

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственной академии текстильной и легкой промышленности»
(КГУ)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ**

Направление 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий

**Профиль Технологии цифрового проектирования композиционных
материалов**

Квалификация выпускника: Бакалавр

**Кострома
2024**

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции и цветоведение» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий" № 963 от 22.09.2017

Разработала:

Чернышева Любовь Владимировна, доцент кафедры Технологии и проектирования тканей и трикотажа ФГБОУ ВО «Костромской государственной университет», к.т.н., доц.

Рецензент:

Сокова Галина Георгиевна, заведующий кафедрой Технологии и проектирования тканей и трикотажа ФГБОУ ВО «Костромской государственной университет», д.т.н., доц.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой Технологии и проектирования тканей и трикотажа:

Сокова Галина Георгиевна, д.т.н., доцент

Протокол заседания кафедры № 8 от 10.05.2024 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

Формирование у обучающихся знаний об основных свойствах цвета, цветовых гармониях, создании орнаментальных композиций для оформления текстильных изделий с использованием традиционных и инновационных методов художественного проектирования.

Задачи дисциплины:

1. -Сформировать цветовое мышление (форма – цветовое решение);
2. -Освоить принципы и приемы построения цветовой гармонии;
3. Изучить взаимосвязи цвета и формы;
4. Ознакомить с основами цветодинамики и колористики;
5. Развить творческое, художественное мышление в проектировании текстильного рисунка;
6. Получить практические навыки построения орнаментальных композиций в заданном стилевом направлении с использованием современных тенденций моды.
7. Ознакомиться с гражданскими и духовно-нравственными нормами и производственной этикой современного производства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить часть компетенции и индикаторы к ним:

ОПК-2. Способен участвовать в реализации современных технически совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных текстильных материалов и изделий.

Индикаторы:

И.ОПК-2.1 Знать тенденции развития дизайна и технологии производства материалов и изделий.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 2 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:

Дизайн-мышление

Физика

Введение в специальность

Химия

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:

Проектирование текстильных материалов и изделий

Цифровое проектирование изделий

Цифровое моделирование и проектирование материалов с заданными свойствами

Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4
Общая трудоемкость в часах	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	32
Лекции	–
Практические занятия	–
Лабораторные занятия	32
Практическая подготовка	–
Самостоятельная работа в часах	112
Форма промежуточной аттестации	Зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	–
Практические занятия	–
Лабораторные занятия	32
Консультации	–
Зачет/зачеты	–
Экзамен/экзамены	0,25
Курсовые работы	–
Курсовые проекты	–
Практическая подготовка	–
Всего	32,25

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего час.	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Введение в основы цветоведения.	12	–	–	4	8
2	Физические и психофизические характеристики цвета.	16	–	–	4	12
3	Цветовая гармония и законы смешанных цветов.	16	–	–	4	12
4	Цветовая гамма и цветовая композиция.	18	–	–	4	14

№	Название раздела, темы	Всего час.	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
	Основные типы контрастов.					
5	Цветовое зрение.	18	–	–	4	14
6	Текстильный орнамент. Тенденции развития моды в современных текстильных рисунках.	20	–	–	4	16
7	Основные законы и графические приемы композиции в разработке текстильного раппортного орнамента.	20	–	–	4	16
8	Принципы разработки орнаментального решения тканей, входящих в коллекцию.	20	–	–	4	16
	Зачет	4	–	–	–	4
	Итого:	144	–	–	32	112

5.2. Содержание:

Введение в основы цветоведения. Актуальность проблемы цвета. Общие сведения о цветоведении.. Цветовые системы. Физиология восприятия цвета. Цветовой круг Ньютона, Гете, цветовой треугольник И. Цана.

Физические и психофизические характеристики цвета. Характеристики световых волн. Цвет и свет, понятия. Ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Видимый спектр цвета (коротковолновая, средневолновая и длинноволновая группы). Хроматические, ахроматические и полухроматические цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность). Характеристики цвета: яркость, насыщенность, светлота. Цветовой тон. Восприятие цвета: Основные закономерности восприятия цвета.

Цветовая гармония и законы смешанных цветов. Цветовая гармония. Понятие колорита. Закономерности цветовых гармоний, их виды, цветовой диссонанс. Классификация цветовых гармоний. Гармония взаимодополнительных цветов. Гармония ахроматическая. Гармония хроматическая. Гармония ахроматическая с хроматической. Теории цветовых гармоний. Законы колорита. Смешение красок: смешение двух цветов, смешение трех цветов.

Цветовая гамма и цветовая композиция. Основные типы контрастов. Цветовая гамма: холодная, теплая, смешанная. Цветовая композиция: монохромия, полярная композиция, трехцветная композиция. Многоцветие. Многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону. Контраст цветовых сопоставлений. Контраст светлого и тёмного. Контраст холодного и теплого. Контраст дополнительных цветов. Контраст цветового насыщения. Контраст цветового распространения. Контраст площадей.

Цветовое зрение. Строение глаза человека. Виды оптических иллюзий. Понятие иллюзий. Иллюзии вызванные явлениями контрастов. Иллюзии, вызванные иррадиацией. Виды оптико-геометрических иллюзий. Перевёртыши. Стереоиллюзии.

Текстильный орнамент. Тенденции развития моды в современных текстильных рисунках. История текстильного орнамента. Виды текстильных орнаментов. Способы стилизации изображений и формирование текстильных орнаментов, роль орнамента в разные исторические периоды. Тенденции моды в текстиле, ведущие международные выставки текстиля. Орнамент в современном текстиле. Современные текстильные рисунки и способы их получения.

Основные законы и графические приемы композиции в разработке текстильного раппортного орнамента. Особенности композиции орнамента полосы и клетки. Композиция рисунка полосы и клетки в раппортных тканях. Ритмический строй раппортных рисунков

полосы и клетки. Масштаб рисунка. Раппортное и монораппортное построение мотива. Зависимость масштаба рисунка от предназначения тканей. Контраст. Нюанс. Тождество в текстильном орнаменте. Колористическое решение полосы и клетки. Гармоническое сочетание цветов. Пространственное и оптическое смешивание цветов в текстильном рисунке. Рисунок и фактура ткани.

Принципы разработки орнаментального решения тканей, входящих в коллекцию. Способы образования рисунка на текстильном изделии: ткачество, печать. Ткани компаньоны и особенности их оформления. Понятие «коллекция», принципы разработки орнаментального решения тканей, входящих в коллекцию. Особенности выбора масштаба раппортного рисунка в зависимости от ассортимента изделий.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Форма контроля
1	Введение в основы цветоведения.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	8	Контрольные вопросы. Творческое задание
2	Физические и психофизические характеристики цвета.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	12	Контрольные вопросы. Творческое задание
3	Цветовая гармония и законы смешанных цветов.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	12	Контрольные вопросы. Творческое задание
4	Цветовая гамма и цветовая композиция. Основные типы контрастов.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	14	Контрольные вопросы. Творческое задание
5	Цветовое зрение.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	14	Контрольные вопросы. Творческое задание
6	Текстильный орнамент. Тенденции развития моды в современных текстильных рисунках.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	16	Контрольные вопросы. Творческое задание
7	Основные законы и графические приемы композиции в разработке текстильного раппортного орнамента.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	16	Контрольные вопросы. Творческое задание
8	Принципы разработки орнаментального решения тканей, входящих в коллекцию.	Изучение материалов в СДО. Выполнение заданий	16	Контрольные вопросы. Творческое задание
	Подготовка к зачету.	Перечень вопросов к экзамену	4	Зачет
Итого:			112	

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Актуальность проблемы цвета. Общие сведения о цветоведении.
2. Цветовые системы. Физиология восприятия цвета. Цветовой круг Ньютона, Гете, цветовой треугольник И. Цана.
3. Характеристики световых волн. Цвет и свет, понятия. Ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Видимый спектр цвета (коротковолновая, средневолновая и длинноволновая группы).
4. Хроматические, ахроматические и полухроматические цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность). Характеристики цвета: яркость, насыщенность, светлота. Цветовой тон. Восприятие цвета: Основные закономерности восприятия цвета.
5. Цветовая гармония. Понятие колорита. Закономерности цветовых гармоний, их виды, цветовой диссонанс. Классификация цветовых гармоний. Гармония взаимодополнительных цветов. Гармония ахроматическая. Гармония хроматическая. Гармония ахроматическая с хроматической. Теории цветовых гармоний.
6. Законы колорита. Смешение красок: смешение двух цветов, смешение трех цветов.
7. Цветовая гамма: холодная, теплая, смешанная. Цветовая композиция: монохромия, полярная композиция, трехцветная композиция. Многоцветие. Многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону.
8. Контраст цветовых сопоставлений. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого. Контраст дополнительных цветов. Контраст цветового насыщения. Контраст цветового распространения. Контраст площадей.
9. Строение глаза человека. Виды оптических иллюзий.
10. Понятие иллюзий. Иллюзии вызванные явлениями контрастов. Иллюзии, вызванные иррадиацией. Виды оптико-геометрических иллюзий. Перевертыши. Стереоиллюзии.
11. История текстильного орнамента. Виды текстильных орнаментов. Способы стилизации изображений и формирование текстильных орнаментов, роль орнамента в разные исторические периоды.
12. Тенденции моды в текстиле, ведущие международные выставки текстиля. Орнамент в современном текстиле. Современные текстильные рисунки и способы их получения.
13. Особенности композиции орнамента полосы и клетки. Композиция рисунка полосы и клетки в раппортных тканях. Ритмический строй раппортных рисунков полосы и клетки.
14. Масштаб рисунка. Раппортное и монораппортное построение мотива. Зависимость масштаба рисунка от предназначения тканей. Контраст. Нюанс. Тождество в текстильном орнаменте. Колористическое решение полосы и клетки. Гармоническое сочетание цветов. Пространственное и оптическое смешивание цветов в текстильном рисунке. Рисунок и фактура ткани.
15. Способы образования рисунка на текстильном изделии: ткачество, печать. Ткани компаньоны и особенности их оформления.
16. Понятие «коллекция», принципы разработки орнаментального решения тканей, входящих в коллекцию. Особенности выбора масштаба раппортного рисунка в зависимости от ассортимента изделий.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

1. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: Учебник для вузов. Издательство: М.: Легкая и пищевая промышленность; 264 страниц; 1981 г.2.
2. Пестроткани. Особенности строения и технологии выработки : учеб. пособие для вузов. Москва : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. – С. 248.
3. Медведев В. Ю. Цветоведение колористика: учеб. пособие (курс лекций). — СПб.: ИПЦ

б) дополнительная:

1. Кудрявцева И.В. Название тканей и их композиционное решение в колористике и переплетениях: учебно-метод. пособие / И.В. Кудрявцева, Л.В. Чернышева. – Кострома: Изд-во Костромского государственного технологического университета, 2007. – 35 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информация о курсе дисциплины в СДО:

Элемент «Лабораторные занятия»,

Элемент «Список рекомендуемой литературы»;

Элемент «Промежуточная аттестация»;

Элемент «Обратная связь с обучающимися».

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:<http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки:
<http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html>

Университетская библиотека ONLINE <https://biblioclub.ru/>

Znaniium.com <http://znaniium.com/>

Лань <https://e.lanbook.com/>

Электронная библиотека КГУ <http://library.ksu.edu.ru>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лабораторные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, оборудованные мультимедиа.

Практические занятия проводятся в компьютерных классах.