

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Целью проведения самостоятельных занятий является получение студентами практических навыков работы с цветом в области профессиональной деятельности дизайнера.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к экзамену и дифференцированному зачету.

В течение всего курса обучения студенты очной и заочной форм обучения готовят материалы и самостоятельно выполняют задание

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ (I семестр)

Тема 1. Введение. Роль цвета в жизни человека.

1. Введение. Природа и цвет.
2. Применение цвета в искусстве.
3. Пигменты. История возникновения пигментов.

Термины: естественные цвета, цветоведение, колористика, «аква», акварель, связующие красок, гуашь, акварель, акрил, охра, кадмий, киноварь, кобальт, кармин, церулиум, ультрамарин, краплак.

Выполнить:

1. Упражнение «Знакомство с акварельными красками». Выполнить в технике «отмывка» пробы красок.
2. Упражнение «Знакомство с гуашью». Выполнить в технике «лессировка» пробы красок.

Литература: [1, 6, 8.]

Тема 2. Краткий исторический обзор учения о цвете. Физическая и психофизиологическая природа цвета.

1. Краткий исторический обзор учения о цвете.
2. Физические основы цветоведения. Свет и цвет.
3. Психофизиологические основы учения о цвете.

Термины: спектр, сетчатка глаза, фотосфера, спектр волн, функции преломителя, фоторецепторные клетки, палочка фоторецепторной клетки, колбочка фоторецепторной клетки, радужка, роговица хрусталик, стекловидное тело, макула, сетчатка, видимый спектр света.

Выполнить:

1. Упражнение «Знакомство с цветами природы». Выполнить Анализ цветового изображения. Разложить на цвета предоставленное цветовое изображения. Предоставлено два изображения в холодных и теплых оттенках.

Литература: [1, 2, 8, 11]

Тема 3. Основные характеристики и свойства цвета.

- Особенности ахроматических и хроматических цветов.
- Цветового тона.
- Насыщенность.
- Светлоты.
- Цветовые системы.

Термины: хроматические, ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели.

Выполнить:

1. Упражнение «Ахроматическая шкала». Выполнить гуашью и акварелью растяжку от черного к белому. В итоге должно получиться 12 ступеней насыщенности ахроматического тона.

Литература: [[2](#), [8](#), [11](#)]

Тема 4. Цветовые системы хроматических цветовых тонов (спектральных цветовых тонов). Основы трехкомпонентной теории смешения цветов.

1. Хроматические цвета.
2. Разновидности цветовых систем.
3. Первичные цвета. Основы трехкомпонентного смешения.

Выполнить:

1. Упражнение «Спектральный круг Иттена». Понять принципы смешение первичных и вторичных цветов и воссоздать модель спектрального круга.

Литература: [[1](#), [2](#), [8](#), [15](#)]

Тема 5 Монохроматическая и гармония. Смешение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветами.

1. Гармония цвета.
2. Особенности монохроматических цветов.
3. Смешение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветами.
4. Применение монохроматической гармонии и смешение спектральных цветов с ахроматическими цветами в дизайне.

Термины: Гармония цвета, монохроматические цвета, смешение, ахроматические цвета, Насыщенные цвета.

Выполнить: Упражнение «Смешение спектральных цветов с ахроматическими цветами». Изменение основных характеристик цветов при смешении с ахроматическими цветами. Сделать 6 цветовых моделей со ступенчатой градацией цветового тона и насыщенности ахроматического цвета. Растяжка - шкала от спектральных к ахроматическим (белому, серому, черному).

Литература: [[1](#), [2](#); [8](#), [15](#)]

Тема 6. Изменение спектральных цветовых характеристик при смешении. Виды смешение цветовых тонов.

1. Оптическое смешение.
2. Механическое смешение.
3. Аддитивное (слагательное) смешение.
4. Субтрактивное (вычитательное) смешение.

Термины: спектральные цветовые характеристики, аддитивное смешение, субтрактивное смешение, монохроматические цвета, хроматические цвета, ахроматические цвета, насыщенные цвета.

Выполнить: Упражнение «Оптическое смешение» Вычерченный шестигранник, образованный симметричным наложением двух равносторонних треугольников и соединением шести вершин образует 12 ячеек удобных для выполнения оптического смешения. Упражнение выполняется лессировкой из трех основных цветовых тонов. Составляются колера равной степени насыщенности, светлой тональности из красного, желтого и синего пигментов. Далее выполняется лессировка с чередованием наложения цвета на цвет, достигая постепенного перехода от красного к желтому, от желтого к синему, от синего к красному.

Упражнение «Растяжка от цвета к цвету» (растяжка – постепенный равномерный переход от цвета к цвету).

Упражнение «Шкала-растяжка от цвета к цвету» (шкала состоит из выкрасок с равными интервалами градаций тона).

Литература: [1, 2, 8, 15]

Тема 7. Теория цветовой выразительности Иттена. Виды гармоничных цветовых контрастов.

1. Контраст по цвету;
2. контраст светлого и темного;
3. контраст холодного и теплого;
4. контраст дополнительных цветов;
5. симультанный (одновременный) контраст;
6. контраст по насыщенности;
7. контраст по площади цветовых пятен.

Термины: хроматические, ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели.

Выполнить: Упражнение «Двойки». Выкрасить дополнительные контрастные пары спектрального и замутненного ряда.

Литература: [1, 2, 8, 15]

Тема 8. Цветовая гармония. Гармония спектрального ряда.

1. Виды цветовых гармоний спектрального ряда
2. Основные приемы композиции с цветом
3. Пропорционирование цвета

Термины: пропорция, хроматические, ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели, мера, пропорциональность, равновесие, ясность, легкость восприятия, прекрасное, возвышенное, организованность, порядок, рациональность.

Выполнить:

1. Упражнение «Тройки». Выполнить выкраски четырех триады спектрального ряда и соответствующей ему замутненный ряд.
2. Упражнение «Семерки» Выполнить выкраски цветотонального ряда от замутненного цвета к его дополнительному через средний.

Литература: [1, 2, 8, 15]

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦВЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (II СЕМЕСТР)

Тема 9. Теория цветовой гармонии. Систематизация видов цветовых гармоний. Цветовая гармонизация на основе цветового круга Шугаева.

1. Теория цветовой гармонии.
2. Систематизация видов цветовой гармонии.
3. Цветовая гармонизация на основе цветового круга Шугаева.

Термины: полихромия, полихроматические гармонии, хроматические и ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели.

Выполнить: Упражнение «Гармоничные схемы круга Шугаева».

Литература: [1, 2, 8, 15]

Тема 10. Композиционные приемы с цветом. Ритм, равновесия, динамика, образ и пространство в работе с цветом.

1. Основы композиции
2. Композиционные приемы с цветом
3. Примеры цветовых композиционных решений в дизайне

Термины: Полихромия, полихроматические гармонии, хроматические и ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели.

Выполнить: Упражнение «Объемная цветовая композиция элемента здания».

Литература: [1, 2, 8, 15]

Тема 11. Цветовая гамма. Колорит.

1. Основы композиции
2. Композиционные приемы с цветом
3. Примеры цветовых композиционных решений в дизайне

Термины: полихромия, полихроматические гармонии, хроматические и ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели.

Выполнить: Упражнение «Трансформация этюда в три этапа». Анализ изображения разложить на спектральные цвета и упрощение цветовых переходов.

Литература: [1, 2, 3, 8, 15]

Тема 12. Цвет как композиционное средство в объемно-пространственной организации пространства.

1. Цветовая композиция.
2. Цвето-фактурная композиция в пространстве.
3. Значимые категории цветовой объемно-пространственной композиции.

Литература: [2, 4, 15]

Тема 13. Закономерности воздействия цвета на человека.

1. Восприятия цветов, обусловленные различными ассоциациями, впечатлениями, ощущениями.
2. Символическое значение разных цветов.
3. Факторы цветового воздействия.

Литература: [1, 4, 10]

Тема 14. Цвет в архитектуре.

1. Анализ цветовой среды. (А.П. Рац).
2. Принципы использования цвета в архитектуре на примерах современных объектов
3. Принципы использования цвета в дизайне на примерах современных объектов графического дизайна (наружной рекламы) и дизайна среды.
4. Способы и средства обеспечения точности воплощения колористической композиции, отраженной в документации дизайн-проекта.

Термины: архитектура, экстерьер, интерьер, палитра, пропорция, композиционные приемы, хроматические, ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели, мера, пропорциональность, равновесие, ясность, легкость восприятия, прекрасное, возвышенное, организованность, порядок, рациональность, цветовые модели.

Выполнить: Упражнение «Макет цветового решения фасада».

Литература: [2, 7, 9]

Тема 15. Цвет в интерьере

1. Выбор цвета в интерьере
2. Подбор палитры
3. Основные принципы подбора цвета в дизайне интерьера
4. Методы идентификации цвета

Термины: интерьер, палитра, идентификация цвета, пропорция, хроматические, ахроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, цветность светлота, яркость цветопередача, цветовые модели, мера, пропорциональность, равновесие, ясность, легкость восприятия, прекрасное, возвышенное, организованность, порядок, рациональность, цветовые модели SMYK, RGB, Pantton.

Выполнить: Упражнение «цветового коллаж интерьера». Выполнить цветовой коллаж из элементов интерьера (на основе готового колористического образа).

Литература: [[1](#), [5](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#)]