

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« 01 » марта 2021г.

Цветоведение и колористика

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 26 » января 2021 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

Таранов Н.Н. « 26 » января 2021 г.
(зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 16 » февраля 2021 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____

(подпись)

«16» февраля 2021 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01 » марта 2021 г., протокол № 5

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

Денисова Елена Михайловна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников РФ.

Программа дисциплины «Цветоведение и колористика» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.05 «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.05 «» (специальность «Живопись и изящные искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Научить студентов владеть цветом, как одним из важнейших средств выразительности в изобразительном искусстве и дизайне.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к вариативной части блока дисциплин.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Общий курс композиции», «Скульптура», «Сюжетно- тематическая композиция».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– происхождение цвета, свойства цвета;

уметь

– грамотно применять полученные знания на практике в рамках своей специальности;

владеть

– теорией цветовой выразительности, теорией чувственно-нравственного воздействия цвета на психику человека.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2
Аудиторные занятия (всего)	72	36 / 36
В том числе:		
Лекции (Л)	36	18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	36	18 / 18
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	72	36 / 36
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4
		72 / 72
		2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	<p>Раздел 1. Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие. Раздел 2. Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлений. Раздел 3. Контраст светлого и темного. Раздел 4. Контраст холодного и теплого. Раздел 5. Контраст дополнительных цветов. Симультаный контраст.</p>	<p>1.1. Символика цвета и ее применение. Солнечный свет и цветовые спектры. Опыт И. Ньютона. Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн. Психофизическая реальность цвета. Спектр и длина волны. Сравнительный метод и цветовое воздействие. Цвет и цветовое впечатление. Символическое воздействие основных цветов. Характерные примеры. 2.1. Двенадцати частный цветовой круг. Понятие гармонии и дисгармонии. Закон дополнительных цветов. Цвета первого второго и третьего порядка. Виды контрастов. Контраст и нюанс. Контраст цветовых сопоставлений. 3.1. Контраст светлого и темного в хроматическом и ахроматическом цветах. Пространственное восприятие затемненных и осветленных чистых цветов. Способы образования серого цвета. 4.1. Воздействие теплых и холодных цветов на физиологию животных и человека. Контраст теплого и холодного в пленэрной живописи импрессионистов. 5.1. Комплиментарность цветов. Образование серого цвета при исключении любого цвета. из спектра и смешении оставшихся.</p>
2	<p>Раздел 6. Контраст цветового насыщения. Раздел 7. Форма и цвет. Раздел 8. Пространственное воздействие цвета. Раздел 9. Теория цветовых впечатлений. Раздел 10. Теория гармонии цвета.</p>	<p>6.1. 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. 7.1. Цвета, соответствующие квадрату, треугольнику и кругу. Отношение кубистов к форме и цвету. 8.1. Пространственное воздействие теплых и холодных цветов. Пространственное воздействие осветленных и затемненных цветов. 9.1. Цветовые проявления в природе производящие впечатления на психику человека. Обретение предметом цвета с помощью света. Изменение цвета предметов при цветном освещении и при смещении различных цветовых освещений. Цветовые рефлекссы. Способы изображения предметов. Цветные тени. 10.1. Согласованность, связанность, единство. Единство и борьба противоположных начал. Мера. Пропорциональность. Равновесие. Ясность, легкость восприятия. Уместность, соответствие, природосообразность. Прекрасное. Возвышенное. Совершенство. Признаки гармонии в цветовых системах.</p>

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие. Раздел 2. Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлений. Раздел 3. Контраст светлого и темного. Раздел 4. Контраст холодного и теплого. Раздел 5. Контраст дополнительных цветов. Симультантный контраст.	18	18	–	72	108
2	Раздел 6. Контраст цветового насыщения. Раздел 7. Форма и цвет. Раздел 8. Пространственное воздействие цвета. Раздел 9. Теория цветовых впечатлений. Раздел 10. Теория гармонии цвета.	18	18	–	–	36

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная 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.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Лутфуллина Г.Г. Цвет и дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лутфуллина Г.Г., Абдуллин И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014.— 132 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62019.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Домасев, М.В. Цвет: управление цветом, цветовые расчеты и измерения [Текст]: [учеб. пособие] Домасев Максим Валерьевич, Гнатюк Сергей Павлович; науч. ред. И.В.Пенова.-СПб.: Питер,2009.-217с.:ил.,[16]л.цв. Фотоил.-(Учебный курс)..

3. Стоун Т. Дизайн цвета. Практикум [Текст] : практ. руководство по применению цвета в граф. дизайне / Т. Стоун, С. Адамс, Н. Мориока ; науч. ред. В. Крылова. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 240 с. : ил. - ISBN 5-900045-99-4; 5 экз. : 1440-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Цветоведение и колористика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.).
3. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Цветоведение и колористика» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.