МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

«20» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОЛОРИСТИКИ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	51.03.02 Народная художественная культура
Направленность (профиль) образовательной программы:	Руководство студией народного творчества

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы цветоведения и колористики» являются: формирование готовности у обучающихся решать профессиональную задачу обучения и воспитания в сфере образования, средствами представлений о цвете и колористике, как неотъемлемых компонентах профессиональной подготовки в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы цветоведения и колористики» является обязательной для изучения дисциплиной; относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин Б1.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Народная игрушка, Композиция, Декоративная живопись, Основы орнаментального искусства, Художественные лаки, Учебная практика, ознакомительная практика, Искусство художественной росписи ткани, Искусство гобелена, а также к прохождению производственной (педагогической) практики; подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- основные этапы и характерные особенности развития академической живописи;
- особенности основных подходов, техник и технологий академической живописи, школ и направлений;
- основы построения объемно-пространственных композиций.

Уметь:

- аналитически работать с натурой; конструктивно мыслить;
- разрабатывать светотеневую моделировку формы; пластику и ритм построения образной композиции;
- применять на практике различные техники и технологии академической живописи;
- грамотно выстраивать со масштабность объектов в перспективных изображениях.

Владеть:

- навыками академической школы живописи,
- художественными приемами отображения действительности;
- приемами аналитической работы с натурой и творческими проектными разработками.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

–

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

–

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Тип задач или задача профессиональной деятельности	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК Планируемые результаты обучения по ПК
Художественно-творческий	ПК-6. Способен применять	ПК-6.1.Знать: - принципы переработки натурных изображений в

	художественные методы, приёмы, способы и технологии создания художественных образов в различных видах изобразительного искусства	условно-знаковую (декоративную) форму; - средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. ПК-6.2. Уметь: - применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; - работать различными материалами и в разных техниках; - трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные. ПК-6.3. Владеть: - графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные.

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства (ПК-6 (индикаторы – 1,2,3).

Уметь:

- применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; работать различными материалами и в разных техниках; трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 (индикаторы – 1,2,3).

Владеть:

- графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 (индикаторы – 1,2,3).

4. Объем и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объѐм дисциплины составляет 3 зачетные единицы (81 час.)

Контактная работа 49,75 час.

Самостоятельная работа 31,25 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	1 семестр	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	12	31,25
Практические занятия	37,5	
Зачѐт	0,25	
Всего	49,75	31,25

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Естествоиспытатели и учѐные и их понимание света и цвета	1	1,5	-	8	5	Реферат, творческое задание
2	Спектральный состав излучения, его виды с цветом, цветовой круг	1	1,5	-	8	5	Реферат, творческое задание
3	Воспринимаемый цвет, аддитивный и субстрактивный синтез	1	1,5	-	8	5	Реферат, творческое задание
4	Цветовые ряды, приѐмы цветовой гармонизации	1	3	-	8	5	Реферат, творческое задание
5	Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие	1	1,5	-	8	5	Реферат, творческое задание
6	Оптические свойства вещества, органические и неорганические красители, пигменты.	1	3	-	9,5	5	Реферат, творческое задание
ИТОГО:			12	-	49,5	31,25	Зачет

4.2.Развернутое описание содержания учебного материала по разделам

Тема 1: Естествоиспытатели и учѐные и их понимание света и цвета

Природа света и цвета. Свет и цвет как самостоятельные эстетические категории. (Аристотель, И.Ньютон, Дж.Клерк, Максвелл и другие). Взаимообусловленность света и цвета, их роль в изобразительном искусстве. Естественные и искусственные источники света. Сила света и светотень как средства выразительности в изобразительном искусстве. Светотень и композиция пространства. Отражение света поверхностью. Анализ свето-цветового строя произведений отечественных и зарубежных художников, мастеров народного и декоративного искусства. Выполнение тоновых и цветовых выкрасок с произведений станкового искусства.

Тема 2: Спектральный состав излучения, его виды с цветом, цветовой круг

Сущность и свойства ахроматических цветов (яркость, светлота, белизна). Свет и форма предметов. Светотень и перспектива.

Спектральные цвета. Основные характеристики цвета (светлота, насыщенность, цветовой тон, чистота цвета). Цвет поверхности. Локальный цвет предметов. Систематика цветов: цветовой круг (И.Ньютон, В.Гѐте), цветовая пирамида (Ламберт), цветовой шар (Ф.Отто Рунге), цветовое тело (В.Оствальд). Основные и промежуточные (составные) цвета.

Тема 3: Воспринимаемый цвет, аддитивный и субстрактивный синтез

«Собственные» и «несобственные» качества цвета. Основные понятия о цвете. «Тѐплые» и «холодные», «отступающие» и «выступающие», «лѐгкие» и «холодные» и другие примеры «несобственных « качеств цвета. Поверхностные и пространственные цвета. Природа «холодных» и «тѐплых» цветов. Аддитивное (слагательное) и субстрактивное (вычислительное) смешение цвета. Эстетика изолированного цвета. Чистота цвета как функция красоты. Эстетические свойства цвета. Движение цвета в пространстве (теория В.Кандинского).

Тема 4: Цветовые ряды, приёмы цветовой гармонизации.

Законы оптического смешения цветов: дополнительного смешения цветов; составных цветов; смешение одинаковых цветов. Закон контрастов и нюансов. Контраст как один из формообразующих элементов содержания художественного образа.

Одновременный световой контраст (монохроматический). Факторы, влияющие на эффект светового контраста. Одновременный цветовой контраст (при участии двух хроматических цветов, а также при составлении хроматического или ахроматического цвета). Факторы, влияющие на эффект цветового контраста. Контраст взаимодополнительных цветов. Контраст насыщенных цветов. Пограничный контраст. Последовательный контраст. Контраст цветового распространения. Теории цветовых гармоний (Р.Адамса, А.Менселла, Б.М.Теплова). Теория гармонических сочетаний по системе В.Козлова. Примеры создания: однотоновых гармоний; гармоний родственных цветов; гармоний родственно-контрастных цветов.

Тема 5: Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.

Воздействие цвета на человека. Сакральные функции цвета. Цвет в стилистике древних культур. Физиологическое воздействие цвета на человека. Психологическое воздействие цвета. Цветовые ассоциации (физические и эмоциональные). Объективные и субъективные свойства восприятия цвета, психические реакции человека на цвет. Теория цветовых настроений Айсмен Литрис. Примеры создания цветовых настроений в работе над художественным произведением. Выразительные средства живописи (ритм, акцент, приѐм «nonfinito», контур ит.д.). Цвет как выразительное средство для художника (В.Визер).

Тема 6: Оптические свойства вещества, органические и неорганические красители, пигменты.

Цвет в декоративном искусстве, его назначение, роль (Зайцев А.С., Кошаев В.Б.). Цвет в древнерусской живописи. Цветовое пятно в декоративном оформлении предметов народного художественного творчества. Примеры цветовых предпочтений в русском народном искусстве (кистевые росписи Русского Севера, вышивка, набойка, ткачество, Хохломская роспись, русская народная игрушка). Живописность – колоризм – декоративность. Понятие декоративной живописи. Оптические свойства вещества, органические и неорганические красители, пигменты. Анализ использования цвета в декоративной живописи (П.Гоген, В.Ван Гог, А.Матисс, М.С.Сарьян).

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Освоение содержание курса осуществляется в форме практических занятий.

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование активных методов и форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, образовательные технологии проблемного обучения, проектная и рейтинговая технологии.

Для подготовки презентации, выполнения индивидуальных заданий, подбора литературы по предложенной теме студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru,ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения;

интерактивные информационные технологии, технологии визуализации (скрайбинг, презентационная графика, виртуальная экскурсия), поисковые системы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа нацелена на изучение исследований и источников, подготовку творческих работ по созданию колористических композиций, написание рефератов, проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, подготовку к зачѐту. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения технологий выполнения, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы цветоведения и колористики»

Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
	Дискуссия	Средство проверки знаний, умения самостоятельно конструировать свои знания логично и последовательно их излагать, ориентироваться в информационном пространстве, проверки уровня сформированности аналитических навыков и творческого мышления. Используется при обсуждении изучаемых вопросов, выступлений, докладов, при собеседование	
	Самостоятельная работа Разноуровневые задания	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.	Комплект разноуровневых заданий
	Реферат	Средство проверки умения студентов применять общие и специальные методы научного исследования; умения работать с литературой и информационными источниками, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу; умения логично выстроить содержание заявленной темы; способность самостоятельно, последовательно, на достаточно высоком уровне, грамотно, четко и полно излагать содержание реферата.	Темы рефератов

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО
И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств

Баллы	**Участие студента в дискуссии**
0 -2 балла	полнота знаний теоретического контролируемого материала;
0 -1 балл	способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы);
0 -1 балл	владение нормами литературного языка;
0 -1 балл	владение профессиональной терминологией
	Максимальное количество 5 баллов
Баллы	**Выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно-творческого, творческого характера(текущая работа)**
0 -1 балл	Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству)
0 -3балл	Качество представленных выполненных работ (соответствие выполненных мотивов, колористического гаммы, композиционных решений особенностям традиционных видов росписи, стилевая точность, вариативность и импровизационность , методичность)
0 -1 балл	Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие приемов, соблюдение технологии исполнения
	Максимальное количество 5 баллов (за каждый комплект упражнений, и разноуровневых работ по одному виду заданий)

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

На зачете контролируемые компетенции проверяются двумя видами оценочных средств: реферат, творческое задание, а также учитываются результаты оценивания текущей работы, включающей оценки за: участие в дискуссиях, выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно-творческого, творческого характера Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете – 30 баллов.

Баллы	**Защита реферата**
0 -2 балла	Четкая структура реферата
0 – 2 балла	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 - 3балла	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -1 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -1 балл	аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -1 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
0 -1 балл	Защита реферата сопровождается презентацией
	Максимальное количество 15
Баллы	**Выполнение задания творческого проекта**

0 – 2 балл	Оригинальность идеи творческой композиции
0 – 2 балл	Точность в передаче характера эстетических элементов избранной композиции (точность в передаче мотивов, колорита, композиции)
0 – 2 балл	Правильность в выборе приемов колористики
0 – 2 балл	Владение художественным материалом в решении цветовой композиции избранной росписи
0 – 3 балл	Выразительность проектного продукта и художественно-технологический уровень исполнения
0 – 2 балл	Завершенность и эстетичность в представлении
0 – 2 балл	Наличие презентации
	Максимальное количество – 15 баллов

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется ответами на вопросы (тестирование) и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческого проекта; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью защиты творческого проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление сопровождается презентацией. Выполненная творческая работа.

При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

Ответы на вопросы и творческие задания зачета оцениваются по следующим критериям:

Оценка **«Зачтено»** выставляется при условии полного соответствия по следующим критериям:

5 баллов - Точность изложения информации.

5 баллов - Логичность и системность ответов.

5 баллов - Владение терминологическим аппаратом.

5 баллов - Умение привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

10 баллов - Качественно и грамотно выполненные творческие задания.

Максимум 30 баллов

Оценка **«Зачтено»** выставляется при условии полного соответствия по следующим критериям

5 баллов - Информация с фактической стороны представлена верно.

5 баллов - Ответ выстроен системно, в логической последовательности.

4 балла - Термины используются корректно, и их значение объясняется студентом.

4 балла - Приводятся примеры на теоретические положения.

10 балла - Качественно и грамотно выполненные творческие задания, но с нарушением объѐма выполненного задания или неаккуратное оформление.

Максимум 25 баллов

Оценка **«Зачтено»** выставляется при следующих условиях:

3 балла - Информация с фактической стороны представлена верно.

3 балла - Допущены нарушения принципа системности в построении ответа.
3 балла - Допущена неточная трактовка некоторых терминов.
3 балла - Имеются затруднения с нахождением примеров подтверждения теоретического положения.
8 баллов - Качественно и грамотно выполненные творческие задания, но с нарушением объѐма выполненного задания и неаккуратное оформление, или допущены отклонения в правильности исполнения задания.

Максимум 20 баллов

При несоответствии ответов студента большинству критериев выставляется оценка **«Не зачтено».**
2 балла - Информация с фактической стороны представлена не совсем верно.
2 балла - Ответ выстроен с нарушением логической последовательности.
2 балла - Студент некорректно трактует базовые термины.
2 балла - Студент не может привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
2 балла - Некачественно выполненные творческие задания; с нарушением объѐма выполненного задания и неаккуратное оформление; допущены отклонения в правильности исполнения задания.

Максимум 10 баллов

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте.

Шкала оценки результатов освоения дисциплины
«Основы цветоведения и колористики»

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы цветоведения и колористики» в полном объѐме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Визер, В. В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 192 с.
2. Кириенко, И. П. Цветоведение. Колористика. Художественная роспись ткани: учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Дизайн» профиля «Дизайн среды»: [16+] / И. П. Кириенко, Е. Ю. Быкадорова; Сочинский государственный университет. – Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. – 130 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618202. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88702-652-7. – Текст: электронный.
3. Омельяненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики: учебное пособие / Е.В. Омельяненко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Педагогический институт. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2010. -

183 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142

– дополнительная литература:

1. Алиева, Н. З. Физика цвета и психология зрительного восприятия: учебное пособие для студентов вузов / Н. З. Алиева. - Москва: Академия, 2008. - 208 с.
2. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 4-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2009. - 240 с.
3. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика: практикум / Т.Ю. Казарина; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 36 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625
4. Паранюшкин, Р.В. Цветоведение для художников. Колористика: учебное пособие для студентов высших и средних художественных учебных заведений / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 96 с.
5. Селицкий, А. Л. Цветоведение: учебное пособие / А. Л. Селицкий. – Минск: РИПО, 2019. – 161 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600115. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-977-9. – Текст: электронный.
6. Сурина, М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: учебное пособие / М. О. Сурина. - 2-е изд.; изм. и доп. - Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. - 152 с.: ил.
7. Элькин, В.М. Театр цвета и мелодии Ваших страстей. Цветовая психология и психотерапия шедеврами искусства. Гармонизация цветовых программ жизни и Ваши тайные способности / В.М. Элькин. - СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2005. - 292 с. - ISBN 5-9676-0022-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253949

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
4. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
6. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
7. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
8. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/
9. Сайт Международного Общества образования посредством искусства
10. www.art-education.ru/AE-magazine
11. http://www.eduhmao.ru
12. http://vestnik.rsuh.ru
13. http://anthropology.ru
14. http://www.iskunstvo.info
15. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:
В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1 С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
5. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации.

Автор рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «18» января 2022 г., протокол № 5.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 11 от «20» июня 2023 г.
Согласовано:
Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры №___ от «_»_____20 __г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____(подпись)_____Л.В. Ершова

Программа обновлена
протокол заседания кафедры №___ от «_»_____20 __г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____(подпись)_____Л.В. Ершова

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой «Основы цветоведения и колористики».

Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных и практических, самостоятельных занятиях.

Промежуточная аттестация студентов по курсу «Основы цветоведения и колористики» предполагает зачет, который может проводиться только после представления студентами выполненных в ходе освоения дисциплины заданий.

Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к текущему контролю, написание рефератов, выполнение самостоятельных практических заданий.

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как контрольная работа

Общие указания

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса, источниками и публикациями);

работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой; выполнение заданий к аудиторным практическим работам;

составление и ведение накопительной папки-портфолио по всем изучаемым темам.

Студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом практических занятий, вести глоссарий и быть готовы к активной работе в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает глубокое и прочное знание о сущности, структуре учебного предмета, о механизмах творческой деятельности, и овладение практическими умениями создания интерьеров учебных помещений.

Работа с теоретическими материалами

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Собирайте примеры работ других авторов, это поможет в практике самостоятельного анализа собственных произведений.

Составьте собственный глоссарий по каждой теме.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.

Подготовка и выполнение практических заданий

По каждой теме дисциплины предлагаются упражнения и практические задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, необходимо выполнить все упражнения.

Перед выполнением заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. Используйте дополнительную периодическую литературу – книги, журналы, доступные информационные технологии.

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Примерный перечень разноуровневых практических заданий
с методическими рекомендациями
(текущая работа)

Задание 1.: Путём смешивания красок получить и нанести на бумагу шкалу серых оттенков и проверить их свойство

Равномерно нанести на бумагу радужный, красочный слой..

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Рекомендации по выполнению работы:

1. Лист располагается горизонтально. Построить схему для заполнения радужного слоя и шкалы серых оттенков. Построить два прямоугольника. Разделить прямоугольники на семь равных частей).
2. Размешайте краску и равномерно нанесите красочный слой в радужной последовательности: К-О-Ж-З-Г-С-Ф.
3. Смешивая белую и чёрную краску получить серые оттенки, нанести каждый оттенок цвета в соответствующий прямоугольник, на второй заготовленной схеме, выстраивая ахроматические цвета по силе нарастания насыщенности.
4. Провести анализ полученных работ, сделать выводы.

Задание 2: получить и нанести на бумагу оттенки цветового тона

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Задание3: выполнить различные типы колористических решений одной декоративной композиции тема на выбор («Обитатели водоемов», «Бабочки на лугу», «Луговые цветы» и т.д. .

Обеспечивающие средства: методические указания по выполнению лабораторных работ, методика работы с гуашевыми красками, бумага формата А3, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш,

образцы работ из методического фонда.

Рекомендации по выполнению работы:

Нанесение красочного слоя в композиции должно быть равномерным. Изображение разместить на листе, соблюдая законы композиции, работа должна быть выполнена аккуратно.

Задание 4: Используя три основных цвета, получить производные цвета первого и второго порядка.

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Рекомендации по выполнению работы:

Красочный слой должен быть нанесён равномерно, работа должна быть чистой и аккуратно оформленной.

Задание 5.С помощью смешивания цветов получить цветовой круг Иттена.

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Рекомендации по выполнению работы:

Красочный слой должен быть нанесён равномерно, работа должна быть чистой и аккуратно оформленной. Круг разместить на листе формата А3, соблюдая законы композиции.

Задание 6: получить путём смешивания красок тёплые и холодные цвета выбранных 3-4 тонов, нанести равномерным слоем на лист бумаги, выполнить декоративные композиции в тёплой и холодной гамме одного и того же тона.

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Рекомендации по выполнению работы:

Красочный слой должен быть нанесён равномерно, работа должна быть чистой и аккуратно оформленной. Изображение на листе разместить, соблюдая законы композиции.

Задание 7: Выполнить на листе формата А3 декоративную композицию коврика в квадрате со стороной 16 см, и цветовой круг. На цветовом круге отметить цвета, образующие гармонию. Защитить работу (уметь ответить на вопросы по теме).

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Рекомендации по выполнению работы:

Красочный слой должен быть нанесён равномерно, работа должна быть чистой и аккуратно оформленной, нанесение красочного слоя в декоративных композициях должно быть равномерным. Изображения на листе должны быть выполнены с соблюдением законов композиции, в композиции обозначить вид цветовой гармонии.

Контрольная работа по теме «Цветовые гармонии» Цель: поиск цветовых гармоний.

Задание 8: Проанализировать сочетания цвета, представленные в репродукции и выделить их в цветовом круге.

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш,

Рекомендации по выполнению работы:

1. Построить схему готовой композиции.
2. Построить схему цветового круга Й.Иттена.
3. Выделить сектора с цветами, задающие цветовое сочетание.

4. Равномерно смешивая цвета получить нужный тон.
5. Оформить полученные оттенки тона в виды цветовых гармоний.

Задание 9.. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями:

«близко-далеко», «легкий-тяжелый», «пушистый -колючий», «тепло-холодно», «добрый-злой».

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш, образцы работ из методического фонда.

Рекомендации по выполнению работы: Задание выполнять в квадратах 14х14, квадраты приклеить на листы формата А3.

Примерные темы для творческих проектов
(промежуточный контроль)

Задание: разработать эскизы беспредметных композиций, передающие эмоциональное состояние с помощью цвета согласно выбранной теме.

1. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «хмурый день»,
2. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «счастье»
3. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «ярмарка»,
4. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «одиночество»
5. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «коррида».
6. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «печаль»,
7. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «катастрофа»
8. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «космос»
9. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «майский день»
10. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «торжество»
11. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «грозовое»
12. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «праздник»
13. Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «триумф»

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, вода, палитра, линейка, карандаш,
Рекомендации по выполнению работы:

1. Выбрать цветовой мотив.
2. Построить композицию (на выбор – симметрия, асимметрия, статика, динамика, открытая, закрытая, и т.д. на выбор).
3. Подобрать оттенки цвета для передачи колорита выбранной композиции.
4. Дать текстовое описание процесса разработки проекта.

5. Защитить проект.

Работа оформляется и представляется на листах формата А3; для выполнения используется гуашь, в работе должны быть соблюдены законы и правила композиции, правила выполнения линейного рисунка и колористики.

Примерные темы для написания рефератов

1. Взаимообусловленность света и цвета в изобразительном искусстве.
2. Свет и светотень как выразительное средство в изобразительном искусстве.
3. Спектральные характеристики цвета.
4. Систематика цветов.
5. Психологическое воздействие цвета на человека
6. Поверхностно-пространственные качества цвета
7. Виды контрастов и их суть.
8. Законы смешения цветов.
9. Теории цветовых гармоний.
10. Сакральные, мифологические, религиозные функции цвета.
11. Физиологические и психологические воздействия цвета на современного человека
12. Цвет как выразительное средство живописи.
13. Цвет в декоративной живописи 13.Цвет в русском народном искусстве.
14. Сила света и светотень как средства художественной выразительности в изобразительном искусстве.
15. В.В.Кандинский – теоретик науки о цвете.
16. Наука о цвете. День сегодняшний
17. Цвет в древнерусской иконописи.
18. Цветовые предпочтения в русском народном искусстве.
19. Свет и цвет как эстетические категории живописи.
20. М.С.Сарьян – поэт цвета.

Методические рекомендации по подготовке рефератов

Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по одной из актуальных теоретических или практических проблем.

Этапы работы над рефератом

1. Выбор проблемы

Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак научного склада ума учителя.

Проблему не придумывают, а обнаруживают путем анализа действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.

2. Формулирование темы и ее осмысление. Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно ориентироваться при написании работы. Материал, не работающий на название исследования а, из его содержания должен быть исключен.

3. Составление плана. Обычно план работы в себя включает: введение, два-три вопроса (раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и приложения.

Во введении (1,5-2 стр.) обычно отражаются:

а) актуальность проблемы и темы исследования;

б) степень ее разработанности в имеющейся литературе;

в) цель написания.

Первая глава должна носить теоретический характер, вторая и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их содержания.

В заключении (1 – 1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы поднимаются на новую теоретическую высоту.

В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, справочного, вспомогательного, иллюстративного) характера, на которые автор ссылается по тексту. Приложения могут быть выполнены в форме презентаций. Художественно-дидактических таблиц.

Список литературы составляется с учетом требований государственного стандарта.

4. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст работы был отпечатан. Листы реферата должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

На титульном листе обычно указываются: полное название учебного заведения, тема исследования с указанием вида исследования – реферат или курсовая работа, указывается дисциплина, по которой выполняется исследование, фамилия автора, научного руководителя, и год написания. На следующем листе печатается *содержание работы*

Требования к написанию реферата

Объем печатных страниц – от 10 до 15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее трѐх источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть 4.1…..

4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложение

Задание выполняется в процессе самостоятельной работы по подготовке к экзамену. Задание студенты получают в начале изучения дисциплины и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета.

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ РЕФЕРАТА (5 баллов)

Задание:

Разработать компьютерную презентацию к выбранной теме реферата:

1. Разработать электронную презентацию по выбранной теме реферата, предусмотрев в ней три обязательных элемента:

А) Заголовок, описание цели изучения данной темы, краткой характеристики.

Б) Наглядность (документы, фотографии, видеофрагменты и т.п.) и, если требуется, технология изготовления; средства художественной выразительности и т.п.

В) Содержание или оглавление.

2. Материал для реферата необходимо отбирать с учѐтом следующих возможных целей представления:

– доказательство профессионального самоопределения;

– самопрезентация в целях трудоустройства и (или) дальнейшей работы в образовательных учреждениях.

3. В презентации необходимо отразить научные, профессиональные, творческие достижения по данной теме, а также ценностные ориентации, взгляды, позиции от традиционных в исторические периоды до современности.

Задания творческого уровня по дисциплине «Основы цветоведения**»** выполняется в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету. Задание студенты получают в начале изучения дисциплины совместно с темой реферата и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета вместе с рефератом.

Тестовые задания по курсу.

1. Цвет – это средство информации, ингредиент процесса осуществления реальности, электромагнитные волны, фосфоресценция поверхностного слоя материи (ненужное вычеркнуть).
2. Цвет имеет следующие измерения – тон, глубину, насыщенность, яркость (ненужное вычеркнуть).
3. Явление цвета составляют следующие факторы – чувство ориентации, вибрация материальной поверхности, световые лучи, зрение человека, психические процессы (ненужное вычеркнуть).
4. Субтрактивный синтез цвета – это вычитание, умножение, деление красок и лучей (ненужное вычеркнуть)
5. Аддитивный синтез цвета – это прибавление, извлечение корня, деление красок и лучей (ненужное вычеркнуть).
6. Характеристики цвета – это глубина, тон, интенсивность, насыщенность, светлота (ненужное вычеркнуть).
7. Яркость как атрибут цвета – это производная от цветового тона, степень контрастности цвета на фоне другого цвета, соотношение с другим цветом (ненужное вычеркнуть).
8. Основные цвета – это (перечислить)
9. Дополнительные цвета расположены в цветовом круге рядом друг с другом, по противоположным концам диаметра цветового круга (ненужное вычеркнуть).
10. Цветовой нюанс – это бледность красок, согласованность красок, близость красок (ненужное вычеркнуть).
11. Типы колорита – хроматический диссонанс, монохромия, полихромия, с цветовым акцентом, колоратурное развитие темы (ненужное вычеркнуть).
12. Цветовой акцент – это цветовая доминанта, цветовой сдвиг, преобладание цветовой тесситуры, выделение цветом (ненужное вычеркнуть).
13. Ахроматические цвета получаются при смешении дополнительных цветов, ненасыщенных цветов, нюансных оттенков (ненужное вычеркнуть).
14. Цвет как средство композиции – (перечислить не менее семи действий цвета в композиции картины).
15. Рефлекс – это цвет на освещенной поверхности объекта, сильная тень, отражение цвета соседних объектов
16. Закон дополнительных цветов отражает – взаимодействие соседних цветов цветового

круга, взаимодействие составных цветов, способы получения цветовых оттенков

17. Передача воздушной перспективы цветом – это усиление насыщенности цвета на заднем плане композиции; изменение цвета на дальних планах в соответствии с цветовым состоянием среды,

Примерные вопросы к зачету

1. История развития науки о цвете.
2. Передача материальности через цвет.
3. Основные характеристики цвета.
4. «Собственные» и «несобственные» качества цвета.
5. Колорит и его типы.
6. Два вида синтеза цвета.
7. Взаимоотношение видимых характеристик цвета от освещения.
8. Типы цветовых соотношений (контраст, нюанс).
9. Цветовая гармония и ее виды.
10. Фактура красочного слоя.
11. Физиологические и психологические особенности восприятия цвета.
12. История систематизации цветов и создание спектра.
13. Передача пространства, выделение и объединение цветом.
14. Взаимосвязь цвета и света с позиций физики и искусства.
15. Цвет как средство композиции.
16. Основные, составные, дополнительные цвета.
17. Закон дополнительных цветов.
18. Хроматические и ахроматические цвета.