

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины «*Цветоведение и колористика*» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Аккуратова О.Л., доцент ДТМиЭПТ

Рецензент: Громова А.Е., доцент ДТМиЭПТ, к.к.н., доц.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в области гармонизации цветовых композиций, способностей обоснованно применять приемы колористики и гармонизации цветов в профессиональной сфере деятельности при разработке проектной идеи.

Задачи дисциплины:

- изучение основных характеристик цвета,
- изучение принципов аддитивного и субтрактивного синтеза цвета и способов их практической реализации
- раскрытие принципов систематизации цвета в гармонии и их возможностей
- изучить приемы цветового контраста;
- изучить приемы создания и виды колоритов;
- научиться использовать в разработке цветовых композиций эмоциональное и физиологическое воздействие цветов на человека.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-3. *Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).*

ИОПК 3.1. Знает основы рисунка, академической живописи и скульптуры; умело использует законы, свойства и средства композиции; владеет графическими техниками и приемами работы с цветом и цветовыми композициями, методами эргономики и антропометрии.

ИОПК 3.2. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.

ИОПК 3.3. Осуществляет комплексный предпроектный анализ; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, с применением методов научных исследований, принципов и закономерностей мышления, основ методологии дизайн-проектирования

знать:

- основы рисунка, академической живописи и скульптуры;
- основные характеристики и способы синтеза цвета;
- виды цветовых контрастов и колоритов, абстрактное восприятие цвета и колорита

уметь:

- выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
- осуществлять комплексный предпроектный анализ;
- уметь использовать системы гармонизации цвета в практике составления цветовых композиций;
- уметь анализировать цветовое решение объекта дизайна

владеть:

- творческим подходом в решении дизайнерской задачи; владеет графическими техниками и приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
- владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
- владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается во 2-м семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях школьного курса дисциплин «Физика», «Химия», а также университетских дисциплин: Живопись, Рисунки и основы преподавания художественных и проектных дисциплин, Композиция, История искусств.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Живопись, Визуальные коммуникации, Компьютерные технологии в дизайне, Фотографика, а также Творческая (художественная) практика, Учебно-ознакомительная практика, Творческая (проектная) практика, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика.

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы,	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3
Общая трудоемкость в часах	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	28
Лекции	12
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Самостоятельная работа в часах	79,75
Форма промежуточной аттестации	зачет

4.2. Объем контактной работы

Виды учебных занятий	Очно-заочная форма
Лекции	12
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	-
Всего	28,25

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего часов	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Лаб.	Прак.	
	2 семестр	108	12	16		79,75
1	Раздел 1. Основы теории цветности					
1.1	Теория цвета. Естествоиспытатели и ученые, их понимание света и цвета.	10	1	1		8
1.2	Цветовой круг Иттена	12	2	2		8
1.3	Основные характеристики цвета. Собственные и несобственные свойства цвета. Светлота, насыщенность, яркость, ахроматический цвет.	13	2	2		9
2	Раздел 2. Систематизация цвета в гармонии					
2.1.	Гармонизация хроматических цветов.	13	2	2		9
2.2.	Аддитивный и субтрактивный синтез цвета.	11	1	1		9
2.3	Цветовые ряды . Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.	12	1	2		9
2.4	Цветовые контрасты (7 типов цветовых контрастов)	12	1	2		9
2.5	Красители и пигменты	12	1	2		9

2.6	Колорит. Влияние цвета на восприятие геометрической формы	12,25	1	2		9,75
	ИКР	0,25				
	Всего	108	12	16		79,75
	Форма промежуточной аттестации	зачет				

5.2. Содержание

Раздел 1. Основы теории цветности

1.1 Теория цвета. Естествоиспытатели и ученые, их понимание света и цвета.

Естествоиспытатели и ученые, их понимание света и цвета

Цветовой круг И.Ньютона, цветовая система Д.Максвелла, цветовое пространство (цветовое тело) А. Манселла, цветовое тело В.Оствальда, цветовые треугольники И.В.Гете, цветовой круг И.Иттена.

1.2 Цветовой круг Иттена

Изучение цветового круга Иттена.

1.3 Основные характеристики цвета. Собственные и несобственные свойства цвета.

Светлота, насыщенность, яркость, ахроматический цвет.

Источники света, измерение характеристик цвета, воздействие веществ на цвет, спектральный состав излучения и его виды с цветом. Характеристика и определение цветового тона, насыщенности, светлоты.

Раздел 2. Систематизация цвета в гармонии

2.1 Гармонизация хроматических цветов.

Однотоновая, родственная, контрастная и родственно-контрастные гармонии. Систематизация цвета в гармонии на примере цветового круга В.Шугаева. Признаки гармонии в цветовой композиции. Требования, предъявляемые к гармоничной цветовой композиции.

2.2 Аддитивный и субтрактивный синтез цвета.

Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. Физическая сущность слагательного (аддитивного) и вычитательного (субтрактивного) образования цвета. Виды слагательного синтеза цвета: пространственное, временное, бинокулярное и оптическое смешение. Основные и производные цвета в аддитивном и субтрактивном синтезе.

2.3 Цветовые ряды. Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.

Связь психологического аспекта восприятия цвета с социально-культурным и эстетическим аспектами. Цветовые ассоциации и их подразделение на группы: физические, физиологические, этические, эмоциональные, географические и др.

2.4 Цветовые контрасты (7 типов цветовых контрастов)

Виды контрастных проявлений в зависимости от способа воздействия цвета: контраст цветовых сопоставлений; светлого и темного; холодного и теплого; дополнительных цветов; симультанный; цветового насыщения; цветового распространения

2.5 Красители и пигменты.

Общие сведения. Цветность красителей. Классификации. Области применения

2.6 Колорит. Влияние цвета на восприятие геометрической формы.

Определение понятия «колорит». Значение колорита в композиции. Типы колорита: насыщенный (яркий), разбеленный (высветленный), ломаный (серый),

зачерненный (темный), классический (гармонизированный) Выразительные характеристики для основных цветов и основных форм. Цвета и формы второго порядка. Взаимодействие цвета и формы в контексте развития различных стилей живописи.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля	Часы
	2 семестр				79,75
1	Раздел 1. Основы теории цветности				
1.1	Теория цвета. Естествоиспытатели и ученые, их понимание света и цвета.	Оформление практической работы. Изучение материала лекций, подготовка к коллоквиуму	Проанализировать требования к цветовой работе и цветным материалам (гуашь). Овладеть начальными навыками работы красками. Выполнить поисковые эскизы по темам заданий.	Коллоквиум, защита практической работы	8
1.2	Цветовой круг. Иттена	Разработка абстрактной цветовой композиции с применением холодного, теплого и приглушенного цветового ряда.		Коллоквиум, защита практической работы	8
1.3	Основные характеристики цвета. Собственные и несобственные свойства цвета. Светлота, насыщенность, яркость, ахроматический цвет.			Коллоквиум, защита практической работы	9
2	Раздел 2. Систематизация цвета в гармонии				
2.1	Гармонизация хроматических цветов.	Оформление практической работы. Изучение материала лекций, подготовка к коллоквиуму	Изучить тональный диапазон ахроматического ряда.	Коллоквиум, защита практической работы	9
2.2	Аддитивный и субтрактивный синтез цвета.		Разработка цветовой композиции по заданной теме с использованием цветových художественных средства гармонизации композиции.	Коллоквиум, защита практической работы	9
2.3	Цветовые ряды . Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.	Оформление практической работы. Изучение материала лекций, подготовка к коллоквиуму	Разработка композиции на заданную тему с использованием художественных средств	Коллоквиум, защита практической работы	9

			формальной цветовой композиции.		
2.4	Цветовые контрасты (7 типов цветовых контрастов)	Разработать абстрактные цветовые композиции на семь типов цветовых контрастов	Разработка формальных контрастных цветовых композиций.	Коллоквиум, защита практической работы	9
2.5	Красители и пигменты	Разработать абстрактную цветовую композицию, применив «необычные» красители и пигменты из подручных материалов		Коллоквиум, защита практической работы	9
2.6	Колорит. Влияние цвета на восприятие геометрической формы	Разработка ряда абстрактных цветовых композиций на тему «Эмоции: город».	Выполнить цветовые композиции в заданной цветовой гамме .	Коллоквиум, защита практической работы	9,25

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину «Цветоведение и колористика»

При оценке творческих работ студентов используются следующие основные требования: органическое единство формальных элементов; образное выражение сущности решаемой задачи; соблюдение меры в выборе средств; соответствие пропорции и масштаба работы характеру поставленной задачи; организация плоскости эскиза; оригинальность решения, точность и тщательность проработки, графическая культура исполнения; методичность работы над заданием.

Все работы подписываются в нижнем углу (ФИО, № группы). Преподаватель имеет право отбора лучших студенческих работ для обновления фонда. К зачету допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы и самостоятельные задания с положительной оценкой.

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Не предусмотрены

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Раздел 1. Основы теории цветности

1. Теория цвета. Естествоиспытатели и ученые, их понимание света и цвета.
2. Цветовой круг. Иттена
3. Основные характеристики цвета. Собственные и несобственные свойства цвета. Светлота, насыщенность, яркость, ахроматический цвет.

Раздел 2. Систематизация цвета в гармонии

4. Гармонизация хроматических цветов.
5. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета.
6. Цветовые ряды . Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.
7. Цветовые контрасты (7 типов цветовых контрастов).
8. Красители и пигменты
9. Колорит. Влияние цвета на восприятие геометрической формы.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

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

Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>	
1. Ломов, С.П. Цветоведение: : учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02103-9 ; То же [Электронный ресурс]. -	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038
2. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. -	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837
<i>б) дополнительная:</i>	
3.. Денисова Ольга Игоревна. Цветоведение и колористика : Учеб. пособие для вузов / Денисова Ольга Игоревна. - Кострома : КГТУ, 2005. - 18 с. - УМО	85
4. Денисова Ольга Игоревна. Цветоведение : Учеб. пособие для вузов / Денисова Ольга Игоревна. - Кострома : КГТУ, 2006. - 16 с. - УМО РФ. - ISBN 5-8285-0250-6	2-библиотека 7- кафедра ДТМиЭПТ
5. Базыма, Борис Алексеевич. Психология цвета: теория и практика / Базыма, Борис Алексеевич. - СПб. : Речь, 2007. - 205 с.: ил. - (Психологический практикум). - ISBN 5-9268-0363-2	40
Периодические издания	
Искусство	Доступен в базе МАРС

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

Информационно-образовательные ресурсы:

1. [Электронный ресурс], URL:<http://lightcolor.iatp.by>.
2. [Электронный ресурс], URL:<http://color.iatp.by>.

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

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

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Гл. корп., ауд. 406. Аудитория художественного проектирования. Аудитория для лекционных и практических занятий.	Число посадочных мест – 32, рабочее место преподавателя, рабочая доска Портативное видеопрезентационное оборудование: Ноутбук LenovoIdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); ПроекторAser P-series в комплекте с экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для подключения + комплект колонок SVEN SPS-70.	LibreOffice GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; ПО Kaspersky Endpoint Security – Поставщик ООО Системный интегратор, договор № СИ0002820 от 31.03.2017.