

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

Рабочая программа
учебной дисциплины
ОП.03

Цветоведение
по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Нальчик, 2017

Одобрена предметно—цикловой комиссией «Дизайн»

Протокол № 1

От « 28» августа 2017 г.

Председатель ПЦК «Дизайн» / Прокудина Н.П.

Разработана на основе Федерального государственного Образовательного стандарта по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Разработчик : Рыжкова Г.А., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт : Тенгизова А.Р., преподаватель ККИ СКГИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1.Цель и задачи дисциплины.
- 2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
- 3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
- 4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).
- 5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
- 6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
- 7.Методические рекомендации преподавателям.
- 8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
- 9.Перечень основной учебной литературы.

Целью курса является теоретическая и практическая подготовка студента к профессиональной работе, научить видеть цветовые отношения в сравнении, лепить форму цветом, передавать материальность предметов, последовательно вести этюд.

Теория цвета лежит в основе изучения живописи и композиции. Знание основ цветоведения даёт возможность будущим художникам умение анализировать и изучать особенности цвета произведений искусств художников разных эпох, школ, направлений и стилей.

Занятия, на которых осуществляется принцип воздействия цвета на человека развивают воображение, образное мышление, воспитывают заинтересованного зрителя, способного воспринимать и оценивать мастерство художника, отучают студентов от бездушного, поверхностного потребления информации. Характер линий, цвета, объёма, формы просматриваются последовательно в изобразительных и декоративно-конструктивных заданиях.

Место дисциплины в профессиональной подготовке

Материал курса «Цветоведение» развивает и углубляет знания по изучению и применению знаний законов и правил цветоведения.

Каждый раздел решает конкретную задачу. На каждом занятии предлагаются методы решения конкретных задач по цветоведению.

Изложенные в данной дисциплине знания и рекомендации направлены на то, чтобы помочь студенту как в творческой, так и в педагогической деятельности. В распоряжении мастеров нет таких красок, которые смогли

бы передать весь диапазон разнообразных цветовых оттенков окружающего нас мира. Но профессионалы решают любую изобразительную задачу, используя глубокие теоретические знания о взаимосвязи цветов и опираясь на ряд особенностей зрительного восприятия.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общих и профессиональных компетенций по данной специальности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

В результате освоения дисциплины «Цветоведение» учащиеся должны :

уметь:

проводить анализ цветового строя произведений живописи;
знать:
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Объём времени

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	32
в том числе:	
лабораторные занятия	
практические занятия	
контрольные работы	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена	

Учебно-тематический план курса

Наименование разделов и тем	Кол-во часов	
	аудиторная работа	самостоятельная работа
1 курс II семестр		
Тема 1. Физические основы цвета. Три основных характеристики цвета	2	2
Тема 2. Цвет как физиологическое явление	2	2
Тема 3. Психология цвета. Символика цвета. Цветовые ассоциации	2	2
Тема 4. Цветовые особенности живописи разных	4	2

исторических периодов		
Тема 5. Законы смешения цветов. Триады и взаимодополнительные цвета и их свойства	4	2
Тема 6. Восприятие цветов. Закон контраста.	4	2
Тема 7. Цветовые контрасты. Одновременные (светлотные, хроматические и краевые). Последовательный контраст.	4	2
Тема 8. Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс.	4	1
Тема 9. Иллюзии цвета, формы, пространства.	6	1
Всего по дисциплине:	32	16

4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).

Содержание учебного материала

- Тема 1. Физические основы цвета. Три основных характеристики цвета

Волновые свойства света. Характеристика световой волны.

Цвет - видимая область световых колебаний. Отражение и поглощение света физическими телами. Восприятие цвета предметов и явлений при различных условиях.

Матовые и блестящие поверхности. Прозрачные и непрозрачные поверхности.

Три характеристики цвета: цветовой тон, светлотность, насыщенность.

Сравнение цвета по светлотности. Хроматические и ахроматические цвета.

Цветовой круг И.Ньютона (спектр из 8 цветов) - простейшая система цвета.

История учения о цвете. Цветовой шар Рунге, двойной Конус В.Ф.Оствальда.

Международная система измерения цвета.

- Тема 2. Цвет как физиологическое явление

Устройство глаза. Анатомия и физиология глаза. Дневное и сумеречное зрение. Адаптация глаза. Трёхцветная теория цветоощущения Г.Л.Ф. Гельмгольца и Т.Юнга. Влияние освещенности и светлоты на функции зрения. Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение. Влияние цвета на физиологические функции человека.

- Тема 3. Психология цвета. Символика цвета. Цветовые ассоциации

Зрительно-психологические свойства цвета. Психологические ассоциации. Мажорные и минорные свойства цвета. Цвет физического равновесия. Характеристики цвета: тёплые и холодные, лёгкие и тяжёлые, вертикальные и горизонтальные, фактурные и бесфактурные, материальные и нематериальные, выступающие и отступающие цвета. Любимые цвета.

Психологические характеристики цвета И.В.Гёте. И.Иттена, В.В.Кандинского. Понятие о прикладной цветопсихологии. Символика цвета в русской иконе, театре Шекспировского времени. Цвет в работах художников символистов. Цветовые ассоциации: физические, физиологические, эмоциональные. Понятие синестезии, соощущения; цвет - звук, цвет - вкус, цвет— запах. Соответствие цвета и звука по Кандинскому.

Практическое занятие 1.

Не используя предметного изображения, добиться ассоциации на заданную тему: «Времена года». «Музыкальные инструменты», «Музыкальные произведения различных жанров» и т. п.

Техника исполнения и материал по выбору учащихся (монотипия, аппликация из цветной бумаги, применение восковых мелков, техника процарапывания и т. д.).

- Тема 4. Цветовые особенности живописи разных исторических периодов

Живописная культура как гармонизация живописных средств. Единство цвета и формы. Живописность и колорит. Световидность и живописность изображения в древнерусской иконе. Рельефность изображения эпохи Ренессанса.

Темперная и масляная живопись, особенности этих материалов. Прима линии или колорита, рисунка или живописи как мироощущение художника. Импрессионизм. Пленэрная живопись. Валерная живопись. Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения.

- Тема 5. Законы смешения цветов. Триады и взаимодополнительные цвета и их свойства

Три закона смешения цветов. Триады и взаимодополнительные цвета, их свойства. Закономерности изменения насыщенности цвета при механическом смешении. Максимальная и минимальная потеря насыщенности цвета.

Оптическое (адаптивное) смешение цветов.

Особенности оптического и механического смешения цветов. Применение различных способов смешения цвета в живописи. Количественные соотношения спектральных цветов (гармонические пространства). Понятие о равноступенном цвете и круге.

Практическое занятие 2.

Построить равноступенный круг при смешении трёх основных цветов так, чтобы дополнительные цвета располагались напротив друг друга. Выполнить цветовой круг из 2 или 24 цветов при смешении основных цветов механическим или оптическим смешением или выполнить спектр с разбеливанием и затемнением спектральных цветов.

Практическое занятие 3.

Получение равноступенных цветов, погашенных насыщенностей дополнительных цветов (с получением чистого серого).

Смешение дополнительных цветов в полосе, по треугольнику и в квадрате.

Смешение предпочтительных цветов, затемнение и разбеливание цветов теми же способами.

Практическое занятие 4.

Приобретение практических навыков в работе над натюрмортом при ограниченном количестве используемых цветов.

Написать короткие этюды различных по цвету натюрмортов при смешении 3-х основных красок механическим или оптическим смешением.

- Тема 6. Восприятие цветов. Закон контраста

Восприятие цвета (чувствительно-оптическое, эмоциональное и символическое).

Субъективные цветовые сочетания. Действительность и действенность цвета.

Психофизиологическая реальность цвета. Впечатление от воздействия двух и более цветов. Гармоничное и диссонирующее впечатление от

взаимного влияния цветов. Гармоничные пространства цветов. Противопоставления. Виды противопоставлений. Контраст - основа гармонии.

- Тема 7. Цветовые контрасты. Одновременные (светлотные, хроматические и краевые). Последовательный контраст

Одновременные контрасты: светлотный, хроматический и краевой. Последовательный контраст (цветовое видение). Применение последовательного контраста в практической работе. Одновременные контрасте! применение их в рисунке, живописи и композиции.

Способы увеличения и уменьшения силы воздействия контраста. Значение контраста в живописи.

Виды контраста:

контраст по цвету,

контраст света и тени,

контраст тёплых и холодных цветов,

контраст дополнительных цветов,

симультанный контраст,

контраст насыщенности,

контраст по распространению.

Практическое занятие 5.

Создание композиции в прямоугольнике с применением одного из семи видов контраста. Задание выполняется в любой технике. Материал по выбору учащихся.

- Тема 8. Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс

Закономерности цветовых гармоний и их виды. Понятие колорита.

Нормативные теории цветовой гармонии (Адамса, Менселла, Брюкке Э., Бецольда Ф., Оствальда В.Ф.).

Классификация цветовых гармоний. Гармонии взаимодополнительных цветов, их разновидности. Гармония сближения (нюансная), её варианты. Гармония ахроматическая, её закономерности. Гармония хроматического цвета с ахроматическим. Содержательность цветовой гармонии.

Форма и величина цветowych пятен. Цвет и форма по Кандинскому. Опыты Матюшина М.Ф. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Гармонии цветowych триад (варианты трёхцветки).

Понятие цветowego диссонанса, его применение в живописи. Понятие живописности и декоративности.

Практическое занятие 6.

Создание ритмической композиции элементов на плоскости с помощью цвета, используя классификацию [цветowych гармоний по системе Теплова и

Шеврова (однотонная, полярная, трёхцветная, многоцветная).

Задание выполняется в прямоугольнике, материал по выбору учащихся.

Практическое занятие 7.

Создание в прямоугольнике композиции на равновесие цвета. Вид гармонии, техника исполнения и материал по выбору учащихся.

- Тема 9. Иллюзии цвета, формы, пространства

Цвет в практике художника. Организация плоскости, объёма, пространства.

Элементы пространства. Зрительное изменение пространства цветом

Соответствие формы и цвета. Источник света как организатор формы и пространства. Светотень и перспектива. Иллюзии деформации объёма цветом, ритмом, линией. Изменение цвета в зависимости от освещённости.

Понятие фигуры и фона. Явление «отступления» и «выступления» цвета, «разъединение» цвета.

Иррадиация, применение этого явления в практической деятельности.

Пространственные свойства фактуры и текстуры материалов. Выявление ритма, тектоники, композиционного центра картины. Соответствие общего цветового решения и деталей.

Воздействие «цветового климата» на жизнь человека.

Практическое занятие 8.

Создание композиции в прямоугольнике на цветовые иллюзии или иллюзии фигуры и фона. Композиция плоская, объёмно-пространственная, абстрактная или изобразительная. Материал по выбору учащихся.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.

Зачетные и экзаменационные требования

Учебно методические таблицы и практические работы по дисциплине:

формат А-2,А-3

Темы контрольных заданий

1. Расскажите о световой среде в природе и ее значения в пленэрной живописи.
2. Приведите примеры изменения освещенности в природе и расскажите о возможностях в творческой передаче определённого состояния живописи.
3. Назовите наиболее характерные особенности колорита, вызванные той или иной освещенностью в природе.
4. Как проявляется на практике наша способность настраиваться на определенный уровень яркости?
5. В чем заключается темновая и световая адаптация глаза?
6. Назовите различные типы адаптации. Приведите проявления адаптации в работе на пленэре.
7. Дайте определение общего тона в пейзаже и расскажите о его значении в живописи.
8. Можно ли во всех случаях степень яркости природы пропорционально перенести на этюд путем утмнения элементов пейзажа по отношению

к наблюдаемой натуре?

9. Приведите примеры из произведений живописи, где благодаря верной передаче общего тона образно выявлено в пейзаже то или иное состояние природы.
10. Какие изобразительные средства использует художник для передачи объемной формы в живописи в определенной световой среде?
11. Назовите особенности восприятия объемной формы, расположенной на переднем плане и на значительном расстоянии.
12. Как изменяются в цвете и тоне находящиеся на большом расстоянии темные (по окраске) и светлые предметы?
13. Какими живописными средствами передают воздушную перспективу?
14. Какие последовательные задачи могут быть поставлены перед начинающими художниками в области передачи в живописи предмета в световой среде?

Самостоятельная работа

В ходе освоения курса дисциплины студенты должны быть настроены на активное усвоение материалов предложенных преподавателем на занятиях, а также дополнять эти материалы самостоятельной работой по изучению рекомендованной преподавателем литературы, просмотру и усвоению информации. При составлении конспекта или наглядной таблицы выполнения постановочной работы студент должен руководствоваться теми

задачами, которые ставит перед ним преподаватель. Студент должен помнить и уметь пересказать наиболее важные моменты, освещённые в ходе занятий, уметь их анализировать, сопоставлять, делать выводы.

В отличие от простой тренировочной и практической работы, проблемная, заданная задача должна содержать противоречие, требующее решение. Это могут быть новые условия, новые требования или подходы к решению практической задачи, которые включают и более широкий круг ранее усвоенных знаний, личный опыт студента.

При подготовке к зачёту или просмотру следует учитывать необходимость устного изложения материала, подкрепляющего и объясняющего практические работы.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обязательная литература

Алексеев С.С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974.

Арнхейм М.Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1982, 1983.

Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.

Грегори Р.А. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М.: Прогресс, 1974.

Жадова Л.А. Цветовая система Матюшина. "Искусство", 1974, №8.

Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1956.

- Кандинский В. О духовном в искусстве. Л.: Живопись. 1989.
- Козлов В.И. Основы художественного оформления текстильных изделий. М: Лёгкая и пищевая промышленность, 1981.
- Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, 1984.
- Серов Н.В. Античный хроматизм. С-Пб.: ЛИСС, 1995.
- Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.
- Фрилинг Г., Ауэр К. Человек- цвет- пространство. М.: Строй из дат, 1973.
- Цойгнер. Учение о цвете. М.: Стройиздат, 1971.
- Чернова А. Все краски мира, кроме жёлтой. 1987.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Изложение теоретического материала необходимо связывать с практической работой. Каждая тема должна закрепляться краткосрочными работами, упражнениями по теме. Учитель опирается на взаимосвязь искусств в объяснении тем дисциплины и каждый вид курса имеет свой особый метод передачи содержания, свой особый выразительный язык.

Очень важны для формирования у студентов целостных представлений о выразительности художественного языка те связи, которые лежат в основе изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности.

После прохождения курса «Цветоведение» студенты должны самостоятельно уметь использовать основные законы и положения указанной дисциплины.

7.Методические рекомендации преподавателям.

Изложение теоретического материала необходимо всё время связывать с практической работой. Каждая тема должна начинаться с краткосрочных этюдов, поисковой работы. Каждому заданию должны соответствовать свои цели и задачи, направленные на овладение профессиональными навыками и развитие образного мышления.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.

В ходе освоения курса дисциплины студенты должны быть настроены на активное усвоение материалов предложенных преподавателем на занятиях, а также дополнять эти материалы самостоятельной работой по изучению рекомендованной преподавателем литературы, просмотру и усвоению информации. При составлении конспекта или наглядной таблицы выполнения постановочной работы студент должен руководствоваться теми задачами, которые ставит перед ним преподаватель. Студент должен помнить и уметь пересказать наиболее важные моменты, освещённые в ходе занятий, уметь их анализировать, сопоставлять, делать выводы.

В отличие от простой тренировочной и практической работы, проблемная, заданная задача должна содержать противоречие, требующее решение. Это могут быть новые условия, новые требования или подходы к решению практической задачи, которые включают и более широкий круг ранее усвоенных знаний, личный опыт студента.

При подготовке к зачёту или просмотру следует учитывать необходимость устного изложения материала, подкрепляющего и объясняющего практические работы.

9.Перечень основной учебной литературы.

- 1.Алексеев С.С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974.
- 2.Арнхейм М.Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974.
- 3.Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1982, 1983.
- 4.Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
- 5.Грегори Р.А. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М.: 6. Прогресс, 1974.