

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора института культуры,
истории и права /И.А. Карпачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.04.09 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Направление подготовки: 54.03.03 *Искусство костюма и текстиля*

Направленность (профиль): *Художественное проектирование авторского костюма и текстиля*

Квалификация (степень): *бакалавр*

Форма обучения: *очная*

Институт: истории и культуры

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1		
Семестр/триместр	1		

Лекции	18		
Лабораторные занятия	72		
Практические (семинарские) занятия			
Консультации			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен – 0,3		
Контроль	9		
Самостоятельная работа	44,7		

Всего часов: 144

Трудоемкость: 4 зачетные единицы.

Разработчики рабочей программы: профессор Мальцева В.А., ассистент Разводова Ю.А.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих развитию умений эффективно решать художественно-творческие задачи посредством использования выразительных свойств цвета в будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- формировать систему знаний о законах зрительного восприятия и свойствах цветов;
- развивать художественное видение в процессе составления гармонических цветовых сочетаний;
- содействовать развитию умений оперировать выразительными средствами цвета для воплощения творческого замысла.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Модуля 4 «Предметно - содержательный».

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-3	Знать: <ul style="list-style-type: none">- современные изобразительные средства и способы проектной графики;- принципы проектирования дизайн-объектов;- концептуальные подходы к решению дизайнерских задач;- утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	Знает: <ul style="list-style-type: none">- современные изобразительные средства и способы проектной графики;- принципы проектирования дизайн-объектов в определенных гармонических цветовых сочетаниях;- концептуальные подходы к решению дизайнерских задач с помощью колорита;- утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">- выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;- синтезировать набор возможных	<ul style="list-style-type: none">- выполнять поисковые эскизы с использованием различных гармонических цветовых сочетаний;- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи с помощью цвета;

	<p>решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>- синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; - способностью выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи с помощью цвета; - способностью выполнять поисковые эскизы с использованием различных гармонических цветовых сочетаний
ПКС-1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы рисунка, живописи, цветоведения, композиции и пластического моделирования; - особенности графических, пластических и живописных материалов; - методы и способы реализации художественного замысла в различных материалах с учетом их формообразующих свойств; 	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы цветоведения и колористики; - особенности живописных материалов; - методы и способы реализации художественного замысла с помощью различных гармонических цветовых сочетаний
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять на практике теоретические основы рисунка, живописи, цветоведения, композиции и пластического моделирования; - решать творческие задачи используя особенности графических, пластических и живописных материалов; - реализовывать художественный замысел в различных материалах с учетом их формообразующих свойств 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять на практике теоретические основы цветоведения и колористики; - решать творческие задачи используя особенности живописных материалов; - реализовывать художественный замысел с использованием формообразующих свойств цвета
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рисунком и основами академической и декоративной живописи, приемами работы графическими, пластическими и живописными материалами с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, работой с цветом и цветовыми композициями 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами работы живописными материалами с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, работой с цветом и цветовыми композициями

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Теоретические основы цветоведения»	34	8		16	10
1.	Тема 1. «Цветоведение и колористика как наука. История изучения цвета. Смешение, восприятие и воспроизведение цветов. Функции цвета»	6	4			2
2.	Тема 2. «Иллюзии, связанные с особенностями строения глаза»	6			4	2
3.	Тема 3. «Современное учение о восприятии цвета. Трехкомпонентная теория цвета. Строение глаза и цветоощущение»	4	2			2
4.	Тема 4. «Хроматические и ахроматические цвета. Основные характеристики цвета»	4	2			2
5.	Тема 5. «Ахроматические цвета. Составление трехтоновых ахроматических композиций»	6			4	2
6.	Тема 6. «Выполнение цветового круга, разбеленных и теневых рядов»	8			8	-
	Раздел 2. «Цвет как средство композиции»	40,7	6		20	14,7
1.	Тема 1. «Цвет как средство композиции. Контраст цветов. Тень, цвет, рефлекс»	4	2			2
2.	Тема 2. «Выполнение однотоновых	8			6	2

	гармонических сочетаний»					
3.	Тема 3. «Понятие родственных, родственно-контрастных, контрастных цветов. Гармонизация цветовых сочетаний. Теория гармонических сочетаний цветов»	4,7	2			2,7
4.	Тема 4. «Выполнение композиций, построенных на сочетании родственных, родственно-контрастных и контрастно-дополнительных цветов»	10			6	4
5.	Тема 5. «Фактура и цвет. Роль фактуры поверхности в восприятии цвета»	4	2			2
6.	Тема 6. «Цветовые зарисовки тканей различных фактур»	10			8	2
	Раздел 3. «Цвет в костюме»	60	4		36	20
1.	Тема 1. «Цвет в костюме. Особенности цветовых сочетаний одежды в зависимости от ее функционального назначения, половозрастных признаков, среды и т.д.»	6	4			2
2.	Тема 2. «Выполнение эскизов различных по цвету костюмов одинаковой формы»	6			4	2
3.	Тема 3. «Выражение цветом сезонности одежды»	12			8	4
4.	Тема 4. «Выполнение эскизов костюмов, построенных на сближенных и контрастных тонах»	12			8	4
5.	Тема 5. «Выполнение эскизов костюмов, построенных на основе	12			8	4

	тканей одного цвета, но разных фактур»					
6.	Тема 6. «Выполнение эскизов многоцветных костюмов с использованием черного цвета в качестве объединяющего»	12			8	4
7.	Экзамен	0,3				
	Контроль	9				
	Итого за I семестр	144	18		72	44,7
	ИТОГО:	144	18		36	44,7

Очно-заочная форма обучения не реализуется.

Заочная форма обучения не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы (в традиционной или тестовой форме), творческого задания, реферата.

Типовой вариант контрольной работы

В традиционной форме:

1. История изучения цвета.
2. Теория смешения цветов М.В. Ломоносова.
3. Современные представления о восприятии цвета.
4. Свойства ахроматических цветов.
5. Свойства хроматических цветов.

В тестовой форме:

1. Белый свет представляет собой:

- а) группу молекул;
- б) поток вол различной длины;
- в) зрительную иллюзию.

2. Ученый-физик, впервые систематизировавший цвета в цветовую диаграмму:

- а) И. Ньютон;
- б) М.В. Ломоносов;
- в) Г. Гельмгольц.

3. К собственным качествам цвета не относится:

- а) насыщенность;

- б) светлота;
- в) конфигурация цветового пятна.

4. Пара контрастных цветов, являющихся ахроматическими:

- а) белый – синий;
- б) красный – зеленый;
- в) белый – черный.

5. Иррадиация – это:

- а) иллюзорное изменение размера цветового пятна на контрастном фоне;
- б) иллюзорное изменение цветового оттенка;
- в) иллюзорное изменение конфигурации цветового пятна.

6. Дополнительные цвета располагаются:

- а) в одной четверти цветового круга;
- б) в половине цветового круга;
- в) по противоположным концам диаметра цветового круга.

7. Ахроматические цвета образуются при оптическом смешении:

- а) ненасыщенных цветов;
- б) дополнительных цветов;
- в) нюансных оттенков.

8. Цветовая характеристика, ассоциативно определяющая теплоту или холодность цветового тона:

- а) температура цвета;
- б) насыщенность;
- в) светлота.

9. Установить соответствие температурных характеристик цвета и цветовых оттенков.

	А. Красный
	Б. Оранжевый
1. Теплые цвета	В. Голубой
	Г. Пурпурный
	Д. Желто-зеленый
2. Холодные цвета	Е. Лимонный желтый
	Ж. Зеленый
3. Нейтральные цвета	З. Синий
	И. Коричневый
	К. Фиолетовый

10. Дополнить определение.

Совокупность оттенков в цветовой композиции – _____.

11. Установить соответствие между цветовыми оттенками и чувствами человека.

1. Черный	А. Тишина, покой
2. Темно-серый	Б. Возвышенность, устремленность ввысь

3. Средне-серый
4. Светлый зеленый
5. Темный зеленый
6. Красный
7. Оранжевый
8. Желтый
9. Ярко-зеленый
10. Голубой
11. Синий

- В. Уравновешенность, надежда
- Г. Радость, бодрость, восторг
- Д. Энергия, энтузиазм, подъем
- Е. Тревога, беспокойство
- Ж. Удрученность, подавленность
- З. Легкость, нежность
- И. Безмятежность, неопределенность
- К. Усталость, вялость, безысходность
- Л. Горечь, одиночество, страх

12. Расшифровать аббревиатуру цветовой модели RGB.

RGB – аббревиатура английских слов _____.

13. Установить соответствие свойств цвета и их определений.

1. Цветовой оттенок	А. Степень отличия хроматического цвета от ахроматического, равного ему по светлоте
2. Светлота	Б. Присутствие в хроматическом цвете белого или черного
3. Насыщенность	В. Специфическое качество, которым один цвет отличается от любого другого при равной светлоте и насыщенности

14. Дополнить предложение.

Пределы длин волн видимого спектра электромагнитного излучения _____.

15. Вписать названия цветовых оттенков.

Луч света, преломленный через трехгранную призму, разлагается на _____.

Творческое задание

1. Выполнить композицию, используя цвета средне-серого диапазона.
2. Выполнить композицию, используя цвета полного светлотного диапазона.
3. Выполнить композицию, построенную на однотоновой гармонии цветов.

Примерная тематика рефератов

1. Механизм восприятия цвета. Анатомия и физиология глаза.
2. Изменение представления о цвете в историческом развитии.
3. Теория смешения цветов М.В. Ломоносова.
4. Исследования в области цветовых ощущений Т. Юнга.
5. Опыты Г. Гемгольца и Д. Максвелла.
6. Влияние медицины на учение о цвете (XIX век).
7. Теория движения цвета в пространстве В.В. Кандинского.
8. Цветовое тело и цветовой шар.

9. Цветовая система М.В. Матюшина.
10. Роль цвета в организации композиции.
11. Теория гармонических сочетаний цветов по В. Козлову.
12. Композиционные свойства цвета.
13. Цвет и национальные особенности костюма.
14. Оптические иллюзии и их использование в дизайне костюма.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к экзамену.

Вопросы к экзамену (1 семестр, очная форма обучения)

1. «Цветоведение» как наука.
2. История изучения цвета.
3. Основные характеристики цвета.
4. Ахроматические и хроматические цвета.
5. Иллюзии, связанные с особенностями строения глаза.
6. Особенности восприятия сложных объектов.
7. Методы передачи общего тона художественного произведения.
8. Светлотный диапазон ахроматических тонов.
9. Смещение цветов.
10. Группы цветов и цветовые интервалы.
11. Зависимость цвета от характера освещения.
12. Теория гармонических сочетаний цветов.
13. Контраст цветов.
14. Однотоновые гармонические сочетания.
15. Гармонические сочетания родственных цветов.
16. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов.
17. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.
18. Современное учение о восприятии цвета.
19. Символика цвета.
20. Исторические, национальные, возрастные функции цвета.
21. Ассоциация – основа психологического воздействия цвета.
22. Национальный цветовой каталог.
23. Фактура и цвет.
24. Орнамент и цвет.
25. Отношение площадей цветовых пятен.
26. Гармония цветовой композиции костюма.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Ломов, С.П. Цветоведение: / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – Москва : Владос, 2018. – 153 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038> (дата обращения: 01.04.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907101-27-2. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 36 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625> (дата обращения: 01.04.2023). – ISBN 978-5-8154-0382-6. – Текст : электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ
2.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам и сервисам для всех уровней и ступеней образования.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется
----	---	--	--

			неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ
5.	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.