

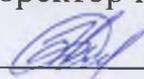
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра дизайна среды

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль – Дизайн среды

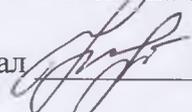
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1	1,2	108/3	70	34	36	38	Диф.зачет (1), Экзамен (2)	1	1,2	108/3	12	4	8	96		Диф.зачет (1), Экзамен (2)
Всего		108/3	70	34	36	38		Всего		108/3	12	4	8	96		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал К.А. Кляута, преподаватель кафедры дизайна среды.

Рассмотрено на заседании кафедры дизайна среды (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского)

Протокол № 1 от 28 2019 г. И.о. зав. кафедрой И.Н. Губин

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Цветоведение» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курсов (I-II семестра) направления подготовки 54.03.01 Дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой дизайна среды.

Содержание дисциплины изучает гармонизацию цвета применительно к различным объектам среды и разнообразие профессиональных средств использования цвета: основываясь на изучении периодизации истории развития представлений о цвете, осознавая роль цвета в материальной и духовной культуре человечества, основываясь на психофизиологических характеристиках цвета, эффектах зрительного восприятия, аддитивного и субтрактивного смешения цветов, цветовой адаптации.

Дисциплина способствует развитию у студентов художественного вкуса, цветового анализа и профессионального цветового видения, предполагающего понимание внутренней структуры и колористического построения объектов дизайна. Знания и навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины, позволяют студенту самостоятельно в процессе творческого поиска решать любые дизайнерские задачи.

Программа дисциплины направлена на формирование у студентов представления о методах и принципах цветовой гармонизации применительно к визуально-пространственным и визуальным искусствам, раскрывает специфические особенности, творческих методов и колористических схем создания цветовой среды искусственных сфер обитания и деятельности человека.

Параллельное и последовательное изучение цвета в истории искусства и в различных типах культур предшествующих эпох формирует у студентов профессиональное понимание роли цвета разных сферах общественной жизни и деятельности человека, прививает навыки аналитического и образного мышления.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса; практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- обсуждение заданий, консультации.

И итоговый контроль в форме экзамена и дифференцированного зачета (просмотр итоговых работ).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия -34 часа для очной формы обучения, 4 часа для заочной формы обучения, практические занятия – 36 часов для очной формы обучения, и 8 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 38 часов для очной формы обучения и 96 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоение дисциплины «Цветоведения» является: формирование навыков работы с цветом в профессиональной деятельности дизайнера.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о выразительных, изобразительных и формообразующих возможностях цвета;
- формирование представлений о цвете как о явлении природы и как о явлении человеческой культуры;
- приобретение навыков использования цвета в формировании визуальной среды человека.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Цветоведение» относится к вариативной части по профилю. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин: «Введение в специальность», «Проектирование интерьера», «Проектирование экстерьера», «Проектирование наружной рекламы», «Объемно пространственная композиция», которые логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Цветоведение».

Изучение таких дисциплин как «Академический рисунок», «Академическая живопись», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Цветоведение».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Введение в специальность», «Проектирование интерьера». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-10	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 2	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-4	способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- основы изобразительной грамоты;
- природу и основные свойства цвета;
- теоретические основы работы с цветом;
- виды и принципы смешения цветов;
- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **навыками**:

- профессиональной грамотой применения цвета в области проектирования интерьера, экстерьера и наружной рекламы.
- методикой выражения цветом формы, объема, света, материала, пространства.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **умениями**:

- грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
- составлять хроматические и ахроматические цветовые ряды;
- проводить смешение цветов и применять синтезы цветов на практике.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	все го	в том числе				всего	в том числе		
		л	п	инд	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Основы цветоведения (I семестр)									
Тема 1. Введение. Роль цвета в жизни человека.	6	2	2		2	5			5
Тема 2. Краткий исторический обзор учения о цвете. Физическая и психофизиологическая природа цвета.	6	2	2		2	6			6
Тема 3. Основные характеристики и свойства цвета.	6	2	2		2	5	0,25	0,5	4,25
Тема 4. . Цветовые системы хроматических цветовых тонов (спектральных цветовых тонов). Основы трехкомпонентной теории смешения цветов.	10	2	4		4	10	0,5	1	8,5
Тема 5 Монохроматическая и гармония. Смещение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветами.	6	2	2		2	6	0,25	0,5	5,25
Тема 6. Изменение спектральных цветовых характеристик при смешении. Виды смешение цветовых тонов.	6	2	2		2	6	0,5	1	4,5
Тема 7. Теория цветовой выразительности Иттена Виды гармоничных цветовых контрастов.	6	2	2		2	6	0,5	1	4,5
Тема 8. Цветовая гармония. Гармония спектрального ряда.	6	2	2		2	6			6
Всего по I разделу	52	16	18		18	50	2	4	44
Раздел II. Применения цвета в профессиональной области (II семестр)									
Тема 9. Теория цветовой гармонии. Систематизация видов цветовых гармоний. Цветовая гармонизация на основе цветового круга Шугаева.	12	4	4	4		12	0,5	1	10,5
Тема 10. Композиционные приемы с цветом. Ритм, равновесия, динамика, образ и пространство в работе с цветом.	8	4	2	2		8	0,5	0,5	7
Тема 11. Цветовая гамма. Колорит.	6	2	2	2		6	0,2	0,5	5,3
Тема 12. Цвет как композиционное средство в объемно-пространственной организации пространства.	6	2	2	2		6	0,2	0,5	5,3
Тема 13. Закономерности воздействия цвета на человека.	4	2	2			6	0,2	0,5	5,3
Тема 14. Цвет в архитектуре	12	2	4	6		12	0,2	0,5	11,3
Тема 15. Цвет в интерьере	8	2	4	4		8	0,2	0,5	7,3
Всего по II разделу	56	18	20		4	58	2	4	52
Всего по I и II разделам	108	34	38		8	108	4	12	92

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. Роль цвета в жизни человека.

Введение: Цвет глазами обывателя. Естественные цвета (Природные цвета). Многообразие и гармония природных цветов. Многообразие цвета в окружающей нас «искусственной природе». **Основная часть:** Применения цвета в истории искусства. Пигмент. Краткая история возникновения пигмента. Представление о современных красках и пигментах. **Выводы:** Понятие цвета в наше время. Наука цветоведение и наука колористика, взаимодействие и отличия.

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

Введение: Роль света в жизни человека. Понятие о свет. Природа света. Свет и цвет их взаимодействие. **Основная часть:** Физика света. Физика цвета. Физиологические основы учения о цвете - восприятия цвета. Особенности восприятия зрительным аппаратом при различных условиях. Основы психофизиологии цвета. Способы представления всего видимого спектра света. **Выводы:** Взаимодействия физики света и цвета. Зависимость цвета от света. Воздействие света и цвета на человека.

Тема 3. Основные характеристики и свойства цвета.

Введение: Многообразие цветовых тонов и оттенков природы и промышленного производства. Профессиональная потребность цветопередачи. **Основная часть:** Основные свойства цвета. Основные цветовые характеристики. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой тон и его определение. Насыщенность и ее характеристики. Взаимозависимость насыщенности и цветности Светлота и ее характеристики. Яркость и представление о ней. Зависимость светлоты и яркости. **Выводы:** Язык цветопередачи. Профессиональный язык дизайнера в работе с цветом. Цветовые модели.

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

Введение: Изменения цветности в окружающей живой и неживой природе. Особенности хроматических цветов. Потребности промышленного производства. Измерение параметров цвета. Учение о цвете. Метрология цвета и колориметрия. Цветовой круг как основа научной систематики. **Основная часть:** История возникновения цветовых систем. Круг Ньютона. Цветовой круг Грассмана. Цветовой круг художника Манселла и Оствальда. Понятие симультанного контраста. Круг Гетте. Круги Адамса Бецольда и Иттена. Недостатки плоской цветовой диаграммы цветового круга и предпосылки возникновения модели трехмерного цветового тела. Трехгранная пирамида Иоганна Ламберта. Цветовой шар Рунге (по Иттену). Двойной конус Оствальда. Цветовое тело Манселла. Естественная система цветов NCS. **Выводы:** Современные цветовые системы и их необходимость в промышленном производстве. Круга Ньютона - символ гармонии и основополагающая система для всех цветовых моделей. Круг Иттена - абсолютная модель порядка цветовых тонов. Порядок разложение цветовых тонов по Иттену.

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

Введение: Понятие и представление о гармонии. Гармония цвета. Психофизиологические основы гармонии цвета для человека. **Основная часть:** Монохроматические цвета в природе. Особенности монохроматических цветов. Насыщенность и смешение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветами. Принципы применения монохроматических и насыщенных цветов в графическом дизайне или дизайне наружной рекламы. Принципы применения монохроматических и насыщенных цветов в дизайне интерьера. Принципы применения монохроматических и насыщенных

цветов в дизайне среды. **Выводы:** Примеры использования монохроматической гармонии в дизайне интерьера, экстерьера и наружной рекламы. Примеры использования насыщенных цветов в дизайне интерьера, экстерьера и наружной рекламе. Значимость гармонии цвета в организации объемно-пространственной среды для жизни человека.

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

Введение: Природа цвета. Чистые цвета. Необходимость смешения цветов изобразительной деятельности. **Основная часть:** Механическое смешение. Способы механического смешения. Способы оптического смешения. Различия механического и оптического смешения. Аддитивное (слагательное) смешение. Субтрактивное (вычитательное) смешение. **Выводы:** Примеры механического и оптического смешения в художественном плоскостном и объемно-пространственном творчестве.

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

Вступление: Влияние цвета на психоэмоциональном уровне. Влияния устройства естественной природы на психику человека. **Основная часть:** Теория цветовой выразительности. Понятие о контрасте. Виды контрастов. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого. Контраст дополнительных цветов. Симультанный (одновременный) контраст. Контраст по насыщенности. Контраст по площади цветных пятен. **Выводы:** Роль логики в процессе создания «произведения» (архитектуры, интерьера, живописи, графики и т.д.). Влияние цветовых контрастов на образ «произведения».

Тема 8. Цветовая гармония. Гармония спектрального ряда.

Введение: Гармония в природе. Потребности человека в организации визуальной среды. **Основная часть:** Признаки гармонии: мера, пропорциональность, равновесие, ясность, легкость восприятия, прекрасное, возвышенное, организованность, порядок, рациональность. Схемы гармонических сочетаний: гармонические сочетания контрастных цветов; гармонические сочетания родственно-контрастных цветов, гармонические сочетания родственных цветов; однотонные гармонические сочетания цветов; триада равноудаленная; разбитые дополнительные; гармония дополнительных цветов (комплементарная); гармония аналогичных цветов или родственная триада; одноцветная (монохроматическая); гармоничные сочетания хроматических цветов. Основные композиционные приемы работы с цветом. Пропорционирование цвета. **Выводы:** Значимость гармоничных законов в создании «произведения». Примеры применения различных видов гармонии в интерьерах, экстерьерах, наружной рекламе, полиграфии, художественной живописи.

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (II СЕМЕСТР)

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

Введение: Гармония в природе. Когнитивные функции. Восприятие окружающей действительности человеком. **Основная часть:** Теория цветовой гармонии. Понятие ключевой цвет. Систематизация видов цветовых гармоний: Полихроматические гармонии хроматических цветов. Монохроматические гармонии хроматических цветов. Полихроматические гармонии ахроматических цветов. Полихроматические гармонии хроматических цветов. Полихроматические гармонии ахроматических цветов с хроматическими. Монохроматические гармонии сложных цветовых смесей и их сочетаний с ахроматическими цветами. Полихроматические гармонии сложных цветовых смесей и их

сочетаний с ахроматическими цветами. **Выводы:** примеры использования видов цветовых гармоний.

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

Введение: Устройство визуальной природы. Композиция в природе. Значимость восприятия сбалансированных визуальных композиций. **Основная часть:** Композиционные приемы с цветом: ритм, равновесия, динамика, пропорция, пространство, равновесие, порядок, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, доминанта. Взаимодействия цвета и пространства. Понятие образ. Цвет в объемно-пространственной форме. Образ как ключевое понятие творческой деятельности. Образ и пространство в работе с цветом. Роль цвета в образе произведения. Цвето-ритмическая структура произведения. **Выводы:** Значимость композиционных приемов в работе с цветом. Примеры применения композиционных приемов при создании полиграфии.

Тема 11. Цветовая гамма. Колорит.

Введение: Влияние цвета на настроение. Зависимость визуального образа от цветовой гаммы. Теплые и холодные оттенки. **Основная часть:** Понятие о цветовой гамме. Понятие о колорите. Типы колоритов. Колорит с цветовым акцентом. Монохромия. Полихромия. Принципы применения колористической гаммы в дизайне. **Выводы:** Примеры применения Колористической гаммы в произведениях искусства и дизайне.

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

Введение: Роль композиции в дизайне. Проблема использования цвета в сфере деятельности архитектора, дизайнера, художника. Значимость организации цвета в объемно-пространственной среде. **Основная часть:** Цветовая композиция. Цвето-фактурная композиция в пространстве. Значимость композиционной целостности. Единство целого и частей формы; соподчиненность элементов формы; уравновешенность элементов формы; соразмерность элементов формы. Значимые категории цветовой композиции: пропорциональные отношения, ритмический повтор, чередование, акцентирование, повторение, нарастание и убывание. Взаимосвязь цветового восприятия с фактурой поверхностей. **Выводы:** Цвет средство гармонизации объектов дизайн-проектирования. Примеры использования цветовых композиций в объемно-пространственной среде (интерьерах, экстерьерах, наружной рекламе).

Тема 13. Закономерности воздействия цвета на человека.

Введение: Восприятие цвета и цветовые ассоциации.

Основная часть: Психология восприятия цветов. Виды воздействия цвета. Оптическое воздействие цвета. Факторы цветового воздействия. Символическое значение разных цветов. Синестезия и воздействие цвета. Физиологическое воздействие цвета. Воздействие цвета в зависимости от структуры поверхности и характера материала. Ассоциации и значения, вызываемые впечатлениями. Общие принципы формирования колорита искусственной среды. **Выводы:** Значимость цветового воздействия на человека в организации пространства. Примеры воздействия цвета и создание нужного впечатления в объемно-пространственной организации среды.

Тема 14. Цвет в архитектуре.

Введение: Городское пространство и проблематика колористических решений. **Основная часть:** Анализ цветовой среды. Принципы использования цвета в архитектуре на примерах современных объектов. Принципы использования цвета в дизайне на примерах современных объектов графического дизайна (наружной рекламы) и дизайна среды. Способы и средства обеспечения точности воплощения колористической композиции, отраженной в документации дизайн-проекта. Моделирования цветового климата. Общие принципы моделирования цветового климата искусственной среды обитания и деятельности человека. **Выводы:** Роль визуальной экологии в организации цветовой среды.

Тема 15. Цвет в интерьере

Введение: Внутреннее пространство интерьера, причины его единство и раздробленности. **Основная часть:** Выбор цвета в интерьере Основные принципы подбора цвета в дизайне интерьера. Цветовые схемы. Цветовые схемы производственных интерьеров. Колорит жилища. Цветовые схемы производственных интерьеров. Колорит жилища. Цифровые методы идентификации цвета **Выводы:** Значимость психологии цветового восприятия и гармонизации цвета в интерьере, их взаимодействие. Визуальный комфорт в ощущении интерьера.

7. 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

7.1. 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 смешения 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 смешения 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.

- Виды цветовых гармоний спектрального ряда
- Основные приемы композиции с цветом
- 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](#)]

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Цветоведения» осуществляется студентами в ходе практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в проектирование экстерьера правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в практической части. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении проектирование экстерьера.
удовлет ворител ьно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в выполнении проектирования экстерьера.
неудовл етворите льно (2)	незач тено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать в программах предусмотренных рабочей программе, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Дизайн цвета. Практикум. Практическое руководство по применению цвета в графическом дизайне / Т. Ли Стоун, С. Адамс, Н.Мориока. — М. : Рип-холдинг, 2006. — 240 с.](#)
2. [Агостон Ж. Теория цвета. И ее применения в искусстве и дизайне: Пер. с англ. — М. Мир, 1982. — 184 с. ил.](#)
3. [Алексеев, С.С. О колорите / С.С. Алексеев. — М.: Изобраз. Искусство, 1974. — 174 с.](#)
4. [Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. — Благовещенск: Благовещ. Гуманитар. Колледж, 2000. — 392 с](#)
5. [Архемко В.А. Цвет в интерьере типовых квартир. — М.: ЭКСМО, 2014. — 224 с.: ил.](#)
6. [Гилл М. Гармония цвета. Естественные цвета. М.: АСТ. Астраль, 2006. — 107 с.: ил.](#)
7. [Ефимов А.В. Колористика города / А.В. Ефимов — М.: Стройиздат, 1990. — 272 с](#)
8. [Иттен И. Искусство цвета. - М.: Д. Аронов, - 2001.](#)
9. [Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика. Практика — М: АСТ: Астраль, 2009. -254 с.: ил.](#)
10. [Браем Г Психология цвета: — М. : Астрель, 2011. — 158 с](#)
11. [Рац А. П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне : курс лекций / А. П. Рац. — М. : МГСУ, 2014. — 128 с.](#)
12. [Степанов Н. Н. Цвет в интерьере / Н. Н. Степанов. — К. : Вища школа, 1985. — 184 с.](#)
13. [Стармер А. Цвет энциклопедия : Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер. — М. : Арт-Родник, 2011. — 256 с.](#)
14. [Цветовая гармония интерьера. — \[б. м.\] : Ниола 21-й век. — 124 с. : ил.](#)
15. [Уилкоккс М. Синий и желтый не дают зеленый: Как получить цвет, который действительно нужен. — М. : АСТ; Астрель, 2004. — 199 с.](#)

Дополнительная литература

1. [Чинь Франсис Д. К. Архитектура : форма, пространство, композиция. — М. : АСТ ; Астрель, 2005. — 418 с. : ил.](#)
2. [Демерс О. Цифровое текстурирование и живопись. — М. : Вильямс, 2002. — 332 с. : ил.](#)
3. [Соколова Т. А. Цвет в ландшафтном дизайне / Т. А. Соколова. — М. : Фитон+, 2008.](#)
4. [Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика. — М. : КДУ, 2010. — 154 с.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного чертежными приспособлениями и планшетами.