

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(ФГБОУ ВО КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Цветоведение и колористика

Направление подготовки 54.03.01 *Дизайн*

Направленность «*Графический дизайн*»

Квалификация (степень) выпускника: *бакалавр*

Кострома

Рабочая программа дисциплины «Цветоведение и колористика» разработана:

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1004 от 11.08.2016 г.
- в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность Графический дизайн; год начала подготовки 2019, 2020.

Разработал: Денисова О.И. Доцент ДТМиЭПТ, к.т.н., доц.

Рецензент: Костюкова Ю.А. Доцент ДТМиЭПТ, к.т.н., доц.

УТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры №9 от 15.05.2019 г.,
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры №9 от 28.04.2020 г.
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2021 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 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:

знать:

- Знать основные характеристики и способы синтеза цвета
- Знать виды цветовых контрастов и колоритов, абстрактное восприятие цвета и колорита

уметь:

- Уметь использовать системы гармонизации цвета в практике составления цветовых композиций
- Уметь анализировать цветовое решение объекта дизайна

владеть:

- 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

освоить компетенции:

ОПК -2 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Изучается во 2-м семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях школьного курса дисциплин «Физика», «Химия», а также университетских дисциплин: Живопись, Рисунок, Архитектоника, Композиция, История искусств.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Живопись, Дизайн-проектирование, Макетирование, Визуальные коммуникации, Компьютерное проектирование в графическом дизайне, Фотографика, учебные и производственные практики.

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2	2
Общая трудоемкость в часах	72	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	64	50
Лекции	32	34
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	32	16
Самостоятельная работа в часах	7,75	21,75
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет

4.2. Объем контактной работы

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная форма
Лекции	32	34
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	32	16
Консультации	-	-
Зачет/зачеты	0,25	0,25
Экзамен/экзамены	-	-
Курсовые работы	-	-
Курсовые проекты	-	-
Всего	64,25	50,25

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 час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Лабораторные	Практические	
1	Раздел 1. Основы теории цветности					
1.1	Основные характеристики цвета. Оптические свойства вещества.	8	4	4		1
1.2	Аддитивный и субтрактивный синтез цвета.	8	4	4		1
1.3	Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.	8	4	4		1
1.4	Явление цветовой индукции и контраста	8	4	4		1
1.5	Красители и пигменты	8		4		0,5
2	Раздел 2. Систематизация цвета в гармонии					
2.1.	Естествоиспытатели и ученые, их понимание света и цвета	6	4	4		1
2.2.	Гармонизация хроматических цветов.	8	8	4		1
2.3	Колорит. Влияние цвета на восприятие геометрической формы	9	4	4		0,5
	Подготовка к зачету	9				0,75
	Всего	72	32	32		7,75

5.2. Содержание

Раздел 1. Основы теории цветности

1.1 Основные характеристики цвета. Оптические свойства вещества. *Источники света, измерение характеристик цвета, воздействие веществ на цвет, спектральный состав излучения и его виды с цветом. Характеристика и определение цветового тона, насыщенности, светлоты.*

1.2 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.

1.3. 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.

1.4 Явление цветовой индукции и контраста. Определение и типы цветовой индукции. 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

1.5 Красители и пигменты. Общие сведения. Цветность красителей. Классификации. Области применения

Раздел 2. Систематизация цвета в гармонии

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3 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)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Рекомендуемая литература	Форма контроля
1	Раздел 1. Основы теории цветности				
1.1	Основные характеристик и цвета. Оптические свойства вещества.	Разработка абстрактной цветовой композиции с применением холодного, теплого и приглушенного цветового ряда.	4	1, 2, 3,4	коллоквиум, защита практической работы
1.2	Аддитивный и	Оформление практической работы.	4	1, 2, 3,4	коллоквиум,

	субтрактивный синтез цвета.	Изучение материала лекций, подготовка к коллоквиуму			защита практической работы
1.3	Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.	Разработка ряда абстрактных цветовых композиций на тему «Эмоции: город».	4	1, 3	Письменный опрос, защита практической работы
1.4	Явление цветовой индукции и контраста	Оформление практической работы. Изучение материала лекций, подготовка к тестированию	4	1, 3	тест
1.5	Красители и пигменты	Разработать абстрактную цветовую композицию, применив «необычные» красители и пигменты из подручных материалов	4	1, 3,5,6	защита практической работы
2	Раздел 2. Систематизация цвета в гармонии				
2.1.	Естествоиспытатели и ученые, их понимание света и цвета	Оформление практической работы. Изучение материала лекций (подготовка к тестированию)	2	1, 3,6	Контрольная работа, тест
2.2.	Гармонизация хроматических цветов.	Оформление практической работы. Изучение материала лекций: подготовка к контрольной работе	4	1, 2,3,4	Контрольная работа
2.3	Колорит. Влияние цвета на восприятие геометрической формы	Определить вид колорита и цветовой гармонии художественного произведения (объекта дизайна). Разработать абстрактную цветовую композицию, изменив насыщенность цвета и вид гармонии. Дать определение колориту созданной композиции. Подготовка к тестированию.	5	1, 3,5,6	Тест, Контрольная работа
		Подготовка к зачету	9	1,2,3,4,5,6	Вопросы (тест) и задания зачета

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

1. Основные характеристики цвета : получение хроматических цветовых рядов с последовательным изменением характеристик цвета
2. Основные законы субтрактивного и аддитивного синтеза цвета. Получение производных цветовых тонов на основе трех основных цветов методами лессировки и механического смешения цветов.
3. Изучение психологического воздействия цвета. Разработка цветовых композиций, отражающих различные эмоциональные и физические ассоциации.
4. Применение цветового контраста в разработке объектов дизайн-проектирования (на примере упаковки)
5. Изучение систем гармонизации цвета на примере цветового круга И.Ньютона, цветовых треугольников И.В.Гете и цветового круга И.Иттена.
6. Изучение правил построения однотонной и контрастной цветовой гармонии и разработка цветовой композиции с использованием цветового круга Шугаева.
7. Изучение правил построения родственной и родственно-контрастной цветовой гармонии и разработка цветовой композиции с использованием цветового круга Шугаева.
8. Изучение видов колорита и разработка колористического решения композиции (на примере стилизованного натюрморта)

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 MAPC

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.