Министерство культуры Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Северо-Кавказский государственный институт искусств»Колледж культуры и искусств Рабочая программаучебной дисциплиныОП.03Цветоведение специальность54.02.01 Дизайн (по отраслям) Квалификация выпускника – Дизайнер, преподавательФорма обучения – очная Нальчик, 2022

Рабочая программа «Цветоведение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств.

Разработчик : преподаватель ККИ СКГИИ Куликова А.В.,

Эксперт : преподаватель ККИ СКГИИ Бичоева С.А.,

Рабочая программа «Цветоведение» рекомендована на заседании

ПЦК «Дизайн»

Протокол № ______1______от_ «29» августа 2022г.

Председатель ПЦК «Дизайн» / Прокудина Н.П.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Цветоведение» 4

II.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 17

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 20

I.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Цветоведение»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины «Цветоведение» является частью образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

П.00 Профессиональный учебный цикл

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

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 цветоведении.

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.

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 освоение дисциплины «Цветоведение» учащиеся должны :

уметь:

проводить анализ цветового строя произведений живописи;

знать:

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности цветового строя.

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**
Формы контроля	*Зачёт: 1 семестр.*

II.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 исторических периодов	4	2
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

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, светлотностъ, 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 прикладнойцветопсихологии. Символика цвета в русской иконе, театре Шекспировского времени. Цвет в работах художников символистов. Цветовые ассоциации: физические, физиологи­ческие, эмоциональные. Понятие синестезии, соощушения; 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 д. р.

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 Ренесанса.

Темперная и масляная живопись, особенности этих материалов. Примат 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.

Практическоое 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 з 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 цветовых пятен. Цвет и форма по Кандинскому. Опыты Матюшина М.Ф. Психофизиологическая теория цветовой гармо­нии. Гармонии цветовых триад (варианты трёхцветки).

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

Практическое занятие 6.

Создание ритмической композиции элементов на плоскости с помо­щью цвета, используя классификацию [цветовых 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 «отступания» и «выступания» 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 припроявления 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 утемнения элементов пейзажа по отношению к наблюдаемой натуре?
9. Приведите примеры из произведений живописи, где благода­ря верной передаче общего топа 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 выполнении 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.

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обязательная литература

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

Арнхейм М.Р. Искусство и визуальное восприятие. M.: 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, 19S6.

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.

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.

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.

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 выполнении 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.

Перечень основной учебной литературы.

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

2.Арнхейм М.Р. Искусство и визуальное восприятие. M.: 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.

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения: умения, знания, и общие компетенции	**Показать оценки результата**	**Форма контроля и оценивания**
У1. проводить анализ цветового строя произведений живописи;	Умение проводить анализ цветового строя произведений живописиУмение применять теоретические знания о цвете в практической деятельности	Текущая аттестация: выполнение индивидуальных практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа, работа с литературой. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет на семестровом просмотре работ.
З1.художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности цветового строя.	Знание теории цвета.Цвет как свойство предмета вызывать определенное зрительное ощущение в зависимости от длины световой волны солнечного спектра. Знакомство с основными закономерностями восприятия цвета. Анализ способов восприятия красок природы без завесы константности.	Текущая аттестация: выполнение индивидуальных практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа, работа с литературой. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет на семестровом просмотре работ.