

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Кафедра художественной и пластической обработки материалов

В.В. Тимофеев
2011 г.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Дисциплина по направлению -
072500.62 – Дизайн (Профиль – Графический дизайн)

Рабочая программа

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМУ

Е.И. Грошев

«12» ноября 2011 г.

Разработал

Доцент кафедры ХПОМ

А.Н. Шиманин

«09» 11 2011 г.

Принято на заседании кафедры

Зав. кафедрой ХПОМ

Е.Г. Бердичевский

«09» 11 2011 г.

1 Цель освоения дисциплины

Основной целью курса «Цветоведение и колористика» является формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, необходимых для разработки цветowych концепций формы графического продукта, формирование системы знаний по теории цвета.

Кроме того, ставится целью научить студентов анализировать и оценивать художественную ценность и эмоционально - психологическое воздействие цвета.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- формирование системы знаний о цветоведении и колористике;
- совершенствование цветоощущения, развитие у студентов высокого художественного вкуса;
- овладение практическими умениями в передаче цветowych гармоний в дизайн-объектах и проектах;
- применение законов о цвете в профессиональной деятельности дизайнера.

2 Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина "Цветоведение и колористика" относится к дисциплинам вариативной части общепрофессионального цикла (Б2.В1) основной образовательной программы ФГОС ВПО и является актуальным аспектом в профессиональной подготовке и творческой практике дизайнеров.

Для освоения дисциплины студенты используют знания по изобразительному искусству, а также знания и умения, сформированные в процессе изучения курсов «Академический рисунок», «Пропедевтика», «История искусств».

Приобретенные знания и умения, усвоенные студентами по данному предмету, должны служить основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла «Дизайн-проектирование», «Компьютерные технологии», «Фотография», «Типография», где необходимо знание основных принципов решения различных колористических задач.

3 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции: владеть рисунком, уметь использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеть принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветowymi композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2)

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать основные понятия, термины и определения, изучаемые в науке о цвете; основы колористики и гармонии цвета;
- уметь использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета;
- владеть приемами работы с цветом и цветowymi композициями.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Трудоемкость дисциплины и формы аттестации

Таблица 1

Учебная работа (УР)	Всего	Распределение по семестрам
		3 семестр
Полная трудоемкость по УР в зачетных единицах (ЗЕ), в т.ч. курсовой проект (работа, экзамен)	4	4
Распределение трудоемкости УР по видам в академических часах (АЧ):		
- лекции	18	18
- практические занятия (семинары)	90	90
- лабораторные работы, в том числе, аудиторные СРС	-	-
- внеаудиторная СРС	36	36
Аттестация:		
- зачет	ДЗ	ДЗ

4.2 Содержание дисциплины

Таблица 2

Раздел (тема) дисциплины, КП / КР	Семестр	Неделя семестра	Трудоемкость по видам УР, АЧ				Баллы рейтинга		Рекомендуемые источники
			ЛЕК	ПЗ (сем.)	Ауд. СРС	Вне-ауд. СРС	пороговый	макс	
Тема 1. Введение. Общее понятие о цветоведении и колористике.	3	1–2	2	10	4	4	11	22	3, 4, 5
Тема 2 Основные понятия о цвете.	3	3-4	2	10	4	4	11	22	3, 4, 5
Тема 3. Цветовое конструирование	3	5-6	2	10	4	4	11	22	1, 2, 5
Тема 4. Смешение цветов. Колорит	3	7-9	3	15	6	6	17	34	1,2,8
Тема 5. Форма и цвет.	3	10-11	2	10	4	4	11	22	1, 2, 7
Тема 6. Пространственное воздействие цвета.	3	12-13	2	10	4	4	11	22	1, 2, 5, 8
Тема 7. Цветовое воздействие и цветовая выразительность	3	14-15	2	10	4	4	11	22	1, 2, 3, 8

Раздел (тема) дисциплины, КП / КР	Семестр	Неделя семестра	Трудоемкость по видам УР, АЧ				Баллы рейтинга		Рекомен- дуемые источни- ки
			ЛЕК	ПЗ (сем.)	Ауд. СРС	Вне- ауд. СРС	пор ого вый	мах	
Тема 8. Цветовая композиция	3	16-18	3	15	6	6	17	34	1, 2, 3, 8
Итого:			18	90	36	36	100	200	

4.2.1 Темы и содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Общее понятие о цветоведении и колористике. История развития науки о цвете. Разнообразие направлений исследования цвета (физика, химия, физиология, психология цвета, живопись и др.). Роль учения о цвете в процессе дизайн-проектирования.

Тема 2. Основные понятия о цвете. Понятие физической природы цвета и света, их взаимосвязь. Характеристики воспринимаемых цветов. Излучаемые и отражаемые цвета. Основные, дополнительные и смешанные цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Взаимодействие хроматических и ахроматических цветов.

Тема 3. Цветовое конструирование. Система цветового конструирования. Цветовой круг. Типы цветовых контрастов (по цвету, светлого и темного, холодного и теплого, дополнительных цветов, симультанный, по насыщенности, по площади цветовых пятен). Понятие о цветовой гармонии. Основные принципы цветовой гармонии. Созвучие цветов. Теория цветовых впечатлений. Цветовые проявления в природе. Проблема цвета в природе.

Тема 4. Смешение цветов. Колорит. Возможности смешивания цветов. Различные способы смешивания цветов между собой. Принципы пигментного смешивания. Метод оптического цветового смешения. Цветовой шар. Основы колориметрии.

Тема 5. Форма и цвет. Взаимоотношение цвета и формы. Выразительные цветовые характеристики основных форм (квадрата, треугольника, круга). Влияние различных компонентов на пространственное воздействие цвета. Локальный цвет предмета. Цвет освещения. Цвет при интенсивном освещении и в тени.

Тема 6. Пространственное воздействие цвета. Объемная проработка формы и цвета. Объемная и плоскостная интерпретация с помощью цвета. Создание пластического впечатления с помощью цвета. Изменение цветом воспринимаемых свойств объектов.

Тема 7. Цветовое воздействие и цветовая выразительность. Эмоциональное и физиологическое воздействие хроматических цветов на человека. Физическая и психофизическая природа ахроматического цвета. Эмоциональное и физиологическое воздействие ахроматических цветов на человека. Цветовая символика.

Тема 8. Цветовая композиция. Основные положения цветовой композиции. Условия выявления выразительности цвета. Равновесие цветовых масс. Способы создания цветовых композиций (акцентирования направлений внутри пространства, возникновение симультанных форм, распределение контрастов, построение статичной, динамичной или свободной цветовой формы и т.д.).

4.2.2 Темы практических занятий:

ПЗ-1. Взаимодействие хроматических и ахроматических цветов (распадающиеся цветовые композиции).

ПЗ-2. Цветовые диаграммы (Двенадцатичастный цветовой круг).

ПЗ-3. Типы цветовых контрастов.

ПЗ-4. Основные принципы цветовой гармонии.

ПЗ-5. Метод оптического смешения цветов.

ПЗ-6. Выразительные цветовые характеристики пространственных форм.

ПЗ-7. Аспекты выразительности цветов.

ПЗ-8. Способы создания цветковых композиций.

4.2.3 Темы домашних заданий для СРС

Самостоятельная работа студента предполагает качественное выполнение практических заданий по утвержденным преподавателем эскизам, выполненным на аудиторных занятиях, а также подготовку к контрольным работам.

СРС-1. Взаимодействие хроматических и ахроматических цветов (распадающиеся цветковые композиции).

СРС-2. Цветовые диаграммы (Двенадцатичастный цветовой круг).

СРС-3. Типы цветковых контрастов.

СРС-4. Основные принципы цветовой гармонии.

СРС-5. Метод оптического смешения цветов.

СРС-6. Выразительные цветковые характеристики пространственных форм.

СРС-7. Аспекты выразительности цветов.

СРС-8. Способы создания цветковых композиций.

4.3 Формирование компетенций студентов

Таблица 3

№ темы дисциплины	Трудоемкость, АЧ	Код компетенции
1	16	ПК-2
2	16	ПК-2
3	16	ПК-2
4	24	ПК-2
5	16	ПК-2
6	16	ПК-2
7	16	ПК-2
8	24	ПК-2

5 Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы

Образовательный процесс по дисциплине формируется с использованием модульно-рейтингового обучения, контекстного обучения, развивающего и проектного обучения, элементов технологии развития критического мышления.

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических процедур:

- лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция);
- практические (моделирование, работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, использование демонстрационных материалов);
- активизации творческой деятельности (приёмы технологии критического мышления (ТРКМ) - «тонкие» и «толстые» вопросы, «ромашка Блума», «оценочное окно», дискуссия, и др.);
- самостоятельная работа студентов (работа с источниками информации по темам дисциплины, моделирование процессов, создание словаря терминов по материалам тем, подготовка презентаций по темам самостоятельных работ).

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при проведении лекционных и практических занятий.

Формы проведения лекционно-практических занятий по дисциплине представлены в таблице (рекомендуемые).

Таблица 4

Тема занятий	Форма проведения
1 Введение. Общее понятие о цветоведении и колористике	Информационная лекция, использование демонстрационных мультимедийных материалов, фронтальная работа с аудиторией, выполнение индивидуальных заданий
2 Основные понятия о цвете	Информационная лекция, использование демонстрационных мультимедийных материалов, фронтальная работа с аудиторией, выполнение индивидуальных заданий
3 Цветовое конструирование	Информационная лекция, фронтальная работа с аудиторией, выполнение индивидуальных заданий
4 Смешение цветов. Колорит	Информационная лекция, фронтальная работа с аудиторией, выполнение индивидуальных заданий
5 Форма и цвет	Информационная лекция, фронтальная работа с аудиторией, выполнение индивидуальных заданий
6 Пространственное воздействие цвета	Информационная лекция, фронтальная работа с аудиторией, выполнение индивидуальных заданий
7 Цветовое воздействие и цветовая выразительность	Информационная лекция, фронтальная работа с аудиторией, выполнение индивидуальных заданий
8 Цветовая композиция	Информационная лекция, фронтальная работа с аудиторией, использование демонстрационных мультимедийных материалов, выполнение индивидуальных заданий

6 Оценочные средства контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины используются следующие формы контроля:

- текущий: контроль выполнения практических аудиторных и домашних заданий, работ с источниками информации.

- рубежный: предполагает использование тестовых материалов для аудиторного контроля теоретических знаний (примеры заданий в тестовой форме даны в приложении А); учет суммарных результатов по итогам текущего контроля за соответствующий период, включая баллы за систематичность и активность работы и творческий рейтинг (участие в конференции, публикации, творческие идеи).

- семестровый: осуществляется посредством суммарных баллов за весь период изучения дисциплины.

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

- пороговый («оценка «удовлетворительно») – 100 – 139 баллов.

- стандартный (оценка «хорошо») – 140 – 179 баллов.
- эталонный (оценка «отлично») – 180 – 200 баллов.

Критерий	В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует
пороговый	знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными пробелами; несформированность некоторых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к минимальному); низкий уровень мотивации учения;
стандартный	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний уровень мотивации учения;
эталонный	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; сформированность необходимых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий уровень мотивации учения.

Технологическая карта дисциплины с оценкой различных видов учебной деятельности по этапам контроля приведена в приложении В (рекомендуемые).

7 Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература

- 1 Иттен Иоханнес. Искусство цвета/ Пер.с нем.и послесл. Л.Монаховой. - 4-е изд. - М. : Издатель Д.Аронов, 2007. – 94,[1]с.
- 2 Сурина М.О.История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 348,[1]с.
- 3 Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре : Учеб.пособие для вузов. - М.; Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 285с.

Дополнительная литература

- 4 Гармония цвета: Практический каталог расширенных цветовых гамм с расшифровкой всех оттенков по системе СМУК. - М.;Минск: АСТ:Харвест, 2006. - 224
- 5 Иванова О.Л. Выразительные возможности цвета. Желтый, синий, красный. - СПб.: Агентство образовательного сотрудничества, 2005. – 79,[1]с. .
- 6 Самые важные правила сочетания цветов / сост. С. Бояринова. - М.: Астрель : АСТ: Полиграфиздат, 2010. - 160 с.
- 7 Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. - СПб.: Питер, 2006. - 191с
- 8 Ормистон Розалинд. Цвет. Большая Книга: Технические характеристики 92 цветов / Пер.с англ.И.А.Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. – 415.

9 Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: Учеб. пособие: Для студентов вузов. - 2-е изд., уточн. и доп. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 239с.

10 Яцюк О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 231с.

Карта учебно-методического обеспечения по дисциплине представлена в приложении Г.

Методические указания и рекомендации

1 Цветоведение и колористика: Метод. указ./ Авт - сост. И.И.Алимова; НовГУ. – В.Новгород, 2003. – 12 с.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине занятия можно проводить в аудитории, оборудованной мультимедийными средствами для демонстрации лекций-презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов, некоторые занятия можно проводить в компьютерном классе для демонстрации методов автоматизированного проектирования.

Приложение А

Примеры контрольных заданий для рубежного контроля

Контроль знаний в тестовой форме

- 1) Какие цвета называют цветами второго порядка?
[а) фиолетовый; б) зелёный; в) синий; г) малиновый; д) оранжевый; е) васильковый].
- 2) Выбрать цвета, относящиеся к ахроматическим?
[а) чёрный; б) белый; в) желтый; г) светло-серый; д) пурпурный; е) болотный].
- 3) Выберите основные характеристики цвета:
[а) светлота; б) монохромность; в) насыщенность; г) эмоциональность; д) цветовой тон; е) лиризм].
- 4) Назовите типы колорита:
[а) светлый; б) тёплый; в) холодный; г) смешенный; д) контрастный; е) тёмный].
- 5) Назовите три основных типа контраста на объёмной форме:
[а) ритмический; б) последовательный; в) декоративный; г) тональный; д) одновременный; е) пограничный].
- 6) Перечислите цвета первого порядка:
[а) коричневый; б) красный; в) синий; г) серый; д) жёлтый; г) лимонный].
и др.

Творческие задания для рубежного контроля

- 1) Выполнить упражнение на достижение разной тональной характеристики цвета.
- 2) Выполните упражнение по «вливанию» цвета в цвет.
- 3) Сделайте упражнение по «вливанию» цвета в цвет.
- 4) Выполнить упражнение по получению различных оттенков цвета в акварельной живописи путем наложения одного цвета на просохший слой другого. Новые цвета образуются от просвечивания одного слоя сквозь другой.
- 5) Выполнить упражнение по созданию цветовой композиции.

Приложение Б

Технологическая карта дисциплины

Трудоемкость дисциплины $4 \text{ ЗЕ} = 50 \text{ б.} \cdot 4 = 200 \text{ баллов.}$

Таблица 1

Семестр Недели	Аудиторный контроль знаний (в баллах)	Практические задания (в баллах)	Домашние задания (в баллах)	Творческий рейтинг
3 с	0 – 20	0 – 80	0 – 80	0 – 20
2	Тест (10б.)	ПЗ-1 (10б.)	СРС-1 (10б.)	10б.
4		ПЗ-2 (10б.)	СРС-2 (10б.)	
6		ПЗ-3 (10б.)	СРС-3 (10б.)	
8		ПЗ-4 (10б.)	СРС-4 (10б.)	
9				
Рубежная аттестация (не менее 50 баллов из 100 баллов)				
11		ПЗ-5 (10б.)	СРС-5 (10б.)	
13		ПЗ-6 (10б.)	СРС-6 (10б.)	
15		ПЗ-7 (10 б.)	СРС-7 (10б.)	
17		ПЗ-8 (10 б.)	СРС-8 (10б.)	
18	ТЗ (10б)			10б
Семестровая аттестация (не менее 100 из 200 баллов)				

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

- пороговый («оценка «удовлетворительно») – 100 – 139 баллов.
- стандартный (оценка «хорошо») – 140 – 179 баллов.
- эталонный (оценка «отлично») – 180 – 200 баллов.

Приложение Г

Карта учебно-методического обеспечения

Дисциплина «Цветоведение и колористика», форма обучения – очная.

Всего часов – 144, из них лекций – 18, практических занятий – 90, СРС ауд. – 36, СРС внеауд. – 36, ДЗ.

Дисциплина по направлению 72500.62 - Дизайн (профиль "Графический дизайн")

Обеспечивающая кафедра «Художественная и пластическая обработка материалов»

Семестр – 3

Таблица 1 - Обеспечение дисциплины учебными изданиями

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. страниц)	Вид занятия, в котором используется	Число часов, обеспеч. изданием	Кол. экз. в библ.	Кол. экз. на кафедре	Прим
1 Иттен Иоханнес. Искусство цвета/ Пер.с нем.и послесл. Л.Монаховой. - 4-е изд. - М.: Издатель Д.Аронов, 2007. - 94	Лекции, ПЗ	20	1	1 + эл.вариант	
2 Сурина М.О. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 348 с.	Лекции, ПЗ	100	12		
3 Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учеб. пособие для вузов. - М.: Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 285с	Лекции, ПЗ	50	5	1	

Таблица 2 – Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. страниц)	Вид занятия, в котором используется	Число часов, обеспеч. изданием	Кол. экз. в библ.	Кол. экз. на кафедре	Прим
Цветоведение и колористика: Рабочая программа/ Авт.-сост. А.Н. Шиманин. – В.Новгород: НовГУ, 2011. – 11с.	Лекции, практ. занятия, СРС	144		1	Э/вариант
Цветоведение и колористика: Метод. указ./ Авт - сост. И.И.Алимова; НовГУ. – В.Новгород, 2003. – 12 с.	практ. занятия, СРС	60		1	http://www.novosibirsk.ru/study/mk

Учебно-методическое обеспечение дисциплины _____100_____ %

Действительно для учебного плана 2011/12 Зав. кафедрой _____/Е. Г. Бердичевский/

Зам. дир-ра библиотеки _____/В.И.Савинова/