

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.20 Цветоведение»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн, Дизайн среды

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2019

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 1 от "20" августа 2019г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент

должность

подпись

С.Г. Шлеюк

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

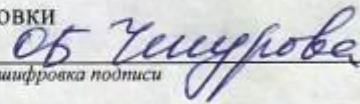
54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

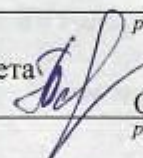
Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Шлеюк С.Г., 2019

© ОГУ, 2019

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование систематизированного знания о свойствах цвета, закономерностях составления гармоничных цветосочетаний и их применения в композиции и дизайн-проектировании

Задачи:

- изучить основы теории цвета, основные характеристики и свойства цвета, цветовых систем, типологии цветовых гармоний;
- формировать умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности;
- освоить навыки работы с цветом и цветовыми композициями.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.1 Пропедевтика (основы композиции)*

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.Б.15 Живопись*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: - основы теории цвета, основные характеристики цвета, цветовые системы, символику цвета, типологии цветовых гармоний, классификации контрастов, разновидности колорита, характеристики органических и неорганических красителей и пигментов. Уметь: - использовать типологию цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности графических объектов Владеть: - приемами работы с цветом и цветовыми композициями в графическом дизайне	ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
Знать: - теорию света и цвета; свойства цвета; органические и неорганические красители и пигменты; о влиянии цвета на психологию человека и культуру искусства в целом. Уметь: - профессионально использовать цвет; создавать гармоничные цветовые отношения в композиции; обосновывать цветовое решение художественного замысла в рамках дизайн-проекта Владеть: - инструментами, красителями и пигментами; различными техническими приемами и методами исполнения в цвете	ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	1 семестр	всего
Общая трудоёмкость	144	144
Контактная работа:	68,25	68,25
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	50	50
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю и т.п	75,75	75,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	диф. зач.	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Основные термины науки о цвете и особенности восприятия цвета	21	6	-		15
2	Цвет и фактура как активные средства художественной выразительности	35	4	16		15
3	Ассоциации как основа построения цветовой композиции	35	4	16		15
4	Закономерности построения цветовой композиции	53	4	18		31
	Итого:	144	18	50		76
	Всего:	144	18	50		76

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел №1 Основные термины науки о цвете и особенности восприятия цвета

Знакомство с особенностями и задачами курса. Материалы и орудия письма. Цветоведение как наука. Исторические аспекты развития изучения цвета: от первобытной эры до современного воззрения на причину цвета. Физическая природа цвета. Основные характеристики цвета. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. Цветовые системы.

Типология цветовых гармоний. Классификация контрастов. Оптическое смешение цветов. Контрастные цветовые сочетания как основа гармонии, связанная с особенностями цветовосприятия человека. Основные и дополнительные цвета. Первичные цвета. Механическое и оптическое смешение цвета. Составные цвета. Особенности воздействия контрастных и сближенных цветов.

Физиологическое воздействие цвета на человека. Цвет – физическое явление и эмоционально-образное явление. Цвет и свет. Механизмы восприятия цвета и света; воздействие цвета на человека. Учения о цвете и цветовом спектре. Смешение цветов: оптическое и механическое, аддитивное и

субтрактивное. Цветовой круг. Способы описания и систематизации цвета. Понятия светлоты, яркости, насыщенности. Строение глаза. Психологическое воздействие цвета на человека.

Раздел №2 Цвет и фактура как активные средства художественной выразительности

Ахроматические цветовые системы. Тональные растяжки. Фактурная ахроматическая поверхность. Хроматические цветовые системы. Три основных цвета. Цветовые растяжки.

Фактура (рисунок материала) – свойство, характеризующие общее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая...). Графическая цветовая фактура создаёт зрительный образ поверхности и выступает одним из источников осязательной информации. Особо сильного ощущения от графической композиции можно добиться, используя взаимодействие цвета и фактуры, ее вертикальных и горизонтальных динамичных направлений. Применение художественных цветовых фактур обогащает окрашенную поверхность, расширяет графические возможности. В сочетании с формой фактура объема или пятна может значительно усилить воздействие на зрителя, на его чувственно-эмоциональное восприятие, вызвать определенные образы, воспоминания, ассоциации. Разнообразие и неповторимость фактур дают широкие возможности для создания художественного образа. Правильный выбор фактуры, а значит, правильный выбор материала и его обработки, поможет в создании образа.

Раздел №3 Ассоциации как основа построения цветовой композиции

Цветовые ассоциации. Символика цвета. Все спектральные цвета так или иначе влияют на функциональные системы и психику человека. В рамках различных культур развивались ассоциации цветов с предметами, явлениями и понятиями, что приводило к кристаллизации систем цветовых символов, далеко выходящих за временные рамки одного поколения. Человек постигал цвет на основе своего жизненного опыта: связи с природой, материальным окружением, бытом и одновременно опирался на цветовую символику — коллективный опыт предшествующих поколений. Цветовые ощущения вызывают воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, состояния. Это называют цветовыми ассоциациями, которые можно подразделить на физические, физиологические, эстетические, эмоциональные и другие.

Раздел №4 Закономерности построения цветовой композиции

Многообразие цветовых систем как основа построения композиции в дизайне. Создавая гармоничную формальную композицию в цвете необходимо ориентироваться на основные законы композиции - это равновесие, а также единство и соподчинение. Данные законы необходимо применять при работе с цветом.

Цветовая композиция должна быть уравновешена, все ее элементы сбалансированы между собой. Равновесие цвета зависит от расположения основных масс композиции, от выявления композиционного центра, от пластического и ритмического построения композиции, от тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т.д. При изменении цветовых отношений в композиции, гармония не должна быть нарушена. Разновидности колорита.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1-2	2	Ахроматические цвета. Черно-белая растяжка в 6 и 12 ступеней. Черно-белая плавная растяжка.	4
3-4	2	Ахроматические цвета. Черно-белая плавная растяжка.	4
5-6	2	Ахроматические цвета. Многообразие фактур отпечатка	4
7-8	2	Ахроматические цвета. Фактуры в 3 тона – светлые (70% белого), темные (70% черного), серые (50% белого, 50% черного)	4
9-10	2	Хроматические растяжки в 12 ступеней трех основных цветов: от желтого к красному, от красного к синему, от синего к желтому	4
11-12	2	Типология цветовых гармоний. Родственные цвета (два	4

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		квадрата)	
13-14	3	Цветовые ассоциации. Эмоциональное и фактурное воздействие цвета (полярные пары)	4
15-16	3	Символика восприятия цвета. Слово-образ (напр. горчичный цвет, лавандовый, телесный, цвет морской волны, цвет бедра испуганной нимфы...). Состав в % соотношении сложносоставного цвета.	4
17-18	4	Формальные композиции с применением монохромных цветов и оттенков – холодная и теплая	4
19-20	4	Формальные цветовые композиции с применением разбеленных цветов и оттенков и с применением цветов и оттенков, смешанных с черным	4
21-22	4	Формальные композиции с применением цветов, смешанных с серым. Объемная композиция.	4
23-24	4	Цветовой круг. Контрольное задание (1 планшет)	4
25	4	Оптические иллюзии в композиции (2 планшет).	2
		Итого:	50

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Иттен И. Искусство цвета. - М: Изд-во Д. Аронов, 2001. – 96с., ил.
2. Панксов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений/ - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144с., ил.

1.2 Дополнительная литература

1. Стор И.Н. Основы живописного изображения: Учеб. пособие. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 248с.
2. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учеб. пособие для вузов. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328с.
3. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пос. – 2-е изд./Л.Н. Миронова. – Мн.: Беларусь, 2003. – 151с.
4. Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников. Колористика [Текст] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 94с.

5.3 Периодические издания

1. Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2017гг.
2. Искусство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2018гг.
3. Русское искусство : журнал. - М. : АРЗИ, 2010 – 2018гг.
4. Юный художник : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2015гг.

5.4 Интернет-ресурсы

1. . <https://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php> - «Paintmster.ru», Живопись: «Основы цветоведения»;
2. <https://oformitelblok.ru/tsvetovedenie.html> - «Блок оформитель», Главная: «Цветоведение»;
3. <https://artatac.ru/> - «Illusion» (Хотим, умеем и будем рисовать), Уроки рисования: Цвет

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Пакет программного обеспечения для работы с графической информацией (CorelDRAW Graphics Suite X3; CorelDRAW Graphics Suite X4; CorelDRAW Graphics Suite X7)
4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition на 2 года

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектная мастерская для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная учебно-наглядными пособиями. Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор, разрешением не ниже 1920x1080 точек, проекционный экран, диагональю не менее 2,5 м.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

1. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн / Ф. М. Щукин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. рис. и живописи. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 35 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 22. - Прил.: с. 23-35. Издание на др. носителе [Электронный ресурс]