

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.22 Цветоведение»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Дизайн среды

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.Б.22 Цветоведение» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

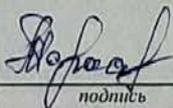
наименование кафедры

протокол № _____ от "14" декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент

должность

подпись

С.Г. Шлеюк

расшифровка подписи

должность

подпись

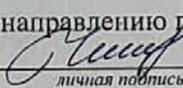
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

О.Б. Семурина

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

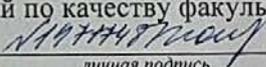

личная подпись

Н.Н. Бигалиева

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

Е.Ф. Мишина

№ регистрации _____

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование систематизированного знания о свойствах цвета, закономерностях составления гармоничных цветосочетаний и их применения в композиции и дизайн-проектировании.

Задачи:

- изучить основы теории цвета, основные характеристики и свойства цвета, цветовых систем, типологии цветовых гармоний;
- формировать умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности;
- освоить навыки работы с цветом и цветовыми композициями.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.29 Основы художественно-изобразительного мастерства*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.14 Декоративно-прикладное искусство, Б1.Д.Б.17 Педагогика в творческой деятельности, Б1.Д.Б.21 Фотография, фотографика, Б1.Д.Б.24 Психология творчества, Б1.Д.Б.30 Пластическое моделирование, Б1.Д.В.3 Компьютерные технологии в проектировании среды, Б1.Д.В.5 Основы производственного мастерства, Б1.Д.В.6 Проектирование в дизайне среды, Б1.Д.В.9 Концептуальное проектирование в дизайне среды*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	ОПК-4-В-1 Знает методы и приемы создания проектных идей; графические, колористические, композиционные средства и приемы визуализации художественного-образного замысла в объектах графического дизайна; исторические этапы возникновения шрифтов и современную шрифтовую культуру, современные материалы и методы линейно-конструктивного построения объектов графического дизайна ОПК-4-В-2 Умеет проектировать объекты графического дизайна с применением методов поиска и генерации креативных проектных идей, графических, колористических, композиционных средств и приемов визуализации художественного-образного замысла с учетом тенденций применения современных шрифтовых гарнитур и особенностей пластического	Знать: варианты формирования идей в проекте; приемы визуализации проектной идеи графическими, колористическими и композиционными средствами, уметь выражать художественный образ в объектах средового дизайна; особенности шрифтов, современных материалов и принципы конструктивного построения объектов на практике в средовом дизайне Уметь: разрабатывать объекты средового дизайна на основе методов анализа, поиска и формирования современных проектных идей; применять знания графических, колористических, композиционных средств в

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	моделирования современных материалов ОПК-4-В-3 Владеет навыками проектирования объектов графического дизайна с применением методов поиска и генерации креативных проектных идей, графических, колористических, композиционных средств и приемов визуализации художественного-образного замысла с учетом тенденций применения современных шрифтовых гарнитур и особенностей пластического моделирования современных материалов	проектной визуализации художественно-образного решения средового объекта с учетом современных требований шрифтовой культуры и используемых материалов Владеть: основными приемами анализа, синтеза и формирования креативных решений с применением графических, цветовых и композиционных средств проектирования и визуализации; современной шрифтовой культурой и знаниями современных материалов для выполнения пластического моделирования средового объекта

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	3 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	35,25	35,25
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Консультации	1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю и т.п.	72,75	72,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов		
		всего	аудиторная работа	внеауд. работа

			Л	ПЗ	ЛР	
1	Основные термины науки о цвете и особенности восприятия цвета	20	6	4	-	16
2	Цвет и фактура как активные средства художественной выразительности	28	4	4	-	16
3	Ассоциации как основа построения цветовой композиции	30	4	4	-	16
4	Закономерности построения цветовой композиции	30	4	4	-	26
	Итого:	108	18	16		74
	Всего:	108	18	16		74

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел №1 Основные термины науки о цвете и особенности восприятия цвета

Знакомство с особенностями и задачами курса. Материалы и орудия письма. Цветоведение как наука. Исторические аспекты развития изучения цвета: от первобытной эры до современного воззрения на причину цвета. Физическая природа цвета. Основные характеристики цвета. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. Цветовые системы.

Типология цветовых гармоний. Классификация контрастов. Оптическое смешение цветов. Контрастные цветовые сочетания как основа гармонии, связанная с особенностями цветовосприятия человека. Основные и дополнительные цвета. Первичные цвета. Механическое и оптическое смешение цвета. Составные цвета. Особенности воздействия контрастных и сближенных цветов.

Физиологическое воздействие цвета на человека. Цвет – физическое явление и эмоционально-образное явление. Цвет и свет. Механизмы восприятия цвета и света; воздействие цвета на человека. Учения о цвете и цветовом спектре. Смещение цветов: оптическое и механическое, аддитивное и субтрактивное. Цветовой круг. Способы описания и систематизации цвета. Понятия светлоты, яркости, насыщенности. Строение глаза. Психологическое воздействие цвета на человека.

Раздел №2 Цвет и фактура как активные средства художественной выразительности

Ахроматические цветовые системы. Тональные растяжки. Фактурная ахроматическая поверхность. Хроматические цветовые системы. Три основных цвета. Цветовые растяжки.

Фактура (рисунок материала) – свойство, характеризующие общее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая...). Графическая цветовая фактура создаёт зрительный образ поверхности и выступает одним из источников осязательной информации. Особо сильного ощущения от графической композиции можно добиться, используя взаимодействие цвета и фактуры, ее вертикальных и горизонтальных динамичных направлений. Применение художественных цветовых фактур обогащает окрашенную поверхность, расширяет графические возможности. В сочетании с формой фактура объема или пятна может значительно усилить воздействие на зрителя, на его чувственно-эмоциональное восприятие, вызвать определенные образы, воспоминания, ассоциации. Разнообразие и неповторимость фактур дают широкие возможности для создания художественного образа. Правильный выбор фактуры, а значит, правильный выбор материала и его обработки, поможет в создании образа.

Раздел №3 Ассоциации как основа построения цветовой композиции

Цветовые ассоциации. Символика цвета. Все спектральные цвета так или иначе влияют на функциональные системы и психику человека. В рамках различных культур развивались ассоциации цветов с предметами, явлениями и понятиями, что приводило к кристаллизации систем цветовых символов, далеко выходящих за временные рамки одного поколения. Человек постигал цвет на основе своего жизненного опыта: связи с природой, материальным окружением, бытом и одновременно опирался на цветовую символику — коллективный опыт предшествующих поколений. Цветовые ощущения вызывают воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, состояния. Это называют цветовыми ассоциациями, которые можно подразделить на физические, физиологические, эстетические, эмоциональные и другие.

Раздел №4 Закономерности построения цветовой композиции

Многообразие цветковых систем как основа построения композиции в дизайне. Создавая гармоничную формальную композицию в цвете необходимо ориентироваться на основные законы композиции - это равновесие, а также единство и соподчинение. Данные законы необходимо применять при работе с цветом.

Цветовая композиция должна быть уравновешена, все ее элементы сбалансированы между собой. Равновесие цвета зависит от расположения основных масс композиции, от выявления композиционного центра, от пластического и ритмического построения композиции, от тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т.д. При изменении цветковых отношений в композиции, гармония не должна быть нарушена. Разновидности колорита.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	2	Ахроматические цвета. Черно-белая растяжка в 6 и 12 ступеней. Черно-белая плавная растяжка. Ахроматические цвета. Многообразие фактур отпечатка Ахроматические цвета. Фактуры в 3 тона – светлые (70% белого), темные (70% черного), серые (50% белого, 50% черного)	2
2	2	Хроматическая растяжка в 12 ступеней трех основных цветов: от желтого к красному, от красного к синему, от синего к желтому. Хроматическая растяжка в 12 ступеней трех основных цветов: от зеленого к красному, от красного к синему, от синего к зеленому.	2
3	2	Типология цветковых гармоний. Родственные цвета (два квадрата)	2
4	2	Цветовые ассоциации. Эмоциональное и фактурное воздействие цвета (полярные пары)	2
5	3	Символика восприятия цвета. Слово-образ (напр. горчичный цвет, лавандовый, телесный, цвет морской волны, цвет бедра испуганной нимфы...). Состав в % соотношении сложносоставного цвета.	2
6	3	Формальная композиция с применением монохромных цветов и оттенков – холодная и теплая	2
7	4	Формальная цветковая композиция с применением разбеленных цветов и оттенков. Формальная цветковая композиция с применением цветов и оттенков, смешанных с черным и серым цветом	2
8	4	Объемная композиция. Композиция, выполненная в графическом редакторе. Цветовой круг (индивидуальное творческое задание (ИТЗ))	2
		Итого:	16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Иттен И. Искусство цвета. - М: Изд-во Д. Арнон, 2001. – 96с., ил.
2. Панксов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений/ - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144с., ил.

5.2 Дополнительная литература

1. Стор И.Н. Основы живописного изображения: Учеб. пособие. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 248с.
2. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учеб. пособие для вузов. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328с.
3. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пос. – 2-е изд./Л.Н. Миронова. – Мн.: Беларусь, 2003. – 151с.
4. Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников. Колористика [Текст] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 94с.

5.3 Периодические издания

1. Русское искусство : журнал. - М. : АРЗИ, 2015 – 2020 гг.
2. Идеи вашего дома/ Your home ideas : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015 – 2020гг.
3. Искусство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2018гг.
4. Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2017гг.

5.4 Интернет-ресурсы

<https://www.pinterest.ru>. - всемирный каталог дизайн и художественных идей на русском языке. Ресурс, который применяют дизайнеры самых разных специализаций в поисках вдохновения. Самое удобная функция на Pinterest — это возможность создавать свои подборки;

<https://openedu.ru/course/> - «Открытое образование», Каталог курсов, MOOK: «Системы автоматизированного проектирования аддитивных технологий»;

<https://www.behance.net>. – каталог портфолио дизайнеров во всех сферах дизайна;

<https://universarium.org/catalog> - «Универсариум», Курсы, MOOK: «Общие вопросы философии науки»;

<https://dribbble.com>. - платформа, содержащая портфолио дизайнеров;

<https://synapticstimuli.com>. - галерея разнообразных профессиональных дизайн-проектов

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Пакет программного обеспечения для работы с графической информацией (CorelDRAW Graphics Suite X3; CorelDRAW Graphics Suite X4; CorelDRAW Graphics Suite X7)
4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition на 2 года

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектная мастерская для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная учебно-наглядными пособиями. Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор, разрешением не ниже 1920x1080 точек, проекционный экран, диагональю не менее 2,5 м.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

1. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн / Ф. М. Щукин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. рис. и живописи. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 35 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 22. - Прил.: с. 23-35. Издание на др. носителе [Электронный ресурс]