета, типологии цветовых гармоний, классификации контрастов, разновидностей колорита, характеристик органических и неорганических красителей и пигментов; – художественное осмысление закономерностей использования основных типов цветовых гармоний, оптических иллюзий и психологических ассоциаций, вызываемых разными цветами и их сочетаниями; – формирование умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина изучается в течение одного семестра, в конце которого аттестационное мероприятие — зачёт. Курс состоит из аудиторных лекционных и практических занятий, основанных на выполнении практических работ. В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции и демонстрировать следующие результаты: **знать:** основы теории цвета, основные характеристики цвета, цветовые системы, основы колориметрии, основы психологии и физиологии восприятия цвета, символику цвета, типологии цветовых гармоний, классификации контрастов, разновидности колорита, характеристики органических и неорганических красителей и пигментов; **уметь:** использовать типологию цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности; **владеть:** приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	Знает: основы колористики и цветоведения, механизмы воздействия цвета на человека, принципы составления гармонических цветовых сочетаний Умеет: ориентироваться в многообразии современных материалов для грамотного применения в конкретном дизайн-проекте, использовать цветовые сочетания и гармонии при создании дизайн-проектов Имеет практический опыт: использования цветовых гармоний для решения конкретных задач, владения терминологией и приемами работы с цветовыми сочетаниями, гаммами и гармониями, владения навыками колористики, применения методов изобразительного языка

	декоративной композиции, выполнения работ в материале
--	---

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.16 Композиция, 1.О.17 Скульптура и лепка	1.О.23 Дизайн-проектирование

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.16 Композиция	Знает: основы композиции в графическом дизайн-проектировании при создании художественно-графических проектов; принципы организации пространства графического листа в любом плоскостном дизайн-проекте, виды композиции, принципы и средства композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения орнаментальной композиции и графической композиции на плоскости Умеет: применять методы и средства композиции при создании дизайн-проектов, создавать художественно-декоративные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для графических объектов с учетом современных тенденций и графических техник, используя язык графики формы и фактуры Имеет практический опыт: создания гармоничных композиций при работе над объектами дизайна, проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов
1.О.17 Скульптура и лепка	Знает: свойства скульптурных материалов, принципы работы с рельефом, барельефом, горельефом и малой архитектурной формой, основные тенденции и новые направления в области пластического моделирования, основные понятия и принципы создания комплексной образной работы в области скульптуры и лепки Умеет: создавать скульптурные и лепные объекты дизайна с учетом современных технологий изготовления, выполнять объемные пластические макеты с учетом современных требований к выставочным экспозициям, создавать комплексные работы из глины, пластика, папье-маше на заданные темы Имеет практический опыт: работы в технике объемного моделирования на плоскости (рельеф), в объеме (горельеф, круглая скульптура), выполнения

	основных технологических этапов изготовления скульптурных и лепных объектов дизайна, создания скульптурных моделей и участия в выставках с авторскими работами в области скульптуры и лепки
--	---

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., 17,25 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		4
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
<i>Аудиторные занятия:</i>	16	16
Лекции (Л)	8	8
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	54,75	54,75
Выполнение заданий	54,75	54,75
Консультации и промежуточная аттестация	1,25	1,25
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	РАЗДЕЛ 1. Природа цвета	8	4	4	0
2	РАЗДЕЛ 2. Гармонические цветовые сочетания	8	4	4	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Введение: история развития науки о цвете Понятие «цветоведение»: предмет, цели, задачи и содержание курса. История развития науки о цвете. Исторический обзор и современное состояние науки о цвете. Значение цветоведения в изучении специальных дисциплин и необходимость данной дисциплины для творческой деятельности	1
2	1	Свет и цвет. Основные характеристики цвета Проблема взаимосвязи цвета и света с позиции физики и искусства. Изменение видимых характеристик цвета в зависимости от освещенности (освещенность и яркость, отражение света поверхностью, ахроматические цвета, яркость и светлота, белизна, свет и форма предмета, светотень и перспектива). Цветовой тон, насыщенность, чистота цвета. Цвет поверхности	1

3	1	Систематика и восприятие цвета История систематизации цветов. Создание спектра. Физические характеристики спектральных цветов. Проблема измерения цвета. Физические и психологические особенности восприятия цвета человеком. Смешение цветов. Взаимодополнительные цвета. Поверхностно-пространственные качества цвета. Цветовое предпочтение	1
4	1	Цветовое тело. Контраст и несобственные качества цвета Модели цветового тела (Оствальд, Максвелл и др). Контрасты в изобразительном искусстве. Одновременный световой контраст. Одновременный цветовой контраст. Контраст по насыщенности. Пограничный контраст. Последовательный контраст. Несобственные качества цвета. Эстетика изолированного цвета. Чистота цвета как функция красоты	1
5	2	Цветовая гармония и композиция. Нормативные теории цветовой гармонии. Форма и величина цветовых пятен. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Гармония взаимодополнительных цветов. Классификация цветовых гармоний. Создание цветовых композиций за счет светлоты цветового тона, насыщенности. Композиционная функция цвета заключена в его способности акцентировать внимание зрителя на наиболее важных для понимания образного содержания произведения местах, участвовать в организации пространства, определять последовательность зрительного восприятия	1
6	2	Оптика красочного слоя, колорит Цвет и краска. Краска и ее свойства. Смешение красок. Смешение путем наложения. Аддитивное смешение и раздельный мазок. Цветовая индукция и меры по ее устранению. Фактура красочного слоя. Классификация типов цветового строя. Тональные отношения. Тон, оттенок, нюанс. Локальный и предметный цвет	1
7	2	Гармонические сочетания цветов. Цветовая гармония. Естествоиспытатели и ученые о цветовой гармонии. Девять признаков цветовой гармонии. Классификация гармонических цветовых отношений. Понятия: изохромия, мерохромия, хемехромия, пойкилохромия, полихромия, монохромия, полярная цветовая гармония, трехцветная гармония. Однотоновые гармонии, родственные гармонии, родственно-контрастные гармонии, гармонии контрастных и дополнительных цветов. Способы построения гармонических сочетаний.	1
8	2	Роль цвета в формировании предметного образа. Цвет и форма. Цвет и материал. Цвет и функция. Влияние цвета на эстетическое отношение к объекту, формирование образных ассоциаций, связанных с сущностью предмета и его культурно-смысловым значением. Влияние цвета на восприятие пространства, объёма, пластики формы. Цветовое восприятие и его связь с фактурой поверхностей фигур, тел, пространств	1

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Основные и составные цвета. Цветовой круг. Создание орнамента в круге на основе цветового круга - 24 цвета. Материалы: гуашь, ф. А3.	1
2	1	Свет и цвет. Основные характеристики цвета. Составление равноступенного ряда ахроматических тонов полного светлотного диапазона в технике гуашь, размер бумаги для выполнения упражнения – А4. В упражнении должны быть использованы два крайних цвета (белый и черный); тогда это полный светлотный диапазон тонов ахроматического ряда. Равноступенный ряд должен включать нечетное количество выкрасок (не менее 1). Выкраски должны быть одного размера (не менее 5х5 см), выполняются от белого до черного цвета. 2. Составление равноступенного хроматического ряда тонов в	1

		технике гуашь, размер бумаги для выполнения упражнения – А4. Равноступенный ряд должен включать 23 выкраски от красного/желтого/синего/зеленого до белого (10 выкрасок) и до черного (10 выкрасок). Выкраска с основным цветом помещается в середине ряда, в начале белый цвет, в конце ряда – черный. Выкраски должны быть одного размера (не менее 5х5 см). Всего выполняется 4 хроматических ряда (по числу основных цветов).	
3	1	Систематика и восприятие цвета. На ф. А3 создать 4 плашки-композиции (абстрактные) на тему цветовых ассоциаций (по выбору): - времена года; - вкус: кислое, соленое, сладкое, горькое; - настроение: радость (торжество), печаль (горе), ярость, спокойствие; - война: начало, разгар, окончание, победа. Материалы: гуашь, ф. А3.	1
4	1	Цветовое тело. Контраст и несобственные качества цвета. Создать гуашью на формате А3 две цветовые композиции: первая - теплая цветовая гамма; вторая - холодная цветовая гамма.	1
5	2	Цветовая гармония и композиция. Состав практической работы: 1. Графический мотив (используется только черный и белый цвета). 2. Мотив, выполненный в ахроматических тонах без использования черного и белого цветов. 3. Гармония родственных цветов 4. Гармония родственно-контрастных цветов 5. Гармония контрастно-дополнительных цветов. Задание выполняется гуашью. Сюжеты композиций могут быть абстрактными или сюжетными.	1
6	2	Оптика красочного слоя, колорит. Выполнение анализа живописного произведения (на выбор студента) в технике гуашь, ф. А2. Для выполнения задания необходимо определить цветовую палитру выбранного художественного произведения, определить количественные массы каждого цвета. Размеры и взаиморасположение составных элементов планшета, включение ахроматических и хроматических рядов – на выбор обучающегося. Состав формата: 1. Репродукция живописного произведения. 2. Линеарный разбор изображения. 3. Черно-белый разбор изображения. 4. Разбор изображения с полным ахроматическим диапазоном тонов. 6. Колерный бланк. Методика разработки колерного бланка. Колерный бланк – упражнение, разрабатываемое на втором этапе колористического анализа живописного произведения. Колерный бланк представляет собой цветовую таблицу, составляемую из выкрасок основных (доминирующих) в произведении цветовых тонов, а также из промежуточных (составных) между ними. Колерный бланк дает возможность определить основную цветовую «формулу» произведения. Для составления бланка студенту необходимо опередить: количество основных цветов; светлотные характеристики цветов анализируемого произведения. В зависимости от количества цветов студент выбирает схему «треугольник» (для трех основных цветов) или схему «квадрат» (для четырех или пяти цветов). После этого начинается практический этап подбора цветов и колорирование промежуточных оттенков. На этапе практической работы необходимо периодически сверять тональные характеристики цветов, сравнивая с репродукцией живописного произведения. Колерный бланк разрабатывается для подготовки к выполнению упражнения по формализации живописного произведения (коллажное воспроизведение).	1
7	2	На основе предыдущего задания выполнить формальную копию живописного произведения, по которому выполнялся анализ, в форме коллажа. Материалы: ф. А3, цветная бумага, вырезки из газет и журналов, клей.	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Выполнение заданий	Электронный учебный курс «Цветоведение и колористика», размещенный в СДО «Электронный ЮУрГУ»	4	54,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	4	Текущий контроль	Задание 1	1	5	Приведен в приложении	зачет
2	4	Текущий контроль	Задание 2	1	5	Приведен в приложении	зачет
3	4	Текущий контроль	Задание 3	1	5	Приведен в приложении	зачет
4	4	Текущий контроль	Задание 4	1	5	Приведен в приложении	зачет
5	4	Текущий контроль	Задание 5	1	5	Приведен в приложении	зачет
6	4	Текущий контроль	Задание 6	1	5	Приведен в приложении	зачет
7	4	Промежуточная аттестация	Задание 7	-	5	Приведен в приложении	зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	Прохождение мероприятия промежуточной аттестации не обязательно. Зачет (мероприятие промежуточной аттестации) проходит в формате просмотра всех выполненных работ по контрольным точкам. В рамках просмотра преподавателем проходит описание основных ошибок и достоинств представленных работ. Если студент не набрал достаточного	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

	рейтинга для получения положительной оценки за экзамен, то он переделывает работы по контрольным точкам, где получил самые низкие баллы. Студенты, получившие рейтинг, достаточный для положительной оценки, но желающие его повысить, могут исправить работы не более чем по 2-м контрольным точкам, при этом оценивание таких работ производится по критериям соответствующих контрольных точек.	
--	--	--

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ						
		1	2	3	4	5	6	7
ОПК-4	Знает: основы колористики и цветоведения, механизмы воздействия цвета на человека, принципы составления гармонических цветовых сочетаний	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-4	Умеет: ориентироваться в многообразии современных материалов для грамотного применения в конкретном дизайн-проекте, использовать цветовые сочетания и гармонии при создании дизайн-проектов	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-4	Имеет практический опыт: использования цветовых гармоний для решения конкретных задач, владения терминологией и приемами работы с цветовыми сочетаниями, гаммами и гармониями, владения навыками колористики, применения методов изобразительного языка декоративной композиции, выполнения работ в материале	+	+	+	+	+	+	+

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Изобразит. искусство" Н. И. Прокофьев. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 158 с. ил.
2. Сидоренко, М. Ю. Живопись. Техническая акварель [Текст] метод. указания к практ. занятиям М. Ю. Сидоренко ; под ред. Л. Б. Суриной ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Дизайн и изобраз. искусства ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 24, [3] с. ил. электрон. версия

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Приведены в разделе «Учебно-методические материалы в электронном виде»

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Приведены в разделе «Учебно-методические материалы в электронном виде»

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Учебно-методические материалы кафедры	Курс «Живопись и цветоведение» (размещен в СДО «Электронный ЮУрГУ») https://edu.susu.ru/

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	476 (3)	Мольберты, табуреты, стулья