Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.14 Цветоведение и колористика»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
42.03.03 Издательское дело
(код и наименование направления подготовки)

Медиадизайн и полиграфия
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2025

Рабочая программа дисциплины «*Б1.Д.В.14 Цветоведение и колористика*» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 8 от "14" 02 2025 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна — подпись — О.П. Тарасова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
доцент — подпись — М.М. Яньшина
должность *подпись* *расшифровка подписи*

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
42.03.03 Издательское дело — личная подпись — О.П. Тарасова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов
личная подпись — С.А. Викторова
расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
личная подпись — Ю.В. Сапух
расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Яньшина М.М., 2025
© ОГУ, 2025

2

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

формирование систематизированного знания о свойствах цвета, закономерностях составления гармоничных цветосочетаний и их применение в композиции и реализации художественно-образной, колористической концепции оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных, электронных изданий.

Задачи:

- изучение основы теории цвета, основных характеристик и свойств цвета, цветовых систем, типологии цветовых гармоний;
- формирование умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности оригинал-макетов изданий различного типа;
- освоение навыков работы с цветом и цветовыми композициями.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.13 Пропедевтика (основы композиции)*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.13 Пропедевтика (основы композиции)*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-2 Способен участвовать в формировании и реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции в оригинал-макете книжных, газетно-журнальных, электронных изданий	ПК*-2-В-1 Анализирует и синтезирует полученную информацию при реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции; ориентируется в исторических этапах и современных тенденциях развития шрифтовой культуры ПК*-2-В-2 Ориентируется в композиционных, шрифтовых и колористических тенденциях в практике создания композиционных решений оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных и электронных изданий ПК*-2-В-3 Использует в профессиональной деятельности знания композиционных приемов, шрифтовых гарнитур, правил верстки и типографики, основ теории цвета и цветовых систем, психологии и	**Знать:** основы теории цвета и цветовых систем, типологии цветовых гармоний, психологии и физиологии восприятия цвета в оригинал-макетах книжных, газетно-журнальных и электронных изданий. **Уметь:** анализировать и синтезировать полученную информацию при реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции оригинал-макетов изданий различного типа. **Владеть:**

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	физиологии восприятия шрифта и цвета, сочетает шрифтовые решения с художественной и технической графикой в оригинал-макетах книжных, газетно-журнальных и электронных изданий	навыками использования композиционных приемов, основ теории цвета и цветовых систем, психологии и физиологии восприятия цвета, в оригинал-макетах книжных, газетно-журнальных и электронных изданий.

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:	**53,25**	**53,25**
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	34	34
Консультации	1	1
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;* *- изучение разделов курса в системе электронного обучения;* *- изучение разделов массового открытого онлайн-курса «Зрительное восприятие и обман зрения»;* *- подготовка к практическим занятиям;* *- подготовка к рубежному контролю и т.п.)*	**90,75**	**90,75**
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	**экзамен**	

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		6	2		23
2	Цвет и фактура как активные средства художественной выразительности		4	12		23
3	Цветовая гармония. Виды цветовых гармоний. Символика цвета		4	10		23
4	Закономерности построения цветовой		4	10		23

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
	композиции					
	Итого:	144	18	34		92
	Всего:	144	18	34		92

4.2 Содержание разделов дисциплины

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

Знакомство с особенностями и задачами курса. Материалы и инструменты. 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.

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. Психологическое воздействие цвета на человека.

Раздел № 2 Цвет и фактура как активные средства художественной выразительности

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

Раздел № 3 Цветовая гармония. Виды цветовых гармоний. Символика цвета

Типология цветовых гармоний. Классификация контрастов. Оптическое смешение цветов. Контрастные цветовые сочетания как основа гармонии, связанная с особенностями цветовосприятия человека.

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 выходивших 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 изданий различного типа. 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	1	Основные термины науки о цвете и особенности восприятия цвета	2
2-7	2	Ахроматические цвета. Черно-белая плавная растяжка в 20 ступеней. Ахроматические цвета. Хроматические растяжки в 10 ступеней трех основных цветов: от желтого к красному, от красного к синему, от синего к желтому. Цветовой круг.	12
8-12	3	Типология цветовых гармоний. Родственные цвета, родственно-контрастные, полярные пары цветов. Цветовые ассоциации. Символика восприятия цвета. Слово-образ (напр. горчичный цвет, лавандовый, телесный, цвет морской волны, цвет бедра испуганной нимфы…). Состав в % соотношении сложносоставного цвета.	10
13-17	4	Формальные композиции с применением монохромных цветов и оттенков – холодная и теплая. Формальные цветовые композиции с применением разбеленных цветов и оттенков и с применением цветов и оттенков, смешанных с черным. Формальные композиции с применением цветов, смешанных с серым.	10
		Итого:	34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

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

5.2 Дополнительная литература

1. Омельяненко, Е. В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е. В. Омельяненко ; Южный федеральный университет, Педагогический институт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 (дата обращения: 28.03.2022). – ISBN 978-5-9275-0747-4. – Текст : электронный.

5.3 Периодические издания

1. Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2017 гг.
2. Искусство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2018 гг.
3. Русское искусство : журнал. - М. : АРЗИ, 2018 – 2020 гг.
4. Юный художник : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2015 гг.

5.4 Интернет-ресурсы

1. https://oformitelblok.ru/tsvetovedenie.html - «Блок оформитель», Главная: «Цветоведение»
2. https://openedu.ru/course/spbu/ZRI_VOS/?session=spring_2021 - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Зрительное восприятие и обман зрения».

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС
2. Пакет офисных приложений LibreOffice
3. Яндекс.Браузер - браузер, созданный компанией «Яндекс» на основе движка (бесплатная версия) Режим доступа: https://browser.yandex.ru.
4. Платформа «DION» (Конфигурация «DION EDU») для проведения онлайн мероприятий и видеоконференций.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

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