

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»

Кафедра «Дизайн»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Основной образовательной программы
специальности 070601.65 «Дизайн»
Специализация «Дизайн костюма»
Квалификация выпускника дизайнер

Благовещенск 2012

УМКД разработан доцентом Сяпиной Натальей Дмитриевной,
кандидатом архитектуры, доцентом Васильевой Натальей Анатольевной

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры от « ____ » _____ 201 ____ г. № _____

Зав. кафедрой дизайна

/ Е.Б. Коробий /

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС «Дизайн»

от « ____ » _____ 201 ____ г. № _____

Председатель УМСС _____ / _____ /
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Рабочая программа учебной дисциплины	4
1.1	Цели и задачи освоения дисциплины	4
1.2	Место дисциплины в структуре ООП ВПО	4
1.3	Требования к результатам освоения дисциплины	5
1.4	Структура и содержание дисциплины	5
1.5	Содержание разделов и тем дисциплины	6
1.6	Самостоятельная работа	8
1.7	Образовательные технологии	9
1.8	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	9
1.9	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
1.10	Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
2	Краткое изложение программного материала	13
3	Методические указания	18
3.1	Методические указания для преподавателя	18
3.2	Методические указания для студентов	19
3.3	Методические указания к лабораторным занятиям	19
3.4	Методические указания по самостоятельной работе студентов	26
4	Контроль знаний	
4.1	Итоговый контроль знаний	27
4.1.1	Зачет	27
4.1.2	Экзамен	27

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс 1 Семестр 1,2

Лекции 33 (час.)

Лабораторные занятия 33 (час.)

Зачет 1 семестр

Экзамен 2 семестр

Самостоятельная работа 66 (час.)

Общая трудоемкость дисциплины 132 (час.)

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение научно-теоретических знаний о цвете и практическое их использование в творческой деятельности.

Задачами дисциплины являются: овладение специальными знаниями, научно-теоретическими основами дисциплины; опираясь на законы колористики, решить проблему применения теоретических знаний в практической деятельности художника и дизайнера; совершенствование цветоощущения, развитие у студентов высокого художественного вкуса. «Цветоведение и колористика» изучается и осваивается студентами как дополнительная дисциплина к академической живописи, композиции, рисунку и другим специальным дисциплинам

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Программа курса «Цветоведение и колористика» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования, является составной частью цикла общепрофессиональной подготовки дизайнеров - ОПД. Ф. 8: Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета (Аристотель, И.Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и другие). Источники света, измерение характеристик цвета, воздействие веществ на цвет, спектральный состав излучения и его виды с цветом, цветовой круг, воспринимаемый цвет, аддитивный и субтрактивный синтез, физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие, цветовые ряды, приемы цветовой гармонизации.

Оптические свойства вещества, органические и неорганические красители, пигменты.

Цветоведение и колористика – одна из основных дисциплин изобразительного искусства, на которой базируется весь процесс обучения творческой специальности. Овладение знаниями о специфических закономерностях по созданию цветовых гармоний в интерьере различного назначения, закономерностями применения цвета на практике, базирующееся на научные основы колористики является важнейшим составляющим специальности.

Цветоведение и колористика присутствует в программах первого года обучения. Эта дисциплина относится к фундаментальным, способствует общехудожественному развитию и помогает решению специальных проблем проектирования.

Программа обучения строится на освоении теоретических знаний: современных физических основ учения о свете и цвете, на усвоении основных принципов применения цвета в интерьерах, знания о психологическом воздействии цвета на психику человека, и на практической работе, т. е. выполнении лабораторных заданий.

Курс «Цветоведение и колористика» направлен на овладение методами изобразительного языка цвета.

Для дисциплины «Цветоведение и колористика» необходимой является связь с такой дисциплиной, как «Живопись», «Проектирование», где непосредственно применяются эти знания.

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать: научно-теоретические и практические основы дисциплины «Цветоведение и колористика», физика цвета, психология, цветовые системы, виды колорита.
2. Уметь: применять полученные знания в работе над проектами
3. Владеть: навыками работы с цветом.

1.4 Структура и содержание дисциплины «Цветоведение и колористика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 ч. в т.ч. 66 часов аудиторной и 66 часов самостоятельной работы.

1 курс, 1-2 семестры

п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	лабораторные	Самостоятельная работа	
1.	Физика цвета.	1	1-9	4	4	6	Фронтальный опрос по теме, аттестация лабораторных и самостоятельных работ Тест (9 неделя)
	Восприятие.			4	4	6	
	Цветовое воздействие.			4	4	6	
2.	Цветовая гармония.	1	10-18	3	3	10	Фронтальный опрос по теме, аттестация лабораторных и самостоятельных работ Тест (18 неделя)
	Цветовые контрасты.			3	3	10	
3.	Форма и цвет.	2	1-15	7	7	14	Фронтальный опрос по теме, аттестация лабораторных и самостоятельных работ Тест (15 неделя)
	Пространственное воздействие цвета.			8	8	14	
Итого:				33	33	66	Зачет 1 семестр Экзамен 2 семестр

1.5 Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел содержит разработку тем лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. В программе дисциплины предусмотрено изучение цвета и его качеств. Лекции преследуют цель развития у студентов навыков работы с цветом, умение гармонично сочетать цвета, создать образ или настроение не только с помощью формы, но в первую очередь цветом, дать знание символики цвета и его воздействие на психику человека, стимулировать раскрытие креативных качеств у студентов.

1.5.1 Наименование лекционных тем, их содержание, объем в часах

1 курс, 1 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	2	3
1	Введение. Предмет и задачи курса «Цветоведения». Связь цветоведения с другими отраслями человеческого познания. Синтетическая природа цветоведения и специфика в дизайне. Краткий исторический обзор учения о цвете.	2
2	Цвет и краска. Краска и ее свойства. Классификация красок и пигментов. Сходство, различие и применение акварельных, гуашевых, темперных, масляных и других красок дизайнерами.	2
3	Физическая природа света и цвета. Естественные и искусственные источники света. Распространение света. Разложение света. Три области спектра оптического излучения. Хроматические и ахроматические цвета. Спектр и цветовой круг.	2
4	Теоретическая модель цвета. Эволюция цветовых моделей. Обобщенная цветовая модель. Свет и цвет современной цветовой модели.	2
5	Методы образования и получения цветов. Образование цветов путем изобразительного отражения, пропуска и поглощения. Аддитивный синтез цветов: виды и законы. Субтрактивный синтез: основные цвета и принципы действия. Применение аддитивного и субтрактивного синтезов в полиграфии, живописи, моделировании и телевидении.	2
6	Физиологические закономерности восприятия цвета. Строение глаза. Функции сетчатки. Адаптация зрения. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Аномалии цветового зрения.	2
7	Психофизиология восприятия цвета. Чувствительность глаза к цветовому тону. Явление хроматической адаптации. Цветовая индукция. Закономерности отрицательной цветовой индукции.	2
8	Психологическое воздействие цвета. Классификация цветов по их психофизиологическому восприятию человеком. Основные функциональные свойства цвета. Цветовые ассоциации – физические, эмоциональные и другие.	2
9	Учет цветовых предпочтений в художественном проектировании. Биологическая врожденность предпочтений цветов. Факторы цветовых предпочтений как ассоциаций. Физиологические воздействия на человека цветов группы «А». Физиологическое воздействие на человека цветов группы «Б». Группы людей, предпочитающих цветосочетания групп «А» и «Б». Учет освещения. Цвет при освещении: естественный, ламп накаливания, люминесцентными, ртутными и другими.	2
	Итого:	18

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол- во лекци онных часов
1	2	3
1	Цвет как символ. Соответствие между эмоциями человека и комплексом композиции цветowych, пластических и звуковых образов. Напряжение. Разрядка. Испуг. Веселье. Созерцание. Динамическое движение. Возвышенное духовное. Недовольство, довольство.	2
2	Теория гармонизации цветов. Принципы согласования цветов. Гармонизация однотоновых родственных и контрастных цветосочетаний. Семь типов цветowych контрастов.	4
3	Цветовые созвучия. Пространственные воздействия цвета. Теория цветовой выразительности. Цветовые впечатления. Функции цвета	2
4	Цветовая композиция. Выявление формы средствами цвета. Композиционная функция цвета: синий, желтый и т.д. Задачи цветовой композиции. Способы акцентирования направлений в композиции, горизонтальные и вертикальные круг и др. Особенности зрения и композиция. Статичные и динамичные формы композиции. Ассоциативные формы композиции. Физические, психологические, эмоциональные формы композиции.	2
5	Взаимосвязь объекта и цвета. Факторы, которые учитываются при выборе цвета объекта. Оптико-физические, физиологические, психологические, определяемые ассоциациями, активностью цвета. Этические, гигиенические.	2
6	Проектирование цветowego климата искусственной среды обитания и деятельности человека. Деление на классы объектов в зависимости от назначения. Детские сады и школы, учреждения культуры, торговые помещения, жилые помещения, больницы, производственные помещения, столовые и другие.	3
	Итого:	15

1.5.2 Наименование тем лабораторных работ, их содержание, объем в часах

1 курс, 1 семестр

№ п/п	Наименование тем	Кол-во
1.	Акварельные краски и их особенности. Цветовая растяжка лессировочных, полулессировочных, корпусных акварельных красок /отдельно по каждой группе/.	2 часа
2.	Основные характеристики цвета. Выполнить хроматические ряды с введением ахроматических: белого, серого и черного цветов /3 шт./	2 часа
3.	Двенадцати частный цветовой круг и четыре орнамента из гармонично сочетающихся цветов.	2 часа
4.	Цветовое восприятие. Цветовая адаптация и последовательный образ. Проверка силы адаптационного процесса в зависимости от интенсивности цвета и цветowego тона.	2 часа
5.	Взаимодействие цветов. Знакомство с явлением отрицательной индукции.	2 часа
6.	Хроматическая растяжка в тоне.	4 часа
7.	Цветовая растяжка. Симультанность.	4 часа
	Итого	18

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Наименование тем	Кол-во
1.	Цветовая напряженность. Ахроматическая растяжка.	2 часа
2.	Цвет и тон.	2 часа
3.	Теплые и холодные цвета. Цветовая насыщенность.	2 часа
4.	Пространственное воздействие цвета. Пространственное воздействие цвета в теплых и холодных цветах. Цвета первого и второго порядка и их смешение	2 часа
5.	Цветовая выразительность.	3 часа
6.	Ассоциации как основа построения цветовой композиции. Выполнить цветовые композиции, используя различные ассоциативные подходы.	4 часа
Итого:		15 часов

1.6 Самостоятельная работа

Объем самостоятельной работы определяется учебными планами и составляет 66 часов.

1 курс, 1 семестр

№ раздела дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы		Трудоёмкость в часах
	Практическая работа	Теоретическая самостоятельная работа	
1	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 1)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 1,2	10
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 2)		
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 3)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 3,4	6
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 4)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 5	6
2	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 5)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 6	6
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 6)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 7, № 8 и № 9	10
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 7)		
Итого			38

1 курс, 2 семестр

№ раздела дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы		Трудоёмкость в часах
	Практическая работа	Теоретическая самостоятельная работа	
3	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 1)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 1,2	8

	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 2)		
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 3)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 3	6
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 4)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 4	6
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 5)	Подготовка к контрольному опросу по теме № 5 и № 6	8
	Доработка аудиторного задания (лабораторная работа № 6)		
Итого			28

1.7 Образовательные технологии

Формы обучения: лекции и лабораторные работы.

Методы обучения: изложение материала с использованием лекционного изложения материала, видео презентаций, таблиц, наглядных демонстраций, помогающих понять процесс образования цвета, восприятие цвета и др. Подготовка докладов по таким темам, как «Строение глаза», «Цветовые ассоциации», «Цветовые иллюзии», 7 типов контрастов в народном искусстве, в живописи, в архитектуре, дизайне» позволяют студентам проявить самостоятельность, ответственность и другие качества, прописанные в компетенциях. На лабораторных занятиях используется разбор конкретных ситуаций, т.е. индивидуально рассматривается работа каждого студента, причем используются методы, позволяющие студентам самим увидеть свои ошибки.

Также на лекциях и лабораторных занятиях используются интерактивные формы обучения такие как:

1. Диалоговое общение как между преподавателем и студентами, так и между студентами.
2. Коллективная мыслительная деятельность – ставится проблема или задача и предлагается коллективно найти решение в форме обсуждения.
3. Исследовательский метод – работа с текстом. Самостоятельно сделать выводы относительно применения этих знаний и навыков.
4. Ситуационный метод – ситуация инициирования деятельности дизайнера.
5. Индивидуальные метода – практические задания; исследовательские и творческие задачи; поисковые задания – на основе анализа выбрать из нескольких вариантов лучший.
6. Внеаудиторные индивидуальные занятия: исследования по заданию преподавателя.

1.8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

1.8.1. Зачет (1 курс, 1 семестр)

По окончании 1 семестра студент сдает дифференцированный зачет по цветоведению, включающий в себя графическую часть программы – лабораторные работы под руководством преподавателя.

Оценка **«Отлично»** ставится в случае: правильно художественно выполненного объема заданий с хорошими: композицией, цветовым решением и владением материалом.

Оценка **«Хорошо»** ставится в случае: недостаточно правильно художественно выполненного объема заданий, с незначительными ошибками: в композиции, в цветовом решении и владении материалом.

Оценка *«Удовлетворительно»* ставится в случае: если студент выполнил работу в полном объеме, но с плохо владеет материалом, грубыми ошибками в композиции: в цветовом решении и художественном выполнении графического материала.

Оценка *«Неудовлетворительно»* ставится в случае: неполного выполнения задания, без владения материалом: в композиции, цветовом решении, содержащими грубые ошибки принципиального характера. С плохим художественным решением графического материала.

1.8.2. Экзамен (1 курс, 2 семестр)

По окончании 2 семестра студенты сдают экзамен. Он проводится в устной форме. Итоговая оценка выводится по результатам устного ответа на вопросы билета и выполненных лабораторных работ.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится за полный ответ качественное выполнение лабораторных работ.

Оценка «хорошо» ставится за неполный, но правильный ответ и качественное исполнение лабораторных работ.

Оценка «удовлетворительно» ставится за полный объем лабораторных работ и допущенные ошибки в устном ответе.

Оценка «не удовлетворительно» ставится за не полный объем выполнения лабораторных работ и грубые ошибки в устном ответе.

Примерные вопросы к экзамену

Вопросы к экзамену утверждаются на заседании кафедры и хранятся в отдельной папке.

1. Физика цвета и опыт И. Ньютона
2. Возникновение цвета предметов
3. Дать определение цветового воздействия и привести примеры
4. Дайте определение симультанности и привести примеры.
5. Дайте определение цветовой гармонии.
6. Понятие симультанности в цветовой гармонии.
7. Дайте определение диссимилиации, ассимиляции в цвете.
8. Двенадцати частный цветовой круг. Привести примеры гармоничных сочетаний цветов.
9. Перечислить и дать определение семи типам цветовых контрастов.
10. Дайте определение и привести примеры контраста цветовых сопоставлений.
11. Дать определение контраста светлого и темного.
12. Дать определение контраста холодного и теплого.
13. Дать определение контраста дополнительных цветов.
14. Дать определение контрасту цветового насыщения.
15. Дать определение симультанному контрасту.
16. Дать определение контраста цветового распространения.
17. Дать определение цветового равновесия.
18. Символика цвета.
19. Ассоциативное восприятие цвета.
20. Дать характеристику цветам: желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый.
21. Теория цветовой выразительности.
22. Связь теории цветовых впечатлений с физикой цвета.
23. Теория цветовых впечатлений.
24. Пространственное воздействие цвета в семи типах контрастов.
25. Дайте определение пространственного воздействия цвета и привести примеры.
26. Привести примеры взаимодействия формы (квадрат, треугольник, круг) и цвета в

- специальных дисциплинах (СЖ, дизайн, ДПИ, НХТ).
27. Взаимодействие формы и цвета.
 28. Дать определение цветового равновесия.
 29. Назвать цвета первого, второго и третьего порядка.
 30. Назвать способы образования серого цвета.

Вопросы для самоконтроля

1. Кратко перечислить основные этапы развития цветоведения, как науки. Назвать имена художников и естествоиспытателей.
2. Опыт Исаака Ньютона.
3. Современная теория цветовосприятия.
4. Возникновение цвета предметов.
5. Типы контрастов. Назвать и дать психоэмоциональную характеристику и область применения.
6. История развития цветоведения, как науки, вклад ученых-естествоиспытателей и художников в развитие теории цвета.
7. Дать определение контрасту холодного и теплого. Привести примеры гармоничного сочетания теплых и холодных цветовых тонов с использованием цветового круга. Психоэмоциональная характеристика данной цветовой гаммы.
8. Физика цвета. Опыт Исаака Ньютона. Современный взгляд на природу цвета.
9. Контраст светлого и темного. Дать определение. Привести примеры. Психоэмоциональная характеристика данной цветовой гаммы.
10. Возникновение цвета предметов.
11. Симультанный контраст. Дать определение и рассказать об особенностях контраста. Психоэмоциональная характеристика этой цветовой гаммы.
12. Восприятие цвета. Строение глаза человека, как органа восприятия. Дневное и ночное зрение.
13. Контраст цветового насыщения (монохромный контраст). Дать определение. Особенности этих цветовых гармоний. Психоэмоциональные характеристики.
14. Строение двенадцатичастного цветового круга. Назвать цвета первого порядка, второго и третьего. Почему они так называются? Назовите основные характеристики этих групп цветов.
15. Восприятие цвета глазом человека.
16. Связь цветоведения с различными областями человеческого познания. Привести примеры роли цвета в дизайне.
17. Цветовое равновесие. Дать определение, приемы организации цветового равновесия, композиционные возможности в достижении выразительности.
18. Краски. Виды красок, их свойства, состав и особенности использования.
19. Цветовая композиция. Основные приемы построения цветовой композиции.
20. Явление цветовой адаптации. Цветовое утомление. Наибольшее и наименьшее утомляющее воздействие цвета в зависимости от положения в спектре.
21. Символика цвета: религиозная, национальная, идеологическая, традиционная.
22. Два вида синтеза цвета: субтрактивный и аддитивный.
23. Ассоциативное восприятие цвета. Объяснить возникновение ассоциативности, привести примеры распространенных цветовых ассоциаций. Почему дизайнер должен учитывать ассоциативное восприятие цвета в своей работе?
24. Строение двенадцатичастного цветового круга. Механизм образования цветов второго и третьего порядка.
25. Цветовая гармония, как объективная закономерность, основанная на физиологической стороне цветового восприятия.

1.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА»

1.9.1. Основная литература:

1. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия : учеб. пособие : рек. УМО/ Н. З. Алиева. -М.: Академия, 2008. -208 с.:а-рис.

2. Штаничева Н.С. Живопись: учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева Б.Ч. Денисенко. - М.: Академический проспект, 2009. - 271 с.

3. Жильсон Э. Живопись и реальность М.: Директ-Медиа, 2007. - 808 с. / ЭБС «Университетская библиотека- online»

1.9.2. Дополнительная литература:

1. Эксперимент в дизайне : источники дизайнерских идей: учеб. пособие/ В. Е. Барышева [и др.] ; сост. А. Н. Лаврентьев. - М.: Университетская книга, 2010. - 244 с..

2. Балека Я. Синий - цвет жизни и смерти. Метафизика цвета/ Я. Балека ; пер. с чешс. И. Мочульской. -М.: Искусство XXI век, 2008. -406 с.:а-ил.

3. Стоун Т.Л. Дизайн цвета : практикум : практ. рук. по применению цвета в графическом дизайне/ Т. Л. Стоун, С. Адамс, Н. Мориока. -М.: РИП-Холдинг, 2008. -240 с.:а-рис.

4. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие: рек. УМО/ Ю. П. Шашков. -М.: Академический Проект: Трикта, 2006. -128 с.:а-рис.

1.9.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека-online» www.biblioclub.ru	ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.
2	Http://www.intuit.ru	Интернет-университет информационных технологий, в котором собраны электронные и видео-курсы по отраслям знаний

1.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА»

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории, оснащенной следующим оборудованием: рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся; место для постановок и натюрмортов.

Данная дисциплина обеспечена методическим фондом работ, ранее выполняемых студентами, репродукциями из книг, журналов.

Предлагается использовать мультимедийный проектор, компьютеры для лучшего усвоения изучаемого материала.

Для проведения лекционных и практических занятий требуется: хорошо освещенное помещение, столы, стулья, мольберты, вода (раковина для сливной воды), доска для методического материала, методические наглядные пособия.

Для практических занятий используются: бумага ватман формата А-4, кисти, карандаш, гуашь.

Лекции сопровождаются демонстрацией видео-слайдов при помощи мультимедийной установки. Созданы видео презентации ко всем темам. Для лабораторных заданий имеются образцы лучших работ.

2 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

ЛЕКЦИИ

Раздел содержит разработку тем лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. В программе дисциплины предусмотрено изучение цвета и его качеств. Лекции преследуют цель развития у студентов навыков работы с цветом, умение гармонично сочетать цвета, создать образ или настроение не только с помощью формы, но в первую очередь цветом, дать знание символики цвета и его воздействие на психику человека, стимулировать раскрытие креативных качеств у студентов.

1 курс, 1 семестр (18 ч.)

Лекция 1.1 *Введение. Предмет и задачи курса «Цветоведения».*

План лекции:

1. Связь цветоведения с другими отраслями человеческого познания
2. Синтетическая природа цветоведения и специфика в дизайне.
3. Краткий исторический обзор учения о цвете.

Цели и задачи лекции: Изучение краткого исторического обзора учения о цвете, о роли дисциплины в профессии дизайнера. Познакомить с целями и задачами дисциплины.

Ключевые вопросы:

1. Рассказать о целях и задачах изучения предмета.
2. Назвать фамилии ученых-естествоиспытателей и художников внесших вклад в развитие науки цветоведение.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.2 *Цвет и краска. Краска и ее свойства*

План лекции:

1. Классификация красок и пигментов.
2. Сходство, различие и применение акварельных, гуашевых, темперных, масляных и других красок дизайнерами.

Цели и задачи лекции: Познакомить с классификацией красок и пигментов, сходством и различием в применении акварельных, гуашевых, темперных, масляных и других красок дизайнерами.

Ключевые вопросы:

1. Назвать виды красок.
2. Химический состав красок.
3. Особенности применения красок в работе дизайнера

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.3 *Физическая природа света и цвета.*

План лекции:

1. Естественные и искусственные источники света.
2. Распространение света.
3. Разложение света.
4. Три области спектра оптического излучения.
5. Хроматические и ахроматические цвета.
6. Спектр и цветовой круг.

Цели и задачи лекции: Познакомить с физической природой солнечного света и цветовых спектров, опытом И. Ньютона. Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн. Спектр и длина волны

Ключевые вопросы:

1. Солнечный свет и цветовые спектры

2. Опыт И. Ньютона
 3. Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн
 4. Спектр и длина волны
 5. Психофизическая реальность цвета
 6. Сравнительный метод и цветовое воздействие
 7. Цвет и цветовое впечатление
 8. Дать определение цветового воздействия и привести примеры
- Литературные источники:* осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.4 Теоретическая модель цвета.

План лекции:

1. Эволюция цветовых моделей.
2. Обобщенная цветовая модель.
3. Свет и цвет современной цветовой модели.

Цели и задачи лекции: Познакомить с теоретической моделью цвета. Сравнительный метод и цветовое воздействие.

Ключевые вопросы:

1. Возникновение цвета предметов.
2. Виды цветовых моделей, современная цветовая модель.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.5 Методы образования и получения цветов. Образование цветов путем изобразительного отражения, пропуска и поглощения.

План лекции:

1. Аддитивный синтез цветов: виды и законы.
2. Субстративный синтез: основные цвета и принципы действия.
3. Применение аддитивного и субстративного синтезов в полиграфии, живописи, моделировании и телевидении.

Цели и задачи лекции: Показать методы и возможности получения и образования цветов.

Ключевые вопросы:

1. Современная теория цветовосприятия.
2. Возникновение цвета предметов.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.6 Физиологические закономерности восприятия цвета.

План лекции:

1. Строение глаза.
2. Функции сетчатки. Адаптация зрения.
3. Трехкомпонентная теория цветового зрения.
4. Аномалии цветового зрения.

Цели и задачи лекции: Дать представление о закономерности восприятия цвета. Познакомить с строением глаза. Трехкомпонентная теория цветового зрения.

Ключевые вопросы:

1. Восприятие цвета.
2. Строение глаза человека, как органа восприятия.
3. Дневное и ночное зрение

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.7 Психофизиология восприятия цвета.

План лекции:

1. Чувствительность глаза к цветовому тону.

2. Явление хроматической адаптации.
3. Цветовая индукция.
4. Закономерности отрицательной цветовой индукции.

Цели и задачи лекции: Познакомить с особенностями психофизиология восприятия цвета

Ключевые вопросы:

Дать определение цветового воздействия и привести пример.

Дайте определение симультанности и привести примеры.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.8 Психологическое воздействие цвета.

План лекции:

1. Классификация цветов по их психофизиологическому восприятию человеком.
2. Основные функциональные свойства цвета.
3. Цветовые ассоциации – физические, эмоциональные и другие.

Цели и задачи лекции: Познакомить со значением цвета для человека, с его влиянием на него.

Ключевые вопросы:

1. Психологическое воздействие цвета.

2. Классификация цветов по их психофизиологическому восприятию человеком.

3. Основные функциональные свойства цвета.

4. Цветовые ассоциации

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 1.9 Учет цветовых предпочтений в художественном проектировании.

План лекции:

1. Биологическая врожденность предпочтений цветов.
2. Факторы цветовых предпочтений как ассоциаций.
3. Физиологические воздействия на человека цветов группы «А».
4. Физиологическое воздействие на человека цветов группы «Б».
5. Группы людей, предпочитающих цветосочетания групп «А» и «Б».

Цели и задачи лекции: Познакомить со значением учета цветовых предпочтений в художественном проектировании.

Ключевые вопросы:

1. Учет освещения.

2. Цвет при освещении: естественный, ламп накаливания, люминесцентными, ртутными и другими.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

1 курс, 2 семестр (15 ч.)

Лекция 2.1 Цвет как символ.

План лекции:

1. Соответствие между эмоциями человека и комплексом композиции цветовых, пластических и звуковых образов.
2. Напряжение. Разрядка. Испуг. Веселье. Созерцание.
3. Динамическое движение.
4. Возвышенное духовное.
5. Недовольство, довольство.

Цели и задачи лекции: Продемонстрировать на примерах огромное влияние цвета на психику человека. Показать возможности сознательного использования в целях достижения задуманного образа возможностей цветовой выразительности.

Ключевые вопросы:

1. Цветовые проявления в природе производящие впечатления на психику человека
2. Чувственно-нравственное воздействие цвета на психику человека
3. Сравнительный метод в понимании психологической духовности каждого цвета

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 2.2 *Теория гармонизации цветов.*

План лекции:

1. Понятие гармонии вообще.
2. Принципы согласования цветов.
3. Гармонизация однотоновых родственных и контрастных цветосочетаний.
4. Семь типов цветовых контрастов.

Цели и задачи лекции: Дать представление о гармонии. Познакомить с возможностями получения цветовых гармоний при помощи цветового круга.

Ключевые вопросы:

1. Двенадцати частный цветовой круг
2. Понятие гармонии и дисгармонии.
3. Закон дополнительных цветов
4. Цвета первого, второго и третьего порядка

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 2.3 *Цветовые созвучия. Пространственные воздействия цвета. Теория цветовой выразительности. Цветовые впечатления. Функции цвета*

План лекции:

1. Использование гармонизатора при создании цветовых созвучий.
2. Работа с пространством при помощи цвета: увеличение объема, уменьшение объема.
3. Изменение формы при помощи цвета, деформация.

Цели и задачи лекции: Познакомить с иллюзиями, которые создает цвет, с работой гармонизатора

Ключевые вопросы:

1. Знать принципы работы с цветовым кругом, как главным инструментом – гармонизатором.
2. Знать основные свойства цвета, способствующие изменению формы, искажению ее.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 2.4 *Цветовая композиция. Композиционная функция цвета: синий, желтый и т.д. Задачи цветовой композиции. Способы акцентирования направлений в композиции, горизонтальные и вертикальные круг и др. Особенности зрения и композиция.*

План лекции:

1. Понятие композиции вообще.
2. Законы цветовой композиции.
3. Применение законов композиции в работе дизайнера.

Цели и задачи лекции: Познакомить с основными законами и возможностями цвета при создании дизайнерских композиций

Ключевые вопросы:

1. Выявление формы средствами цвета.
2. Композиционные приемы в работе с цветом при создании композиций
3. Статичные и динамичные формы композиции.

4. Ассоциативные формы композиции. Физические, психологические, эмоциональные формы композиции.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 2.5 *Взаимосвязь объекта и цвета. Факторы, которые учитываются при выборе цвета объекта. Оптико-физические, физиологические, психологические, определяемые ассоциациями, активностью цвета. Этические, гигиенические.*

План лекции:

1. Роль цвета в оформлении интерьера.
2. Факторы, которые учитываются при выборе цвета объекта
3. Этические, гигиенические требования в цветовом оформлении интерьера.

Цели и задачи лекции: Познакомить с возможностями и вариантами цветового решения интерьера в зависимости от назначения помещения.

Ключевые вопросы:

1. Ассоциативное восприятие цвета.
2. Иллюзорные возможности цвета и их применение.
3. Психофизиология восприятия цвета.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

Лекция 2.6 *Проектирование цветового климата искусственной среды обитания и деятельности человека. Деление на классы объектов в зависимости от назначения.*

План лекции:

1. Понятие цветового климата искусственной среды.
2. Создание цветового климата в помещениях различного назначения.
3. Проектирование цветового климата квартиры, как пример создания цветовых гармоний для комнат различного назначения.

Цели и задачи лекции: Познакомить с особенностями цветовых решений интерьеров различного назначения.

Ключевые вопросы:

Проектирование цветового климата искусственной среды обитания и деятельности человека.

Деление на классы объектов в зависимости от назначения.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 2, 3.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

3.1 Методические указания для преподавателя

На аудиторные занятия отводится 33 часа лекций и 33 часа лабораторных занятий. Рубежи контроля: тестирование, опрос, экзамен.

Для изучения дисциплины учебным планом предусмотрено 66 часов самостоятельной работы студентов. За это время необходимо изучить все разделы дисциплины, выполнить лабораторные работы, подготовиться к экзамену.

Важной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Цветоведение и колористика» является выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей работы дизайнерами в области проектирования интерьеров.

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются:

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на организацию учебного процесса;
- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях повышения эффективности процесса обучения;
- активное участие слушателей в учебном процессе;
- проведение лабораторных занятий, определяющих приобретение навыков решения проблемы;
- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный; проблемный метод; частично-поисковый метод; исследовательский.

Основные средства обучения: средства закрепления и повторения (учебники и пособия); средства объяснения нового материала (схемы, таблицы; мультимедийные средства; слайд-презентации); средства контроля (тесты).

Способы учебной деятельности, применение которых способствует эффективному усвоению дисциплины: лекции; лабораторные занятия; консультации; тестирование; экзамен.

Изучение курса дисциплине «Цветоведение и колористика» должно основываться на теоретических положениях дисциплины, нормативных документах и государственных стандартах ЕСКД.

Закрепление учебных тем курса студенты осуществляют на лабораторных занятиях, в часы самостоятельной работы.

Индивидуальные и групповые задания при проведении лабораторных работ направлены на практическое применение полученных знаний.

Лекционные занятия призваны научить студентов пониманию языка дизайнера. Раскрываются понятия цвета, гармонии и дисгармонии. Изучаются происхождение цвета, его воздействие, виды контрастов и нюансов, взаимодействие формы и цвета, его пространственное воздействие и теории о цвете. Изучаются выразительные свойства цвета как хроматического так ахроматического. В лекциях затрагиваются вопросы теории света и цвета: правил сочетания цветов спектра, свойства цвета и применение цвета.

Лабораторные занятия включают выполнение студентом ряда упражнений на определенную преподавателем тему с соблюдением конкретных требований, определенных в каждом задании. Сложность и характер заданий, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право сокращать или увеличивать количество заданий в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Такой подход демонстрирует студенту значимость и необходимость в будущем полученных им знаний, а применение тестов позволяет наиболее эффективно проверить знание тем дисциплины.

Для получения допуска к экзамену студенту необходимо сдать все лабораторные работы.

Экзамен проводится в виде двух теоретических вопросов. Перечень вопросов, включенных в экзаменационные билеты, выдается студентам заранее и изложен в п.1.9.

3.2 Методические указания для студентов

На аудиторские занятия отводится 33 часа лекций и 33 часа лабораторных занятий. Рубежи контроля знаний – зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. Для изучения дисциплины учебным планом предусмотрено 66 часов самостоятельной работы студентов. За это время необходимо изучить все разделы дисциплины, выполнить лабораторные работы, подготовиться к экзамену.

Изучение курса рекомендуется вести в следующем порядке:

1. Дисциплину дисциплине «Цветоведение и колористика» нужно изучать в строгой последовательности и системе. Перерывы в занятиях нежелательны.

2. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Студент должен разбираться в теоретическом материале и уметь применить его при решении конкретных практических задач по дисциплине «Проектирование». При изучении того или иного материала свои знания надо проверять ответами на поставленные в конце каждой темы учебника вопросы.

3. Большую помощь в изучении курса оказывает составление конспекта учебника или аудиторных занятий, где записываются основные положения изучаемой темы. Каждую тему курса желательно почитать дважды.

4. При выполнении лабораторной работы необходимо сначала ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями к выполнению лабораторной работы.

5. Изучить стандарты, необходимые для выполнения лабораторной работы по данной теме.

6. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Законспектировать в рабочей тетради основные положения и зарисовать отдельные чертежи.

4. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы и записать ответы в рабочей тетради.

5. Выполнить лабораторную работу в порядке, указанном в методических указаниях к теме.

К экзамену по дисциплине допускают студентов, полностью выполнивших все лабораторные работы, установленные рабочей программой. Готовность работ определяется наличием положительной рецензии преподавателя. На экзамен предоставляются выполненные в полном объеме лабораторные работы; по ним производится предварительный опрос-собеседование. Преподаватель вправе аннулировать представленный реферат, если при собеседовании убедится, что студент выполнил работы не самостоятельно.

Экзамен проводится в виде двух теоретических вопросов.

3.3 Методические указания к лабораторным занятиям

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с тематическим содержанием лекционной части курса с целью закрепления изученного материала на практике. Во время лабораторных занятий студенты отвечают на вопросы по изучаемой теме, выполняют тесты, самостоятельно выполняют лабораторные работы, выполнение которых требует знаний разделов курса.

1 курс 1 семестр

Тема 1 Акварельные краски и их особенности.

План:

1. Практическая демонстрация работы акварельными красками: цветовая растяжка.
2. Выбор кистей, бумаги, организация рабочего места.
3. Выполнение упражнения "Цветовая растяжка".
формат А-4. акварель.

Цели, задачи: изучение основных особенностей работы акварельными красками.

Вопросы для обсуждения: Цветовая растяжка лессировочных, полулессировочных, корпусных акварельных красок /отдельно по каждой группе/.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Состав акварельных красок.
2. Чем отличаются лессировочные, полулессировочные, корпусные акварельные краски.
3. Особенности работы акварельными красками.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 1

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 2 (2 часа): Основные характеристики цвета.

План:

1. Вспомнить основные характеристики цвета.
2. Практическая демонстрация работы гуашевыми красками. выполнение колерных замесов. ровное наложение на бумагу.
3. Выполнение упражнения "Хроматические ряды".
формат А-4. гуашь

Цели, задачи: изучение основных характеристик цвета.

Вопросы для обсуждения: Выполнить хроматические ряды с введением ахроматических: белого, серого и черного цветов /3 шт./

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Состав гуашевых красок.
2. Особенности работы гуашевыми красками.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 1

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 3 Двенадцатичастный цветовой круг и четыре орнамента из гармонично сочетающихся цветов.

План:

1. Вспомнить строение двенадцатичастного цветового круга.
2. Выполнить упражнение "Получение цветов второго и третьего порядка".
3. Выполнить упражнение "Цветовые гармонии", сделав выкраски для орнаментов.

Цели, задачи: Задание развивает художественный вкус у студентов, научает их пользоваться цветовым кругом, научает находить гармоничные цветовые сочетания.

Вопросы для обсуждения: Цвета в круге занимают равные площади и находятся на одинаковом расстоянии, контрастные цвета расположены друг напротив друга. Круг включает в себя цвета всех трех порядков. Орнамент состоит из гармоничных цветов которые находятся в круге по равностороннему, равнобедренному треугольникам, квадрату и прямоугольнику.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Строение цветового круга.
2. Цветовой круг, как инструмент при создании цветовых гармоний.
3. Типы цветовых гармоний.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 1

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 4 Цветовое восприятие. Цветовая адаптация и последовательный образ.

План:

1. Вспомнить основные характеристики цвета :тон, светлоту.насыщенность.

2. Демонстрация цветовой адаптации и последовательного образа.

3. Выполнить упражнение "типы контрастов". *формат А-4.гуашь*

Цели, задачи: Проверка силы адаптационного процесса в зависимости от интенсивности цвета и цветового тона.

Вопросы для обсуждения:

1. Цветовые проявления в природе производящие впечатления на психику человека

2. Обретение предметом цвета с помощью света

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Каковы основные характеристики цвета.

2. Привести примеры цветовой адаптации и последовательного образа.

3. Объяснить эти явления с позиции физики и физиологии.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 1

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 5 Взаимодействие цветов. Знакомство с явлением отрицательной индукции.

План:

1. Продемонстрировать на примерах взаимодействие цветов и явление отрицательной индукции.

2. Выполнить упражнение "Контрастные сочетания цветов". *формат А-4.гуашь*

Цели, задачи: Проверка силы адаптационного процесса в зависимости от интенсивности цвета и цветового тона.

Вопросы для обсуждения:

1. Пространственное восприятие затемненных и осветленных чистых цветов. Способы образования серого цвета.

2. Воздействие теплых и холодных цветов на физиологию и психику человека. Контраст теплого и холодного в пленерной живописи импрессионистов.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Привести примеры взаимодействия цветов и явление отрицательной индукции в природе и в среде человека.

2. Как можно использовать эти явления в работе дизайнера.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 1

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 6 (4 часа): Хроматическая растяжка в тоне.

План:

1. Вспомнить хроматический ряд цветов.

2. Практическая демонстрация работы гуашью - выполнение хроматической растяжки.

3. Выполнить упражнение "Хроматическая растяжка", *формат А-4. гуашь*

Цели, задачи: Закомпоновать сетку 7x7 ячеек. В четвертый ряд по горизонтали помещаются 7 чистых цветов от теплых к холодным или наоборот (цвета первого, второго и третьего порядка). Вверх цвета постепенно высветляются белилами по рядам, вниз затемняются черным. Задание позволяет на собственном опыте увидеть все градации всех

цветов. Выполняется гуашью, на формате А4. Вписать в композицию листа подпись с названием темы и ФИО автора.

Вопросы для обсуждения:

Контраст светлого и темного в хроматических и ахроматических цветах.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Организация рабочего места для работы с гуашью.
2. Каковы требования к краскам, чтобы работа была успешной.
3. Особенности хроматической цветовой гаммы.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 1

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 7 Цветовая растяжка. Симультанность.

План:

1. Вспомнить затемненную и пастельную цветовую гамму и где они применяются.
2. Практическая демонстрация работы гуашью- выполнение цветовой растяжки.
3. Выполнить упражнение "Цветовая растяжка". формат А-4. гуашь.

Цели, задачи: Цветовая растяжка из семи основных цветов. Задание развивает у студентов возможность видеть больше полутонов в цвете, развивает аккуратность Симультаннный эффект. Средне серый цвет помещается на цветной фон с целью увидеть симультаннный эффект т. е. на цветном фоне человеческий глаз видит серый цвет с примесью дополнительного цвета тому цвету на котором он находится. Цветные квадраты 10x10 komponуются контрастными парами (красный-зеленый, фиолетовый-желтый, синий-оранжевый). На них помещаются средне серые квадраты .

Вопросы для обсуждения:

1. Комплиментарность цветов.
2. Образование серого цвета при исключении любого цвета из спектра и смешении оставшихся.
3. Понятие «симультанного контраста».
4. Симультаннный контраст и закон цветовой гармонии и дополнительных цветов.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Как можно расширить палитру дизайнеру.
2. психоэмоциональная характеристика затемненной и пастельной цветовой гаммы.
3. Что называют природной цветовой гаммой.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 2

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

1 курс 2 семестр

Тема 1 Цветовая напряженность. Ахроматическая растяжка.

План:

1. Явление цветовой напряженности. рассмотреть на примерах живописных и дизайнерских произведений. Ахроматический цветовой ряд, его особенности и возможности с точки зрения использования в цветовых композициях.

2. Выполнить ахроматическую растяжку. формат А-4. гуашь.

Цели, задачи: Задание развивает у студентов возможность видеть больше полутонов в цвете, развивает аккуратность. Выполняется гуашью.

Вопросы для обсуждения:

1. Контраст светлого и темного в ахроматических цветах.
2. Пространственное восприятие затемненных и осветленных чистых цветов.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Что подразумевается под понятием цветовая напряженность.

2. Дать характеристику ахроматической гамме цветов.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 2

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 2 Цвет и тон.

План:

1. Вспомнить понятие "Цвет" с точки зрения физики и физиологии. Понятие цветовой тон.

2. Выполнить упражнение. формат А-4. гуашь..

Цели, задачи: подобрать цвета по тону к трем чистым цветам путем высветления белилами и затемнения черным. Закомпоновать 3 сетки по 9 ячеек в каждой. В центральной ячейке каждой чистый цвет (красный, желтый, синий). К этим трем чистым цветам подбираются все остальные 6 цветов по тону того возле которого они расположены. Вокруг синего – красный, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, голубой. Почти все затемняются в большей или меньшей степени. Для красного – синий, фиолетовый, оранжевый, зеленый, голубой, желтый. Синий и фиолетовый высветляются, зеленый остается неизменным, остальные затемняются. Для желтого – красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый. Все цвета высветляются в большей или меньшей степени. Так как количество ячеек 8, а цветов 7, цвета можно повторить.

Вопросы для обсуждения:

1. Качество цвета
2. Способы затемнения и осветления цветов
3. Относительность контраста насыщения
4. Размерные соотношения в контрасте цветового распространения.
5. Соотношение площади и силы воздействия (яркости чистых цветов) по Гете.
6. Важность согласования цветовых плоскостей в живописи, дизайне и других художественных дисциплинах.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Понятие цветовой тон.
2. Как используется затемнение цветового тона. что бы добиться гармонии сочетания цвета.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 2

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 3 Теплые и холодные цвета. Цветовая насыщенность.

План:

1. Изложить задание. вспомнить относительность понятия теплохолодности.

2. Выполнить задание.

Контрольные вопросы

1. Какие цвета теплые и холодные.
2. В чем относительность теплохолодности.
3. Как эта проблема может повлиять на работу.

Цели, задачи: Закомпоновать две сетки 3x3 ячейки. В центре каждой чистый фиолетовый цвет. В первой сетке вокруг фиолетового холодные цвета (синий, зеленый), в тоне приближенные к фиолетовому. Во второй сетке фиолетовый в окружении теплых цветов (затемненные черным и приближенные по тону к фиолетовому красный и оранжевый). Упражнение помогает увидеть качественное изменение оттенка фиолетового в окружении теплых и холодных цветов. Выполняется гуашью. Компонировать на формате А4 с названием темы и ФИО автора.

Вопросы для обсуждения: Цветовая насыщенность. Закомпоновать сетку 5x5 ячеек. В центре сетки любой чистый цвет, а в четырех углах средне серый цвет. Оставшееся пространство между серым и цветом заполняется модуляциями между серым и цветом с учетом приближения к цвету или серому. Задание позволяет увидеть разницу между чистым цветом и цветом приглушенным серым. Выполняется гуашью на формате А4. Вписать в композицию листа подпись с названием темы и ФИО автора.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Воздействие теплых и холодных цветов на физиологию животных и человека.
2. Контраст теплого и холодного в пленерной живописи импрессионистов.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 2

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 4 Пространственное воздействие цвета. Пространственное воздействие цвета в теплых и холодных цветах. Цвета первого и второго порядка и их смешение Пространственное воздействие цвета.

План:

1. Рассказать о возможностях цвета в создании иллюзии пространства.
2. Выполнить задание.

Цели, задачи: Закомпоновать две растяжки из трех цветов (желтый, оранжевый, синий) друг под другом, так чтобы желтый и синий были по диагонали. Первая растяжка на белом фоне, вторая на черном. Задание позволяет увидеть пространственное впечатление от цвета на разных фонах т.е. явное приближение синего на белом фоне и отдаления желтого как родственного белому и, наоборот, на черном фоне. Выполняется гуашью на формате А3. Вписать в композицию листа подпись с названием темы и ФИО автора.

Вопросы для обсуждения:

1. Цвета, соответствующие квадрату, треугольнику и кругу.
2. Отношение кубистов к форме и цвету.
3. Пространственное воздействие теплых и холодных цветов
4. Пространственное воздействие осветленных и затемненных цветов

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Пространственное воздействие цвета в теплых и холодных цветах.
2. Пространственное впечатление от цвета на разных фонах .

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 2

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 5. Цветовая выразительность.

План:

1. Вспомнить психоэмоциональное значение цвета.
2. Выполнить задание.

Цели, задачи: Закомпоновать три декоративных портрета. Цель задания – передать с помощью цвета настроение (грусть, радость, гнев и т.д.), времена года или стадии жизни человека. Выполняется гуашью на формате А4. Вписать в композицию листа подпись с названием темы и ФИО автора

Вопросы для обсуждения:

1. Чувственно-нравственное воздействие цвета на психику человека
2. Сравнительный метод в понимании психологической духовности каждого цвета
3. Цвет как выражение состояния
4. Характеристика и символика каждого цвета спектра по Иттону

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Цветовая выразительность и как можно использовать это свойство цвета в работе дизайнера.

2. какие эмоции передает цвет и его сочетания.

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 2

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

Тема 6. Ассоциации как основа построения цветовой композиции.

План:

1. Вспомнить основные группы ассоциаций: традиционная, этническая, религиозная и др.

2. Выполнить задание.

Цели, задачи: Выполнить цветовые композиции, используя различные ассоциативные подходы.

Вопросы для обсуждения:

1. Цвета, соответствующие квадрату, треугольнику и кругу.

2. Отношение кубистов к форме и цвету.

3. Пространственное воздействие теплых и холодных цветов

4. Пространственное воздействие осветленных и затемненных цветов

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:

1. Цветные рефлекссы

2. Способы изображения предметов

3. Цветные тени

Литература для самостоятельной работы (см. п. 3.4):

Основная: № 2

Дополнительная: №№ 1, 2, 3

3.4 Методические указания по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа является основной в работе студента и составляет 66 часов, во время которых студенты изучают литературу по курсу дисциплине «Цветоведение и колористика» и завершают лабораторные работы на заданные темы.

Она требует активной мыслительной деятельности и может привести к желаемым результатам лишь при ее правильной организации. Неумение работать самостоятельно является одной из основных причин низкой успеваемости.

Самостоятельная работа включает изучение теоретических вопросов, выносимых для самостоятельной проработки.

Самостоятельная работа студентов с учебной литературой осуществляется во время, отведенное для самостоятельной работы в соответствии с количеством часов, предусмотренных учебным планом специальности.

Выполнения данного вида работ контролируется преподавателем путем опроса по теоретическим вопросам темы.

Самостоятельная работа состоит из следующих модулей:

- работа над темами для самостоятельного изучения;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к зачету и экзамену.

Рекомендуется следующий порядок организации самостоятельной работы над темами курса и подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Цветоведение и колористика»:

- Ознакомиться с содержанием темы;
- Прочитать материал в учебнике, справочной литературе относящиеся к данной теме;

- Отметить трудные для понимания, неясные места и проконсультироваться у преподавателя;

- Перейти к тщательному изучению материала, усвоить теоретические положения и выводы, при этом нужно записывать основные положения темы.

В конце раздела проводится аттестация текущей успеваемости студентов в форме теста.

Помните, что непременным условием успеха самостоятельной работы является систематичность и последовательность.

Литература для самостоятельной работы:

Основная литература:

1. **Алиева Н.З.** Физика цвета и психология зрительного восприятия : учеб. пособие : рек. УМО/ Н. З. Алиева. -М.: Академия, 2008. -208 с.:а-рис.

2. **Штаничева Н.С.** Живопись: учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева Б.Ч. Денисенко. - М.: Академический проспект, 2009. - 271 с.

3. **Жильсон Э.** Живопись и реальность М.: Директ-Медиа, 2007. - 808 с. / ЭБС «Университетская библиотека- online»

Дополнительная литература:

1. **Эксперимент в дизайне** : источники дизайнерских идей: учеб. пособие/ В. Е. Барышева [и др.] ; сост. А. Н. Лаврентьев. - М.: Университетская книга, 2010. - 244 с..

2. **Балека Я.** Синий - цвет жизни и смерти. Метафизика цвета/ Я. Балека ; пер. с чеш. И. Мочульской. -М.: Искусство XXI век, 2008. -406 с.:а-ил.

3. **Стоун Т.Л.** Дизайн цвета : практикум : практ. рук. по применению цвета в графическом дизайне/ Т. Л. Стоун, С. Адамс, Н. Мориока. -М.: РИП-Холдинг, 2008. -240 с.:а-рис.

4. **Шашков Ю.П.** Живопись и ее средства : учеб. пособие: рек. УМО/ Ю. П. Шашков. -М.: Академический Проект: Трикта, 2006. -128 с.:а-рис.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека-online» www.biblioclub.ru	ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.
2	Http://www.intuit.ru	Интернет-университет информационных технологий, в котором собраны электронные и видео-курсы по отраслям знаний

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Текущий контроль знаний проводится в рамках лабораторных работ и консультаций. Ежеженедельно проводится опрос по теоретическим вопросам курса.

Промежуточный контроль осуществляется в виде сдачи лабораторных работ по основным разделам дисциплины. Положительную оценку получают студенты, успешно выполнившие работы. Результаты учитываются при допуске к сдаче экзамена.

Итоговый контроль проводится в виде зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.

4.1 Итоговый контроль знаний

Зачет (1 курс, 1 семестр)

По окончании 1 семестра студент сдает дифференцированный зачет по цветоведению, включающий в себя графическую часть программы – лабораторные работы, выполненные под руководством преподавателя.

Оценка **«Отлично»** ставится в случае: правильно художественно выполненного объема заданий с хорошими: композицией, цветовым решением и владением материалом.

Оценка **«Хорошо»** ставится в случае: недостаточно правильно художественно выполненного объема заданий, с незначительными ошибками: в композиции, в цветовом решении и владении материалом.

Оценка **«Удовлетворительно»** ставится в случае: если студент выполнил работу в полном объеме, но с плохо владеет материалом, грубыми ошибками в композиции: в цветовом решении и художественном выполнении графического материала.

Оценка **«Неудовлетворительно»** ставится в случае: неполного выполнения задания, без владения материалом: в композиции, цветовом решении, содержащими грубые ошибки принципиального характера. С плохим художественным решением графического материала.

Экзамен

По окончании 2 семестра студенты сдают экзамен. Он проводится по билетной системе в устной форме. Итоговая оценка выводится по результатам устного ответа на вопросы билета и выполненных лабораторных работ.

К экзамену по дисциплине допускают студентов, полностью выполнивших все лабораторные работы, установленные рабочей программой. Готовность работ определяется наличием положительной рецензии преподавателя. Экзамен проводится по утвержденным кафедрой билетам в письменной форме. Содержание билета – 2 теоретических вопроса.

Экзамен проводится преподавателем, который является лектором на данном потоке. Экзаменатору предоставляется право задавать студенту вопросы сверх билета по программе данной дисциплины. Вопросы к экзамену изложены в п. 1.9.

Критерии оценки:

Оценка **«отлично»** ставится за полный ответ качественное выполнение лабораторных работ.

Оценка **«хорошо»** ставится за неполный, но правильный ответ и качественное исполнение лабораторных работ.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится за полный объем лабораторных работ и допущенные ошибки в устном ответе.

Оценка **«не удовлетворительно»** ставится за не полный объем выполнения лабораторных работ и грубые ошибки в устном ответе.

Образец экзаменационного билета

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры
«__»____20__г., протокол № ____
Зав. кафедрой Е.Б. Коробий
Утверждаю _____

Кафедра дизайна
ФДиТ
Курс 1, 2 семестр

Дисциплина
«Цветоведение и колористика»
специальности 070601.65 «Дизайн»
«Дизайн костюма»

Экзаменационный билет № 1

1. История развития цветоведения, как науки, вклад ученых- естествоиспытателей и художников в развитие теории цвета.

2. Дать определение контрасту холодного и теплого. Привести примеры гармоничного сочетания теплых и холодных цветовых тонов с использованием цветового круга и лабораторных работ. Психоэмоциональная характеристика данной цветовой гаммы.