

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРАТОВСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ А.П. БОГОЛЮБОВА (ТЕХНИКУМ)»

Рассмотрено и одобрено
Предметными (цикловыми) комиссиями
специальности Дизайн и специальностей Живопись
и Скульптура
ГПОУ «Саратовское художественное училище
им. А. П. Боголюбова (техникум)»
Протокол от 31.08.2017, № 7
Протокол от 31.08.2017, № 7

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебно-методической
работе СХУ им. А. П. Боголюбова (техникум)

Е.Р. Черных

31.08.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

для специальностей:

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

квалификация: дизайнер, преподаватель
образовательный уровень: углубленный

54.02.05 Живопись (по видам)

квалификация: художник-живописец, преподаватель
образовательный уровень: углубленный

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям 54.02.05 Живопись (по видам) (приказ Минобрнауки РФ от 13.08.2014 № 995), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2014 № 1391).

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум)»

Разработчики: **Вахромеева Э.Ю.**, преподаватель высшей квалификационной категории.

Рецензенты:

Внутренний: **Голубинова И.В.**, преподаватель высшей квалификационной категории, почетный работник среднего профессионального образования.

Внешний: **Хаханова Т.М.**, член ВТОО «Союз художников России», заслуженный художник РФ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	19
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	21

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО – 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 «Живопись (по видам)».

Отдельные темы и разделы рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы при проведении курсов повышения квалификации преподавателей дополнительного предпрофессионального образования в области изобразительного искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Цветоведение» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла обязательной части циклов Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям «Живопись» и «Дизайн».

В ППССЗ по специальности «Скульптура» учебная дисциплина «Цветоведение» реализуется в рамках факультативных занятий.

Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания, полученные в результате обучения в детской художественной школе. Знания и умения, приобретённые студентами в результате изучения дисциплины, будут использованы при выполнении дипломной работы, а так же в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины:

Освоить научные основы цветоведения, понять природу цвета, видеть и анализировать цветовое содержание окружающей действительности, применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности.

1.3.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить анализ цветового строя произведений живописи;
- осуществлять поиск и применение информации, необходимой для выполнения профессиональной задачи;
- использовать информационно-коммуникационные технологии для освоения дисциплины, выполнения практических заданий, выполнения цветовых композиций;
- применять полученные знания, навыки, умения в практической педагогической деятельности;

- проводить анализ цветового строя предметов, объектов и явлений окружающей действительности;
- проводить анализ цветового строя произведений живописи;
- использовать теоретические знания в творческой практике;
- использовать знания колористики в формировании цветового климата окружающей среды;
- использовать на практике знания природы света и цвета;
- находить гармонические сочетания цветов на цветовом круге и грамотно использовать их на практике;
- определять и использовать определенный колорит;
- применять на практике знания теории зрительных иллюзий, цветовых контрастов, цветовой перспективы;
- использовать на практике теорию психофизических характеристик цвета;
- использовать умения и навыки в практической творческой работе;
- качественно выполнять практические задания и упражнения, позволяющие оттачивать приёмы работы и цветоведение.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
- историю науки о цвете;
- теорию психофизического воздействия цвета на человека;
- символику цвета;
- основные понятия и термины цветоведения;
- понятия природы света и цвета;
- природу цветового ощущения;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
- понятия колористика и цвет;
- понятие ахроматического цвета;
- степени светлотности, воспринимаемые глазом человека;
- понятие хроматического цвета;
- понятия цветовой тон, насыщенность и чистота, светлота и яркость;
- понятия гармония и колорит;
- гармоничные пары, триады, двойные комплементарные сочетания и гармонии близких цветов;
- понятия цветовых контрастов;
- понятия зрительных иллюзий, виды зрительных иллюзий, область применения;
- природу ощущения и изменения цвета в зависимости от освещения, фактуры поверхности предмета, и влияния различных цветов друг на друга;
- понятия цветовой адаптации;
- понятия цветовой перспективы;

- принципы гармонии в окружающей среде и в искусстве;
- принципы колористического строя.

1.3.2.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие общие и профессиональные компетенции:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, *организовывать и контролировать их работу с принятием на себя* ответственности за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
- ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине:

Тема 1.1. История учения о цвете. Три характеристики цвета.

Литература: 3;8;9.

Вопросы для самопроверки:

1. Значение цвета для человека.
2. Волновые свойства света.
3. Характеристика световой волны.
4. Отражение и поглощение света физическими телами.
5. Восприятие цвета предметов и явлений при различных условиях.
6. Восприятие цвета в зависимости от строения поверхности; Матовые и блестящие поверхности. Прозрачные и непрозрачные поверхности.

Вопросы для обсуждения:

1. Три характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
2. Сравнение цвета по светлоте.
3. Хроматические и ахроматические цвета.

Задание для самостоятельной работы:

1. История учения о цвете.
2. Выполнить выкраски ахроматических цветов (белые, светло-серые, серые, темно-серые, черные) для 12-ступенной ахроматической шкалы.
3. Подобрать выкраски для двенадцатиступенной ахроматической шкалы.

Тема 1.2. Физиологические свойства цвета. Трёхцветная теория цветоощущения Гельмгольца Г.Л.Ф. и Т.Юнга.

Литература: 3;8;9.

Вопросы для самопроверки:

1. Устройство глаза. Анатомия и физиология глаза.
2. Дневное и сумеречное зрение. Адаптация глаза.
3. Трёхцветная теория цветоощущения Г.Л.Ф. Гельмгольца и Т.Юнга.
4. Влияние освещённости и светлоты на функции зрения.
5. Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение.
6. Влияние цвета на физиологические функции человека.

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение.
2. Измерение светлоты (тона) цвета.
3. Необходимость определения светлоты в практической художественной деятельности.
4. Тонально-цветовой анализ натурной постановки применимо к рисунку.

5. Тонально цветовой анализ натурной постановки применимо к живописи.

Задание для самостоятельной работы:

1. Устройство глаза. Анатомия и физиология глаза.
2. Дневное и сумеречное зрение. Адаптация глаза.
3. Трёхцветная теория цветоощущения Г.Л.Ф. Гельмгольца и Т.Юнга.
4. Влияние освещённости и светлоты на функции зрения.
5. Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение.
6. Влияние цвета на физиологические функции человека.
7. Выполнить двенадцатиступенную ахроматическую шкалу.
8. Выполнить выкраски трёх основных цветов.

Тема 1.3. Законы смешения цветов. Цветовой круг Гёте. Триады, пары, четвёрки, двойные пары, дополнительные или комплементарные цвета, близкие цвета и их свойства.

Литература: 3;4;8;9;10.

Вопросы для самопроверки:

1. Первая цветовая система.
2. Четыре основные формулы определения свойств и характеристик цветов по цветовому кругу.
3. Триады, пары, четвёрки, двойные пары, дополнительные или комплементарные цвета, близкие цвета и их свойства.
4. Законы смешения цветов.

Вопросы для обсуждения:

1. Длина волны и влияние этой характеристики на качество цвета.
2. Законы смешения цветов. Три закона смешения цветов.
3. Закономерности изменения насыщенности цвета при механическом смешении. Максимальная и минимальная потеря насыщенности цвета.
4. Оптическое (аддитивное) смешение цветов. Особенности оптического и механического смешения цветов.
5. Применение различных способов смешения цвета в живописи. Количественные соотношения спектральных цветов (гармонические пространства).
5. Понятие о равно ступенном цвете и круге. Основные или первичные цвета. Вторичные цвета. Комплементарные или дополнительные цвета. Разделенные дополнительные цвета. Двойные комплементарные цвета. Взаимно комплементарные цвета. Близкие цвета.

Задание для самостоятельной работы:

1. Выполнить выкраски трех основных цветов.
2. Выполнить выкраски второстепенных цветов путем смешения трех основных.

3. Построить равноступенный цветовой круг при смешении трёх основных цветов так, чтобы дополнительные цвета располагались напротив друг друга.
4. Выполнить цветовой круг из 7 и 12 цветов при смешении основных цветов механическим или оптическим смешением
5. Выполнить выкраски цветов погашенных насыщенностей разбеливанием и затемнением спектральных цветов.
6. Выполнить цветовой круг из 24 цветов.
7. Получение равноступенных цветов погашенных насыщенностей, дополнительных цветов (с получением чистого серого).
8. Смешение дополнительных цветов в полосе в треугольнике, до получения разнообразных оттенков серого цвета.
9. Получение разнообразных оттенков черного цвета.
10. Смешение предпочтительных цветов, затемнение и разбеливание цветов теми же способами.

Тема 1.4. Понятие «колорит». Понятие «живописность» и «декоративность». Цветовые особенности живописи разных исторических периодов

Литература: 3;4;8;9;10.

Вопросы для самопроверки:

1. Понятие «колорит».
2. Понятие «живописность» и «декоративность».
3. Цветовые особенности живописи разных исторических периодов.
4. Живописная культура как гармонизация живописных средств.
5. Единство цвета и формы.
6. Живописность и колорит.

Вопросы для обсуждения:

1. Темпера и масляная живопись, особенности этих материалов
2. Примат линии или колорита, рисунка или живописи как мироощущение художника; импрессионизм, пленэрная живопись, валерная живопись.
3. Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения.
4. Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения.
5. Световидность и живописность изображения в древнерусской иконе.
6. Рельефность изображения эпохи Ренессанса.

Задание для самостоятельной работы:

1. Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения.
2. Тонально-цветовой анализ произведений различных известных художников.
3. Анализ произведений художников различных исторических периодов и стилей.
4. Сравнительный анализ произведений художников различных исторических периодов и стилей.

Тема 2.1. Психофизиология цвета. Психофизиологические основы цвета. Символика цвета. Цветовые ассоциации.

Литература: 3;4;7;8;9;10;11.

Вопросы для самопроверки:

1. Зрительно-психологические свойства цвета. Психологические ассоциации. Мажорные и минорные свойства цвета. Цвет физического равновесия.
2. Характеристики цвета: теплые и холодные, лёгкие и тяжёлые, вертикальные и горизонтальные, фактурные и не фактурные, материальные и нематериальные, выступающие и отступающие цвета. Любимые цвета. Психологические характеристики цвета И.В.Гёте, И.Иттена, В.В.Кандинского.
3. Понятие о прикладной психологии цвета.
4. Символика цвета в различных исторических этапах и культурах. Символика цвета в русской иконе, театре Шекспировского времени. Цвет в работах художников символистов.
5. Цветовые ассоциации: физические, физиологические, эмоциональные. Понятие «синестезии» комбинации или синтеза ощущений; цвет – звук; цвет – вкус; цвет - запах. Соответствие цвета и звука по Кандинскому.

Вопросы для обсуждения:

1. Зрительно-психологические свойства цвета. Психологические ассоциации. Мажорные и минорные свойства цвета. Цвет физического равновесия.
2. Характеристики цвета: теплые и холодные, лёгкие и тяжёлые, вертикальные и горизонтальные, фактурные и не фактурные, материальные и нематериальные, выступающие и отступающие цвета. Любимые цвета. Психологические характеристики цвета И.В.Гёте, И.Иттена, В.В.Кандинского.
3. Символика цвета в русской иконе, театре Шекспировского времени. Цвет в работах художников символистов.
4. Цветовые ассоциации: физические, физиологические, эмоциональные. Понятие «синестезии» комбинации или синтеза ощущений; цвет – звук; цвет – вкус; цвет - запах. Соответствие цвета и звука по Кандинскому.

Задание для самостоятельной работы:

1. Не используя предметного изображения, добиться с помощью цветowych пятен ассоциаций на тему; «Времена года», «Музыкальные инструменты», «Музыкальные произведения различных жанров», «Эмоциональные ощущения» и т.п.
2. Составить несколько беспредметных цветowych композиций на цветowych ассоциации физические, физиологические, эмоциональные, сенестетические.

Тема 2.2. Восприятие цветов. Закон контраста. Цветовые контрасты. Одновременные (светлотные, хроматические и краевые). Последовательный контраст.

Литература: 3;4;7;8;9;10;11.

Вопросы для самопроверки:

1. Восприятие цвета (чувствительно-оптическое, эмоциональное и символическое).
2. Субъективные цветовые сочетания. Действительность и действенность цвета. Психофизиологическая реальность цвета.
3. Впечатление от воздействия двух и более цветов. Гармоничное и диссонирующее впечатление от взаимного влияния цветов. Гармоничные пространства цветов.
4. Противопоставления. Виды противопоставлений. Контраст - основа гармонии.
5. Одновременные контрасты: светлотный, хроматический и краевой. Последовательный контраст (цветовое видение). Применение последовательного контраста в практической работе. Одновременные контрасты. Применение их в рисунке, живописи и композиции.
6. Способы увеличения и уменьшения силы воздействия контраста. Значение контраста в живописи. Виды контраста: 1) контраст по цвету, 2) контраст света и тени, 3) контраст тёплых и холодных цветов, 4) контраст дополнительных цветов, 5) симультанный контраст, 6) контраст насыщенности.

Вопросы для обсуждения:

1. Восприятие цвета (чувствительно-оптическое, эмоциональное и символическое).
2. Субъективные цветовые сочетания. Действительность и действенность цвета. Психофизиологическая реальность цвета.
3. Впечатление от воздействия двух и более цветов. Гармоничное и диссонирующее впечатление от взаимного влияния цветов. Гармоничные пространства цветов.
4. Контраст - основа гармонии.
5. Одновременные контрасты: светлотный, хроматический и краевой. Последовательный контраст (цветовое видение). Применение последовательного контраста в практической работе, Одновременные контрасты. Применение их в рисунке, живописи и композиции.
6. Способы увеличения и уменьшения силы воздействия контраста. Значение контраста в живописи. Виды контраста: 1) контраст по цвету, 2) контраст света и тени, 3) контраст тёплых и холодных цветов, 4) контраст дополнительных цветов, 5) симультанный контраст, 6) контраст насыщенности.

Задание для самостоятельной работы:

1. Приобретение практических навыков в работе над натюрмортом при ограниченном количестве контрастных цветов.
2. Создание композиции в прямоугольнике с применением одного из семи видов контраста. Задание выполняется в любой технике и материале.
3. Написать короткие этюды различных по цвету натюрмортов при смешении 3-х основных красок (механическим или оптическим смешением).

Тема 2.3. Понятие о гармонии цвета. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс.

Литература: 3;4;7;8;9;10;11.

Вопросы для самопроверки:

1. Понятие о гармонии цвета. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Нормативные теории цветовой гармонии (Адамса, Менселла, Брюкке Э., Бецольда Ф., Оствальда В.Ф.).
2. Классификация цветовых гармоний. Гармонии взаимодополнительных цветов, их разновидности.
3. Гармония сближения (нюансная), её варианты.
4. Гармония ахроматическая, её закономерности.
5. Гармония хроматического цвета с ахроматическим. Содержательность цветовой гармонии. Форма и величина цветовых пятен.
6. Цвет и форма по Кандинскому. Опыты Матюшина М.Ф. Психофизиологическая теория цветовой гармонии.
7. Гармонии цветовых триад (варианты трёхцветки).
8. Понятие цветового диссонанса, его применение в живописи. Понятие живописности и декоративности.

Вопросы для обсуждения:

1. Гармония хроматического цвета с ахроматическим. Содержательность цветовой гармонии.
2. Форма и величина цветовых пятен. Цвет и форма по Кандинскому. Опыты Матюшина М.Ф. Психофизиологическая теория цветовой гармонии.
3. Гармонии цветовых триад (варианты трёхцветки).
4. Понятие цветового диссонанса, его применение в живописи.
5. Понятие живописности и декоративности.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание ритмической композиции элементов на плоскости с помощью цвета, используя классификацию цветовых гармоний по системе Теплова и Шеврова (однотонная, полярная, трёхцветная, многоцветная). Задание выполняется в прямоугольнике, материал по выбору учащихся.
2. Создание в прямоугольнике композиции на равновесие цвета. Вид гармонии, техника исполнения и материал по выбору учащихся.

Тема 2.4. Зрительные иллюзии. Иллюзии цвета, формы, освещения, пространства, фактуры, материальности.

Литература: 3;4;7;8;9;10;11.

Вопросы для самопроверки:

1. Зрительные иллюзии и их виды.
2. Роль зрительных иллюзий в изобразительных искусствах.
3. Зрительные иллюзии в соблюдении и использовании законов реалистического изображения. Материальность.
4. Роль зрительных иллюзий в дизайне. Иллюзорные искажения. Иллюзия движения.

Вопросы для обсуждения:

1. Цвет в практике художника. Организация плоскости, объёма, пространства. Элементы пространства. Зрительное изменение пространства цветом. Соответствие формы и цвета.
2. Источник света как организатор формы и пространства. Светотень и перспектива.
3. Иллюзии деформации объёма за счет цвета, ритма, линии. Изменение цвета в зависимости от освещённости.
4. Понятие фигуры и фона. Явление «отступания» и «выступания» цвета, «разъединение» цвета. Иррадиация, применение этого явления в практической деятельности.
5. Пространственные свойства фактуры и текстуры материалов.
6. Выявление ритма, тектоники, композиционного центра картины. Соответствие общего цветового решения и деталей.
7. Воздействие «цветового климата» на жизнь человека.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание композиции в прямоугольнике на цветовые иллюзии, иллюзии типа освещения или иллюзии фигуры и фона. Композиция плоская, объёмно - пространственная, абстрактная или изобразительная. Материал по выбору учащихся.
2. Создание композиции итогового планшета-таблицы практических работ по курсу.

1.6. Перечень используемых методов обучения:

1.6.1. Пассивные: лекция

1.6.2. Активные и интерактивные: практическая работа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка	51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка	34
в том числе:	
лабораторные занятия	-
практические занятия	17
контрольные работы	-
курсовая работа (проект)	-
Самостоятельная работа обучающегося: <i>(виды и формы)</i>	17
<ul style="list-style-type: none">самостоятельное освоение теории цветоведениявыполнение практических прикладных заданий	
Форма итоговой (промежуточной) аттестации – дифференцированный зачёт (в форме просмотра)	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	Объем часов	Уровень освоения
1		3	4
Раздел 1. Введение в предмет цветоведение.		22	
Тема 1.1. История учения о цвете. Три характеристики цвета.	Цели и задачи курса. Общие сведения о значении цвета для человека. История учения о свете и цвете. Волновые свойства света. Характеристика световой волны. Отражение и поглощение света физическими телами. Восприятие цвета предметов и явлений при различных условиях. Матовые и блестящие поверхности. Прозрачные и непрозрачные поверхности. Три характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Сравнение цвета по светлоте. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг И.Ньютона (спектр из 8 цветов) - простейшая система цвета. Цветовой шар Рунге, двойной Конус В.Ф.Оствальда. Международная система измерения цвета.	2	2
	Практическое занятие	2	
	1 Выполнить выкраски ахроматических цветов (белые, светло-серые, серые, темно-серые, черные) для 12-ступенной ахроматической шкалы		
	Самостоятельная работа	2	
	1 Подобрать выкраски для двенадцатиступенной ахроматической шкалы.		
Тема 1.2. Физиологические свойства цвета. Трёхцветная теория цветоощущения Г.Л.Ф. Гельмгольца и Т.Юнга.	Устройство глаза. Анатомия и физиология глаза. Дневное и сумеречное зрение. Адаптация глаза. Трёхцветная теория цветоощущения Г.Л.Ф. Гельмгольца и Т.Юнга. Влияние освещённости и светлоты на функции зрения. Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение. Влияние цвета на физиологические функции человека.	2	2
	Практическое занятие	1	
	1 Выполнить двенадцатиступенную ахроматическую шкалу		
	Самостоятельная работа	2	
	1 Выполнить выкраски трёх основных цветов		
Тема 1.3. Триады, пары, дополнительные или комплементарные цвета, близкие цвета и их свойства.	Три закона смешения цветов. Закономерности изменения насыщенности цвета при механическом смешении. Максимальная и минимальная потеря насыщенности цвета. Оптическое (аддитивное) смешение цветов. Особенности оптического и механического смешения цветов. Применение различных способов смешения цвета в живописи. Количественные соотношения спектральных цветов (гармонические пространства). Понятие о равно ступенном цвете и круге. Основные или первичные цвета. Вторичные цвета	2	2

	<p>Комплементарные или дополнительные цвета., Разделенные дополнительные цвета. Двойные комплементарные цвета. Взаимно комплементарные цвета. Близкие цвета.</p> <p>Практическое занятие</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Выполнить выкраски трёх основных цветов. 2 Выполнить выкраски второстепенных цветов путем смещения трёх основных. 3 Построить равноступенный цветовой круг при смещении трёх основных цветов так, чтобы дополнительные цвета располагались напротив друг друга. 4 Выполнить цветовой круг из 7 и 12 цветов при смещении основных цветов механическим или оптическим смещением. <p>Самостоятельная работа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Выполнить спектр разбеливанием и затемнением спектральных цветов. 2 Выполнить цветовой круг из 24 цветов 3 Получение равноступенных цветов, погашенных насыщенностей, дополнительных цветов (с получением чистого серого). 4 Смещение дополнительных цветов в полосу в треугольнике, до получения разнообразных оттенков серого цвета 5 Получение разнообразных оттенков черного цвета 6 Смещение предпочтительных цветов, затемнение и разбеливание цветов теми же способами 	2	
<p>Тема 1.4. Понятие «колорит». Понятие «живописность» и «декоративность». Цветовые особенности живописи разных исторических периодов.</p>	<p>Живописная культура как гармонизация живописных средств. Единство цвета и формы. Живописность и колорит. Темпера и масляная живопись, особенности этих материалов, Прямат линии или колорита, рисунка или живописи как мироощущение художника; импрессионизм, пленерная живопись. вальёрная живопись. Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения. Световидность и живописность изображения в древнерусской иконе. Рельефность изображения эпохи Ренессанса.</p> <p>Практическая работа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения <p>Самостоятельная работа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Анализ произведений различных исторических периодов и стилей 	2	2
<p>Раздел 2. Психофизиологические основы цвета.</p> <p>Тема 2.1. Психофизиология цвета. Символика цвета. Цветовые ассоциации.</p>	<p>Зрительно-психологические свойства цвета. Психологические ассоциации. Мажорные и минорные свойства цвета. Цвет физического равновесия. Характеристики цвета: теплые и холодные, лёгкие и тяжёлые, вертикальные и горизонтальные, фактурные и не фактурные, материальные и нематериальные, выступающие и отступающие цвета. Любимые цвета. Психологические характеристики цвета И.В.Гёте, И.Иттена, В.В.Кандинского. Понятие о прикладной психологии цвета.</p>	29	2

	<p>Символика цвета в различных исторических этапах и культурах. Символика цвета в русской иконе, Цвет в работах художников-символистов.</p> <p>Цветовые ассоциации: физические, физиологические, эмоциональные. Понятие «синестезии» комбинации или синтеза ощущений; цвет – звук; цвет – вкус; цвет – запах. Соответствие цвета и звука по Кандинскому.</p>		
	<p>Практическая работа</p> <p>1. Не используя предметного изображения, добиться с помощью цветовых пятен ассоциации на заданную тему: «Времена года», «Музыкальные инструменты», «Музыкальные произведения различных жанров», «Эмоциональные ощущения» и т.п.</p>	4	
<p>Тема 2.2. Закон контраста. Цветовые контрасты. Одновременные (светлотные, хроматические и краевые). Последовательный контраст.</p>	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1 Составить несколько беспредметных композиций на цветовые ассоциации.</p> <p>Восприятие цвета (чувствительно-оптическое, субъективные цветовые сочетания). Действительность и действие цвета. Гармоничное и диссонансирующее впечатление от взаимного влияния цветов. Гармоничные пространства цветов.</p> <p>Противопоставления. Виды противопоставлений. Контраст - основа гармонии.</p> <p>Одновременные контрасты: светлотный, хроматический и краевой. Последовательный контраст (цветовое видение). Применение их в рисунке, живописи и композиции. Способы Одновременные контрасты. Применение их в рисунке, живописи и композиции. Способы увеличения и уменьшения силы воздействия контраста. Значение контраста в живописи. Виды контраста: 1) контраст по цвету, 2) контраст света и тени, 3) контраст тёплых и холодных цветов, 4) контраст дополнительных цветов, 5) симультанный контраст, 6) контраст насыщенности.</p> <p>Практическая работа</p> <p>1 Приобретение практических навыков в работе над натюрмортом при ограниченном количестве используемых цветов.</p> <p>2 Создание композиции в прямоугольнике с применением одного из семи видов контраста. Задание выполняется в любой технике и материале.</p> <p>Самостоятельная работа</p> <p>1 Написать короткие этюды различных по цвету натюрмортов при смешении 3-х основных красок (механическим или оптическим смешением).</p>	2	2
<p>Тема 2.3. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс.</p>	<p>Закономерности цветовых гармоний и их виды. Нормативные теории цветовой гармонии (Адамса, Менселла, Брюкке Э., Бецольда Ф., Оствальда В.Ф.). Классификация цветовых гармоний. Гармония взаимодополнительных цветов, их разновидности. Гармония сближения (ноансная), её варианты. Гармония ахроматическая, её закономерности. Гармония хроматического цвета с ахроматическим. Содержательность цветовой гармонии. Форма и величина цветовых пятен. Цвет и форма по Кандинскому. Опыты Матюшина М.Ф. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Гармонии цветовых триад (варианты трёхцветки).</p> <p>Понятие цветового диссонанса, его применение в живописи. Цветовые гармонии в окружающей действительности.</p>	2	2

	<p>Практическая работа</p> <p>1 Создание ритмической композиции элементов на плоскости с помощью цвета, используя классификацию цветовых гармоний по системе Теллова и Шеврова (однотонная, полярная, трёхцветная, многоцветная). Задание выполняется в прямоугольнике, материал по выбору учащихся.</p>	2	
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1 Создание в прямоугольнике композиции на равновесие цвета. Вид гармонии, техника исполнения и материал по выбору учащихся.</p>	2	
<p>Тема 2.4. Иллюзии цвета, освещения, пространства, фактуры, материальности.</p>	<p>Цвет в практике художника. Организация плоскости, объёма, пространства. Элементы пространства. Зрительное изменение пространства цветом. Соответствие формы и цвета. Источник света как организатор формы и пространства. Светотень и перспектива. Иллюзии деформации объёма за счет цвета, ритма, линии. Изменение цвета в зависимости от освещённости. Понятие фигуры и фона. Явление «отступания» и «выступания» цвета, «разъединение» цвета. Иррадиация, применение этого явления в практической деятельности. Пространственные свойства фактуры и текстуры материалов, Выявление ритма, тектоники, композиционного центра картины. Соответствие общего цветового решения и деталей. Воздействие «цветового климата» на жизнь человека.</p>	3	2
	<p>Практическая работа</p> <p>1 Создание композиции в прямоугольнике на цветовые иллюзии или иллюзии фигуры и фона. Композиция плоская, объёмно-пространственная, абстрактная или изобразительная. Материал по выбору учащихся.</p>	3	
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1 Создание композиции итогового планшета-таблицы практических работ по курсу.</p>	3	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины.

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 15.

Оборудование учебного кабинета:

- 18 посадочных мест (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине;
- таблицы-планшеты с образцами практических упражнений;
- таблицы-планшеты с образцами практических заданий;
- репродукции работ известных мастеров живописи;
- альбомы - таблицы с образцами цветowych растяжек;
- альбомы - таблицы по символике цвета;
- лучшие практические работы выпускников;
- библиотечный фонд.

Технические средства обучения:

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1. Основная литература:

1. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство: 2006. – 200 с.; ил. Рекомендовано Минобразования РФ.
2. Ильина О.В., Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика: учебное пособие.- С-П, 2008.- 120 с.
3. Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск: Высшая школа, 2004. 285с.; ил. Рекомендовано Минобразования РФ.
4. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. / Уильям ф. Пауэл; пер. с англ. У. Сапциной – М.: Астрель, АСТ, 2009. – 63, с.; ил. Рекомендовано Минобразования РФ.

3.2.2. Дополнительная литература:

1. Алексеев С.С. О колорите. - М.: Изобразительное искусство, 1974.
2. Арнхейм М.Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.
3. Буймистру Татьяна Колористика. Цвет - ключ к красоте и гармонии; Ниола-Пресс - Москва, 2008. - 236 с.

4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1983.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977.
6. Грегори Р.А. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. - М.: Прогресс, 1974.
7. Домасев М.В. Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и измерения. - СПб.: Питер, 2009. - 224с.: ил. - (Серия «Учебный курс»).
8. Жадова Л.А. Цветовая система Матюшина. - М.: Искусство, 1974.
9. Живопись с основами цветоведения: курс лекций / сост. Д.Д.Калинкина - М.: МИПК, 2008. - 72с.
10. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Пер. с нем.; предис. Л. Монаховой. - М.: Изд. Д. Аронов, 2000. - 96 с.; ил.
11. Кайнова Е. Г. Цветоведение и колористика. - М.: Эксмо, Наше слово, 2007. - 751 с.
12. Кандинский В. О духовном в искусстве. - Л.: Живопись, 1989.
13. Козлов В.И. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1981.
14. Кравцова Т.А., Зайцева Т.А., Милова Н.П. Основы цветоведения: Учеб.-метод. пособ. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. - 64 с.
15. Паранюшкин Р.В. Цветоведение для художников: колористика / Р.В. Паранюшкин, Г.Н. Хандова. - Ростов на Дону: Феникс, 2007. - (Школа изобразительных искусств).
16. Серов И.В. Античный хроматизм. - С-Пб.: ЛИСС, 1995.
17. Стоун Т.Л. Дизайн цвета. Практикум: Практическое руководство по применению цвета в графическом дизайне / Терри Ли Стоун, Син Адамс, Норин Мориока. - М.: РИП-холдинг, 2006. - 240 с.; ил.
18. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. - М.: Просвещение, 1980.
19. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек - цвет-пространство. - М.: Стройиздат, 1973.
20. Цойгыер. Учение о цвете. - М.: Стройиздат, 1971.
21. Чернова А. Все краски мира, кроме жёлтой. - М., 1987.

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. spisok-literaturi.ru
2. infopedia.ru
3. liveinternet.ru
4. <http://mikchalkevich.ru>.
5. www.desiqnspb.ru .
6. www.paintmaster.ru.
7. www.masteravoi.ru .
8. <http://tradio.ru>.
9. <http://school23.tymen-city.ru>.
10. <http://academic.ru>.
11. <http://art-discovery.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)		Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения, знания:	ОК, ПК	
<ul style="list-style-type: none"> осуществлять поиск и применение информации, необходимой для выполнения профессиональной задачи 	ОК 4, 6, 7	самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> использовать информационно-коммуникационные технологии для выполнения цветowych композиций 	ОК 5	самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> использовать теоретические знания в творческой практике 	ОК 1, 2, 3	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> использовать знания колористики в формировании цветового климата интерьеров 	ОК 1, 2 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> использовать на практике знания природы света и цвета 	ОК 1, 2, 8 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> качественно выполнять практические задания и упражнения 	ОК 1, 2, 6, 8 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся

<ul style="list-style-type: none"> находить гармонические сочетания цветов на цветовом круге и грамотно использовать их на практике 	ОК 1, 2, 3, 8 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> определять и использовать определенный колорит 	ОК 1, 2, 3, 8 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> применять на практике знания теории зрительных иллюзий, цветовых контрастов, цветовой перспективы 	ОК 1, 2, 3, 8 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> использовать на практике теорию психофизических характеристик цвета 	ОК 1, 2, 3, 8 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> использовать умения и навыки в практической творческой работе 	ОК 1, 2, 3, 8, 9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
усвоенные знания:		
<ul style="list-style-type: none"> история науки о цвете 	ПК 1.2	Индивидуальный опрос; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> теория психофизического воздействия цвета на человека 	ОК 1, 2, 3, 8, 9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> символика цвета 	ОК 1, 2, 3, 8, 9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> понятия колористика и цвет 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> понятия природы света и цвета 		практические занятия самостоятельная работа обучающихся

<ul style="list-style-type: none"> • природа цветового ощущения 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • понятие ахроматического цвета 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • степени светлотности, воспринимаемые глазом человека 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • понятие хроматического цвета 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • понятия цветовой тон, насыщенность и чистота, светлота и яркость 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • понятия гармония и колорит 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • гармоничные пары, триады, двойные комплементарные сочетания и гармонии близких цветов 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • понятия цветовых контрастов 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • понятия зрительных иллюзий 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • природа ощущения и изменения цвета в зависимости от освещения, фактуры поверхности предмета, и влияние различных цветов друг на друга 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • понятие цветовой адаптации 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся

<ul style="list-style-type: none"> • понятие цветовой перспективы 	ПК 1.2	практические занятия
<ul style="list-style-type: none"> • принципы гармонии в искусстве колористики 	ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся

Рецензия

на рабочую программу дисциплины ОП.03 Цветоведение для специальностей 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам) преподавателя Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова (техникум) Вахромеевой Э.Ю.

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» для специальностей «Живопись», «Дизайн» составлена в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников средних художественных учебных заведений, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом по данным специальностям. Структура рабочей программы включает в себя:

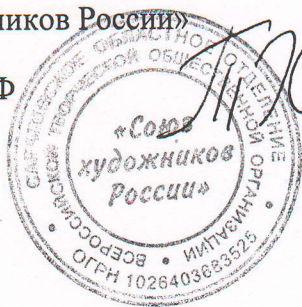
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов усвоения учебной дисциплины

Основной целью учебной дисциплины является изучение основных аспектов науки о цвете и применение их для выполнения профессиональной задачи в практической деятельности. Все разделы рабочей программы составлены методически верно и несут в себе продуманную последовательность тем и задач. Все темы и практические занятия подобраны в соответствии с задачами выполнения практической работы в качестве художника-живописца и дизайнера. Практические работы анализируются и обсуждаются преподавателем и студентами. Даны критерии оценки и объем самостоятельной работы. На период обучения отводится 34 часа, из них 17 практических часов и 17 часов на самостоятельное освоение материала, что положительно отражается на усвоении и закреплении необходимых навыков. Рабочая программа учебной дисциплины составлена грамотно, способствует освоению и совершенствованию практической деятельности по выбранной специальности.

Рецензент

член ВТОО «Союз художников России»

заслуженный художник РФ

Т.М. Хаханова

Рецензия

**на рабочую программу дисциплины ОП.03 Цветоведение для специальностей
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам) преподавателя
Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова (техникум)
Вахромеевой Э.Ю.**

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» для специальностей «Живопись», «Дизайн» составлена в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников средних художественных учебных заведений, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом по данной специальности.

Структура рабочей программы включает в себя:

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов усвоения учебной дисциплины

Основной целью учебной дисциплины является изучение основных аспектов науки о цвете и применение их для выполнения профессиональной задачи в практической деятельности.

Рабочая программа включает в себя теоретические и практические занятия, а так же самостоятельную работу обучающихся, которая составляет 50% от обязательной аудиторной учебной нагрузки. Все разделы рабочей программы составлены методически верно и несут в себе продуманную последовательность тем и задач. Всего в программе 8 разделов, рассчитанных на один семестр обучения, которые включают в себя теоретические и практические занятия, а так же самостоятельную работу студентов. Все темы и практические занятия подобраны согласно методического принципа «от простого к сложному», основываются на современных научных исследованиях в области цвета в искусстве и связаны между собой определенной последовательностью и преемственностью. Определены приоритеты в работе педагога с группой – практические работы анализируются и обсуждаются преподавателем и студентами. Даны критерии оценки и объем самостоятельной работы. Отдельные темы и разделы рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы при проведении курсов повышения квалификации преподавателей дополнительного образования в области изобразительного искусства.

На период обучения отводится 34 часа, из них 17 практических часов и 17 часов на самостоятельное освоение материала. Таким образом, максимальная нагрузка по предмету составляет 51 час. В заключение рабочей программы даны критерии контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины и компетенции. Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям, предъявленным Федеральным государственным образовательным стандартом к подготовке выпускников специальностей СПО, и может быть использована в учебном процессе.

Рецензент
преподаватель СХУ имени А.П. Боголюбова
почетный работник среднего профессионального образования РФ

И.В. Голубинова