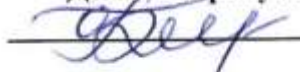

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Бударной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цветоведение и колористика

Направление подготовки «Дизайн»

Для всех профилей подготовки

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2015 г.**

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Цветоведение и колористика являются: получение научно-теоретических знаний о цвете и практическое их использование в творческой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО В программе обобщены и систематизированы закономерности восприятия цвета, которые способствуют формированию творческих способностей и навыков, необходимых будущему дизайнеру. Эти знания помогают в самостоятельной творческой деятельности, развивают мыслительные способности студентов: умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет. Колористика – наука, изучающая и объясняющая явления цвета: происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов, изменения цвета при различном освещении и на различных расстояниях, смешение, взаимодействие цветов и основы их гармонизации.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) Цветоведение и колористика

компетенции общекультурного характера (ОК):

Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

Компетенции профессионального характера (ПК):

- владение основами академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);

- уметь создавать на высоком художественном уровне авторские произведения в области профессиональной деятельности; разрабатывать творческую идею, основанную на концептуальном подходе к решению задач (ПК-3);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

- 2) Понятие «колористика» и «цвет»;
- 3) Основные цвета в палеолитической живописи;
Первоначальную сущность цвета;
Античную философию цвета;
Понятие природы цвета и света;
Волновая теория света;
Основные, дополнительные и производные цвета;
Понятие: ахроматического цвета;

2) Уметь:

- Использовать семантику цвета в творческой практике;
- Использовать на практике теорию света;
- Передавать тоном объём предмета;
- Выполнять цветовой круг;
- Выстраивать хроматический и ахроматический ряд;
- Выполнять таблицы смешения

4) Владеть:

- Взаимоотношение формы и цвета в живописи в искусстве разных времён и народов;
- Соподчинённость основных цветов и основных геометрических форм;
- Использовать на практике законы соотношения цвета и формы для составления гармоничных композиционных форм,
- Применять знания колористики в создании разных цветовых композиций.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Цветоведение и колористика.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, _____ 108 часов.

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			3	4
Аудиторные занятия (всего)		54	36	18
В том числе:				
Лекции		8	6	2
Практические занятия		-	-	-
Семинары		46	30	16
Самостоятельная работа (всего)		54	18	36
В том числе:				
Реферат		-	-	-
Другие виды самостоятельной работы		54	18	36
Вид аттестации (зачет, экзамен)			К.р., зач	эгз
Общая трудоемкость	часы	108	54	54
	зачетные единицы	3	1.5	1.5

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в т.ч. в активных и интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)- опросы, тесты и т.д., Форма промежуточной аттестации (по семестрам) – рубежный контроль, зачеты, экзамены
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	История развития науки – колористики. Основные задачи науки цветоведения (проблемная лекция)	3	1	1*				тесты
2	История развития науки – колористики. Определите понятия и принципы гармонии Античности; Значение научно-исследовательских трудов по	3	1	1*				тесты

	теории цвета Леонардо да Винчи, Ньютона, Гёте; (проблемная лекция)							
3	Практический семинар: Природа света и цвета.	3	2		6		2	Дискуссия, просмотр
4	История развития науки – колористики. Взгляд на природу света и цвета философов классического периода. (проблемная лекция)	3	5	1*				тесты
5	История развития науки – колористики. Волновая теория света. Работы Гюйгеса; Френеля. Квантовая теория света. Фотоны. (проблемная лекция)	3	5	1*				тесты
6	Основные понятия о цвете: Ахроматические цвета. (проблемная лекция)	3	6	1*				тесты
7	Практический семинар: Основные понятия о цвете. Ахроматические цвета. Выполнить таблицы соотношения ахроматические цветов (белый, чёрный, серый)	3	6		8		6	просмотр
8	Практический семинар: Форма контраста ахроматических цветов	3	10		4		2	просмотр
9	Основные понятия о цвете: Хроматические цвета (проблемная лекция)	3	12	1*				тесты
10	Практический семинар: Основные понятия о цвете. Хроматические цвета. Выполнить таблицу основных характеристик цвета на примере абстрактной композиции; умело использовать символику цвета, для проектирования цветового климата окружающей среды	3	13		8		6	просмотр

11	Практический семинар: Гармонизация ахроматических и хроматических цветов	3	17		4		2	просмотр
всего		3	18	6	30	-	18	зачет
12	Основные понятия о цвете: Дополнительные цвета и их свойства.	4	1				2	тесты
13	Практический семинар: Виды хроматического контраста.	4	1		3		5	просмотр
14	Форма и цвет основные пространственные воздействия: цвета Взаимоотношения цвета и формы.	4	4				2	тесты
15	Практический семинар: Восприятие цвета и формы в искусстве разных времён и народов.		4		3		5	просмотр
16	Цветовые иллюзии, зрительные изменения пространства: Восприятие цвета и формы в зависимости от пространственного влияния. (проблемная лекция)		7	1*			1	тесты
17	Практический семинар: Цветовые иллюзии формы и пространства		7		3		5	просмотр
18	Цветовые иллюзии, зрительные изменения пространства: Физиология восприятия цвета. Основные качества цвета.		10				1	тесты
19	Психология цвета. Символика цвета. (проблемная лекция)		10	1*			2	тесты
20	Практический семинар: Выразительность цвета и чувственное действие цвета.		11		4		5	просмотр
21	Цветовые иллюзии, зрительные изменения пространства: Колористическое соотношение цветов гармонического пространства.		13				2	тесты
22	Практический семинар: Выявление ритма, тектоники, композиционного центра.		14		3		6	просмотр

всего	4	18	2	16	-	36	экзамен
--------------	---	----	---	----	---	----	---------

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы в курс включены проблемные лекции предваряющие основные разделы дисциплины закрепляющиеся на практических занятиях, семинарских и в ходе ведения самостоятельной работы. Помимо деятельностной основы в лекции включено использование интерактивных технологий как при демонстрации иллюстративного материала, так и при закреплении и рефлексии полученных знаний.

Рубежный контроль проводится в форме кафедрального просмотра.

В конце 3 семестра предусмотрено проведение контрольной работы. В качестве задания для контрольной работы предполагается выполнение этюда натюрморта из бытовых предметов при боковом освещении на решения композиционных, колористических и стилистических задач или тестирование.

В конце 3 семестра проводится зачет в форме кафедрального просмотра. Оценка выставляется коллегиально с учётом бально – рейтинговой системы. В конце 4 семестра проводится экзамен Оценка выставляется коллегиально с учётом бально – рейтинговой системы.

Краткое содержание проблемных лекций по дисциплине

История науки о цвете - колористика. Введение.

Основные задачи науки колористике основываются на примере сочетания наглядного (предметного) и абстрактного (апертурного) свойствах цвета. Важное место занимает мифология и учение античных мыслителей о цвете. Взгляд на природу света и цвета философов классического периода. Средневековые исследования природы света. Теоретические и практические исследования арабского учёного Ибн Аль-Хатайна (Альхазен). Природа цветового ощущения. Субъективные характеристики цвета. Цвет и цветовое воздействие. Сферы использования цвета; понятия и принципы гармонии античного мира рассматриваются закономерности восприятия цвета в трудах Леонардо да Винчи,

Ньютона, Гёте. Теория Ньютона, впервые установившего, что солнечный луч, содержит семь цветов спектра. Составленный им круг из семи секторов, используется до настоящего времени. Великий немецкий поэт и философ в труде «Учение о цвете» рассматривает вопросы психологического, воздействия цвета на человека. В противовес Ньютону, Гёте считал, что цвет неразложимым на спектральные цвета. Происхождение всех цветов он объяснял взаимодействием света и тьмы. Опытным путём он установил систему закономерностей ощущения цветов, и их взаимодействия. Палитру цветов он разделил на цвета, вызывающие радостные эмоции и грустные. К первым он относил тёплые цвета, с огненным оттенком (красные, оранжевые, жёлтые), ко вторым - холодные цвета с синеватым оттенком (синие, фиолетовые, сине-зелёные). Методы изучения цветовых явлений в 17-19 веках; гипотеза М.В. Ломоносова о трёхкомпонентности цветового зрения человека, что зрительный анализатор содержит три цветоощущающих приёмника, являющихся тремя нервными аппаратами, активизация которых соответствует трём видам возбуждения: красного, зелёного, синего. Опыты по измерению цвета и света. Открытия Ньютона о природе цветов. Волновая теория света. Работы Гюйгеса; Френеля. Квантовая теория света. Фотоны. Электромагнитная природа света. Основные направления науки о цвете и свете в XX веке.

Ахроматические цвета.

Все цвета принято делить на две основные группы: ахроматические (не имеющие цвета) и хроматические цвета. Ахроматические (бесцветные) цвета - белый, серый и чёрный. Нейтральные ахроматические цвета: белые, чёрные и все градации серого, отличаются друг от друга по светлоте в соответствии с коэффициентом отражения.

Человеческий глаз способен отличить по степени светлоты до 300—400 переходных оттенков от белого к черному цвету.

На простом примере легко убедиться, как отличаются друг от друга ахроматические цвета по светлоте. Если сравнить между собой белый цвет бумаги, гипса и белил (гуашь, темпера, масло), то окажется, что одни из них светлее, чем другие. Черные цвета тоже неодинаковы: например, черный бархат темнее черного сукна, а черное сукно темнее черного ситца. Но больше всего градаций по светлоте дают многочисленные серые тона.

Светлотные отношения ахроматических цветов, свойства ахроматических цветов. Глаз человека обладает способностью различать почти десять тысяч цветовых оттенков ахроматических и хроматических цветов. Из них только не более 150 спектральных цветовых тонов. Большинство цветов в окраске объектов природы не являются спектральными, это множество оттенков серых, коричневых, пурпурных и других. Каждому цветовому оттенку соответствует свой ахроматический цвет.

Хроматические цвета.

Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. Знакомит с понятием и свойствами локального цвета; видами цветовых контрастов; колоритом - важнейшим из средств художественной выразительности; типами цветовых гармоний. Схематическое расположение спектра по окружности могут быть различными по своей системе, последовательность расположения цветов в любом случае сохраняется одна и та же: красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. При рассмотрении цветов с точки зрения их взаимодействия составляют круги, следующим образом, один будет содержать расположенные друг против друга взаимно дополнительные цвета, а второй контрастные. При оптическом смешении дополнительных цветов (в определённом количественном соотношении) получается белый цвет. Контрастными цветами (или цветами одновременного контраста) считаются цвета, возникшие в силу хроматического контраста на ахроматическом поле. Оптическое смешение трёх основных цветов спектра: красного, зелёного, синего даёт все промежуточные цветовые тона. Хроматические тона различаются по трём основным характеристикам: цветовой тон, насыщенности и светлоте. Распространяясь по форме в зависимости от её характерных особенностей, свет приобретает различные градации от самого светлого до самого тёмного пятна. Передача средствами живописи объёмной формы предметов, расположенных в пространстве, их колористического состояния возможно лишь путём использования цветовых и тоновых качеств, составляющих основные свойства природы света и цвета. Процесс отражения предмета, в изобразительном искусстве, основывается, прежде всего, на зрительных ощущениях и восприятиях. Зрительные ощущения возникают путём воздействия электромагнитных волн на световой рецептор нашего глаза. Ощущение света является результатом взаимодействия лучистой энергии с органом зрения и восприятие этого взаимодействия сознанием человека.

Ахроматические цвета. Хроматические цвета.

Изучение данной темы даёт понятие ахроматического цвета, знакомит с формой контрастов ахроматических цветов; помогает развивать ассоциативное восприятие цвета и его символики; Светлотные отношения ахроматических цветов, свойства ахроматических цветов. Глаз человека обладает способностью различать почти десять тысяч цветовых оттенков ахроматических и хроматических цветов. Из них только не более 150 спектральных цветовых тонов. Большинство цветов в окраске объектов природы не являются спектральными, это множество оттенков серых, коричневых, пурпурных и других.

Данная тема раскрывает физические свойства цвета и света. Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. Знакомит с понятием и свойствами локального цвета; видами цветовых контрастов; колоритом - важнейшим из

средств художественной выразительности; типами цветовых гармоний. Схематическое расположение спектра по окружности могут быть различными по своей системе, последовательность расположения цветов в любом случае сохраняется одна и та же: красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. При рассмотрении цветов с точки зрения их взаимодействия составляют круги, следующим образом, один будет содержать расположенные друг против друга взаимно дополнительные цвета, а второй контрастные. При оптическом смешении дополнительных цветов (в определённом количественном соотношении) получается белый цвет. Контрастными цветами (или цветами одновременного контраста) считаются цвета, возникшие в силу хроматического контраста на ахроматическом поле. Оптическое смешение трёх основных цветов спектра: красного, зелёного, синего даёт все промежуточные цветовые тона. Хроматические тона различаются по трём основным характеристикам: цветовой тон, насыщенности и светлоте. Распространяясь по форме в зависимости от её характерных особенностей, свет приобретает различные градации от самого светлого до самого тёмного пятна. Передача средствами живописи объёмной формы предметов, расположенных в пространстве, их колористического состояния возможно лишь путём использования цветовых и тоновых качеств, составляющих основные свойства природы света и цвета. Процесс отражения предмета, в изобразительном искусстве, основывается, прежде всего, на зрительных ощущениях и восприятиях. Зрительные ощущения возникают путём воздействия электромагнитных волн на световой рецептор нашего глаза. Ощущение света является результатом взаимодействия лучистой энергии с органом зрения и восприятие этого взаимодействия сознанием человека.

Взаимоотношения цвета и формы в живописи имеют длительную историю, богатую событиями. Эти отношения складывались по-разному в искусстве разных времен и народов. И все же можно проследить в них определенную закономерность.

Цвет и форма, несмотря на тесное соседство и почти неразлучное единство, все же являются в психологическом смысле антиподами. Форма и цвет воспринимаются раздельно; люди различного возраста и психического склада реагируют на цвет и форму по-разному и ценят их неодинаково. Схематически можно разделить людей на два типа: «рациональный» и «эмоциональный». Первый больше ценит форму, острее на нее реагирует, раньше замечает, второй же лучше воспринимает цвет. Если сравнивать взрослых и детей, мужчин и женщин, «классиков» и «романтиков», то первые окажутся в группе приверженцев формы, вторые — цвета. Среди живописцев всех времен, при всем их многообразии, можно также заметить «колористов» и «неколористов». У первых на почетном месте цвет, у вторых форма, рисунок, композиция, светотень. Более плодотворным будет, по-видимому, другой подход к проблеме цвета и формы. И то, и другое — средства изобразительного искусства. Они могут действовать заодно, быть направленными к одной цели, а могут и вступать в противоречие или конфликт. Говоря конкретно: цвет в живописи или выявляет форму, или разрушает ее. В первом случае цвет служит вспомогательным средством, он занимает второе место по значению после формы (или еще более дальние места). Во втором случае цвет — главное в живописи, а форма служит лишь поводом или местом, где разыгрываются цветовые действия. Живопись располагает еще одним могучим средством — светотенью, то полюсы антитезы «цвет-форма» замещаются третьим понятием свет, так что эта дуальная модель превращается в две другие антитезы «форма—свет» и «цвет—свет».

Цветовой климат искусственно среды обитания человека.

Гармония как эстетическая категория. Принципы гармонии в колористике искусства, базирующегося на классической античной традиции. Понятие «цветовая гармония». Классификация цветовых гармоний. Типы колорита по Гёте: гармонический; могучий (мажорный); нежный (минорный); пёстрый; фальшивый; слабый. Цветовой диссонанс. Цветовые гаммы: родственные (сближенные), контрастные, смешанные.

Проектирование цветового климата. Основные принципы моделирования цветового климата. Цветовые схемы объектов. Типы отношений к проектированию цвета в жилище.

Словарь основных терминов и понятий по колористике.

Аддитивные смеси – смеси цветов, основанные на их сложении и независимые от их спектрального состава.

Ахроматические цвета – цвета, не имеющие цветового тона и отличаются друг от друга только по светлоте (белые, серые, чёрные цвета).

Валёр – оттенок тона, выражающий определенные отношения света и тени. Термин «валёр» служит для обозначения каждого из оттенков тона, находящимся в закономерном соотношении и дающего последовательную градацию света и тени в пределах количества.

Весомость цвета – дополнительная характеристика цвета чисто ассоциативного происхождения.

Выступающие (отступающие) цвета – цвета, кажущиеся ближе (дальше) своего фактического положения в пространстве.

Вычитание цветов - процесс образования в результате поглощения части световых лучей.

Градация – постепенность перехода от одного цвета к другому, расчленение переходного процесса на последовательно расположенные ступени.

Дополнительные цвета – два цвета, дающие третий (ахроматический), при оптическом смешении в определённых количественных соотношениях.

Избирательное поглощение – поглощение, при котором различные спектральные лучи поглощаются неодинаково.

Интенсивность цвет – качество цвета, зависящее от его светлоты и его насыщенности.

Колориметрия – наука о способах измерения (определения) цветов, выражающая каждый цвет посредством трёх величин: коэффициента отражения (доли падающего света, отражаемого данной цветовой поверхностью), длины волны спектрального цвета (одинакового по оттенку) и процента чистоты (то есть доли участия чистого спектрального цвета в общей яркости цвета).

Колорит - 1) цветовые сочетания, соотношения красок, создающее определённое единство картины, 2) совокупность особенностей, своеобразие, окраска.

Контраст - резко выраженная противоположность.

Контрасты цветовые – разделяются на два вида: ахроматические (светлотные) и хроматические (цветовые)

Контраст одновременный – возникает при взаимодействии двух хроматических цветов или хроматического и ахроматического цветов.

Контраст пограничный (краевой) – возникает на границах соприкосновения расположенных рядом друг с другом цветов.

Контраст хроматический последовательный (симультаный) - возникает при длительном восприятии какого-либо яркого цветового пятна.

Контраст ахроматический последовательный – часть светлого участка, находящаяся ближе к тёмному, будет выглядеть светлее.

Локальный цвет – основной цвет объекта, без влияния окружающей среды (цвет окраски).

Механическое смешение цветов – основные цвета при механическом смешении: красный, желтый, синий. Смешение красок на палитре, бумаге, холсте.

Насыщенность цвета - это степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического, степень цветности.

Независимые (бесфактурные) цвета – цвета, не локализирующиеся в пространстве и не выявляющие поверхности, её фактуры и рельефа.

Нюанс – оттенок, тонкое отличие; едва заметный переход одного цветового тона в другой.

Объёмные цвета, пространственные – цвета, воспринимаемые в трёх измерениях.

Одновременный ахроматический контраст – светлотный контраст есть отображение разной тональности предметов, используется для усиления контраста, звучности цветов и выразительности объёма.

Одновременный хроматический контраст – возникает при сопоставлении двух хроматических цветов или хроматического и ахроматического цветов.

Оптическое изменение цветов – основано на волновой природе цвета; основные цвета в оптическом смешении: красный, зелёный, синий. (красный + синий = пурпурный; синий + зелёный = голубой; красный + зелёный = жёлтый; красный + зелёный + синий = белый).

Основные цвета – цвета, (красный, жёлтый, синий); которые невозможно получить при механическом смешении каких-либо красок при оптическом смешении – киноварно-красный, изумрудно-зелёный и ультрамариново-синий.

Оттенок – градация цветового тона в пределах одного цвета.

Поверхностные цвета - цвета выделяющие фактуру и рельеф поверхности.

Пограничный (краевой) контраст – возникает на границе соприкосновения, расположенных рядом друг с другом ахроматических или хроматических цветов.

Пограничный ахроматический контраст – часть светлого участка, находящаяся ближе к тёмному, будет светлее, возникает напряжение тона.

Пограничный хроматический контраст – изменение цвета на границе соседних цветов.

Последовательный пограничный контраст – возникает при длительном восприятии какого-либо яркого цветового пятна.

Полутень – промежуточные градации яркости между тенью и освещёнными участками поверхности объёмного объекта.

Пространственное смешение цветов – один из видов оптического смешения цветов; слияние различных мелких цветовых образов на расстоянии, с образованием суммарного (общего) цвета.

Свет – это частный случай электромагнитного излучения, имеет двойственную природу: при распространении ведёт себя как волна, а при поглощении и излучении как поток частиц. Свет принадлежит пространству (цвет - предмету).

Светлота цвета – качество цвета, в отношении которого его можно приравнять к одному из членов ахроматического ряда; относительная яркость; одна из трёх основных характеристик цвета.

Светлотные (яркостные отношения) – относительные отличия цветов по светлоте (по яркости).

Светотень – распределение яркостей по поверхности, освещённой объёмной формы; совокупность яркостных градаций на объёмной форме, обусловленная освещением.

Тёплые цвета – цвета, ассоциирующиеся с цветом огня, солнца, нагретых предметов; красные, жёлтые, оранжевые и их производные.

Тон (в терминологии художников) – термин, употребляющийся в двух значениях: 1) для определения яркости цветов или поверхностей, 2) для определения цветности, цветового тона.

Тональность – подчинение всех цветов композиции условиям единства среды.

Трансформация цветов – нивелирование изменений в цвете . вызванных освещением, при осознании этого освещения.

Фактура – видимое строение (структура) поверхности.

Холодные цвета, – ассоциирующиеся с цветом воды, льда, лунным светом: голубой, синий, фиолетовый и их производные.

Хроматические цвета – цвета, обладающие цветовым тоном; все цвета за исключением белого, серого, чёрного.

Цветовой круг – расположение всех тонов по окружностям, замкнутый ряд цветов, отличающихся друг от друга по цветовому тону, причём цветовой тон изменяется в последовательности спектра, замкнутого через пурпурные цвета.

Цветовой тон – качество цвета, в отношении которого цвет можно приравнять к одному из цветов спектральных или пурпурных; выражается словами: красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый; качество, определяющее место цвета в цветовом круге.

Цветовые отношения (отношения цветов) – относительные отличия цветов, в основном, по цветовому тону.

Яркость – количество цвета, отражаемого в определённом направлении и приходящее на единицу площади поверхности, видимой с этого же направления.

Яркостные отношения цветов – отношения цветов по светлоте.

Темы практических семинаров:

1. Природа света и цвета.
2. Основные понятия о цвете. Ахроматические цвета. Выполнить таблицы соотношения ахроматических цветов (белый, чёрный, серый).
3. Форма контраста ахроматических цветов.
4. Основные понятия о цвете. Хроматические цвета. Выполнить таблицу основных характеристик цвета на примере абстрактной композиции; уметь использовать символику цвета, для проектирования цветового климата окружающей среды.
5. Гармонизация ахроматических и хроматических цветов.
6. Виды хроматического контраста.
7. Восприятие цвета и формы в искусстве разных времён и народов.
8. Цветовые иллюзии формы и пространства.
9. Выразительность цвета и чувственное действие цвета.
10. Выявление ритма, тектоники, композиционного центра.

5. Образовательные технологии.

Принципы системно – деятельностного подхода наиболее актуальная форма организации учебной деятельности студентов на современном этапе развития образования. Позволяющий способствовать формированию общекультурных и профессиональных компетенций у студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Данная технология является универсальной и прекрасно вписывается в принципы контекстного подхода.

Системно - деятельностный подход ставит достаточно четко сформулированные цели формирования общекультурных компетентностей и деятельностных способностей, что наиболее полно отвечает современным тенденциям развития образования во всем

мире. Системно – деятельностный подход располагает теоретической концепцией, которая раскрывает методологические, педагогические, дидактические и психологические особенности основных его принципов. Надпредметный характер деятельностного подхода позволяет осуществить преемственность традиционной академической школы и новых концепций образования деятельностной направленности.

Предлагаемый подход имеет систему дидактических принципов позволяющих строить образовательный процесс студентов на качественно новом уровне:

- Принцип деятельности, заключающийся в том, что студент, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и профессиональных компетенций.

- Принцип непрерывности - означает преемственность между этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик.

Принцип целостности - последовательное моделирование в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов. Это осуществление целенаправленного перехода от учебных заданий в процессе изучения дисциплины к выполнению различного рода композиций в процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» и «Проект» и в последующем к квазипрофессиональным – выполнение проектов с моделированием производственной деятельности.

- Принцип минимакса – заключается в реализации возможности освоения содержания дисциплины на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития) и обеспечить при этом усвоение социально безопасного минимума (государственного стандарта компетенций).

- Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, ориентация на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

- Принцип вариативности – предполагает формирование у студентов способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

- Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое, креативное начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения студентами собственного опыта активной творческой деятельности.

Отметим, что предполагаемая система дидактических принципов обеспечивает формирование системы знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями академической школы. Таким образом, она не отвергает традиционную систему фундаментальных знаний, а продолжает и развивает ее в направлении реализации современных целей образования.

Из вышеизложенного возможно заключить, что преимущества системы – деятельностного подхода к обучению заключаются в том, что:

а) студент находится в деятельностной позиции;

б) используется весь потенциал активности студента – от восприятия до принятия собственного решения при работе над заданием;

в) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой профессиональной ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной мотивации;

г) используется сочетание индивидуальных и коллективных форм работы со студентами, при ведущей роли коллективных, что дает возможность делиться творческими идеями, способами реализации их в работе, способами осуществления проекта с другими членами коллектива, что приводит к развитию не только деловых, но и социальных качеств личности дизайнера;

д) студен-дизайнер учится использовать учебную информацию как средство деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает переход объективной информации в личностное знание, в профессиональные компетенции специалиста.

д) центральным звеном педагогического процесса становится развивающаяся творческая личность дизайнера;

г) в деятельностном обучении решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов;

д) из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект, осуществляющий познавательную, профессиональную, социокультурную деятельность;

е) в контекстном обучении возможно использование любых педагогических технологий – традиционных и новых.

Активно формируются профессиональные компетенции студентов при выполнении самостоятельной работы, как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях.

Каждый вид деятельности будь – проблемная лекция, аудиторное занятие или самостоятельная работа предполагает наличие проблемы, которую студент учится преодолевать.

Данный процесс осуществлялся на основе следующих структурных компонентов:

- выделение цели деятельности
- определение предмета деятельности
- планирование своей деятельности
- выбор средств деятельности
- рефлексия деятельности

Организуя самостоятельную работу студентов, преподаватель направляет и контролирует процесс добывания новых знаний, ставя перед ними проблему

осуществления творческого применения полученной информации. Роль преподавателя в данной ситуации несет в себе функции управления деятельностью.

Для наиболее эффективного обучения, целесообразно разрабатывать задания для студентов, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Дизайнер, работающий в различных областях, должен владеть главными понятиями и общими проблемами искусства: теоретическими знаниями формообразования и композиционного построения художественных произведений, практическими графическими и прикладными навыками. Одновременно необходимо эффективно решать проблему вузовского обучения – проникновение основ фундаментальных наук в практические задания, в следствие этого, при обучении студент усваивал методологию решения практических работ на базе знаний фундаментальных дисциплин. Данный подход повышает мотивацию деятельности студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, т.к. они видят смысл в предложенных им заданиях и это активизирует их к освоению профессии..

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Основные виды учебной деятельности студентов и их общая семестровая балльная оценка:

- Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
- Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса, и отражение в практической работе – 10 баллов.
- Рубежный контроль – 10 баллов.
- Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 баллов.
- Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов.
- Премияльные – 10 баллов.
- Итого работа в течение семестра – 70 баллов.

2. Зачетная и экзаменационная сессия

• Допускаются к сессии студенты, набравшие по итогам работы в семестре не менее 40 баллов и выше

• _____ В течение семестра максимальное количество баллов – 70 баллов

• Шкала оценок/баллов за экзамен (зачет):

- «отлично» - 30 баллов
- «хорошо» - 20 баллов
- «удовлетворительно» - 15 баллов
- «неудовлетворительно» - менее 15 баллов

3. Критерии оценок рубежного контроля:

1-5 баллов – предусматривает наличие следующих компетенций, если студент знает:

- основные категории и понятия
- основные категории и понятия композиции костюма;
- элементы композиции костюма;
- о роли цвета в композиции костюма

4. Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично» – 30 баллов.

«Хорошо» – 20 баллов.

«Удовлетворительно» – 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене - 30.
В итоге – 100 баллов.
Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

5.Формы контроля:

- по итогам III семестра – зачет
- по итогам IV семестра – контрольная работа
- по итогам IV семестра – экзамен

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) ПО ВСЕМУ КУРСУ

Примерный перечень вопросов к зачёту.

1. Амбивалентность и полисемантичность слов, вещей и цвета в древних цивилизациях;
2. Учение о цвете в странах Древнего Востока;
3. Христианские символы цвета в Западной Европе
4. Цветовая эстетика ислама;
5. Основные открытия в области физики и оптик, объясняющие свойства света и цвета;
6. Трёхкомпонентная теория цветового зрения.
7. Явления Берцольда - Брюкке;
8. Влияние цветов спектра на функциональные системы человека;
9. Цветовые физические и эмоциональные ассоциации;
10. Типы колорита и их место в культуре и искусстве;
11. Концепции цвета в картинах известных живописцев (Врубеля М.А., Иванова А.А., Сурикова В.И., Борисова - Мусатова;
12. Основные законы образования цвета смесей красок и световых лучей
13. Принципы формирования цветового климата в искусстве дизайна;
14. Воздействия цвета на характер человека;
15. Соотношение формы и цвета. Квалификация геометрических фигур по Кандинскому;
16. Пространственное воздействие цвета;
17. О сущности, природе цвета, принципах гармонии на основе трудов по цветоведению Леонардо да Винчи, Ломоносова;
18. О сущности цветовой гармонии в трудах Освальда.
19. Семь типов цветового контраста по Иттену;
20. Области цвета. Насыщенность, интенсивность, яркость
21. Первичные (основные) цвета и их основные характеристики.
22. Глубина цвета, цветовая перспектива.
23. Собственный цвет предмета, локальный цвет.
24. Виды цветовых контрастов.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Что такое спектр. Зависимость цвета от освещения;
2. Какие цвета входят в цветовой круг;

3. Какова последовательность расположения цветов в цветовом круге;
4. Какие гаммы существуют в цветовом круге;
5. Свойства тёплых и холодных цветов;
6. Дополнительные цвета и их свойства;
7. Виды хроматического контраста;
8. Новая нормативная теория гармонических сочетаний цветовых тонов;
9. Цвет и колорит;
10. Причины Возникновения цветовых ощущений;
11. Какие цвета относятся к ахроматическим;
12. Фактор воздушной среды и расстояния;
13. Тональный, светлотный контраст; краевой контраст; последовательный контраст;
14. Чем отличаются способы «отмывки» и «заливки»;
15. Цветовые иллюзии формы и пространства;
16. Физиология восприятие цвета. Основные качества цвета;
17. Изобразительная функция цвета в живописи;
18. Психология цвета. Символика цвета;
19. Выразительность цвета и чувственное действие цвета;
20. Колористическое соотношение цветов гармонического пространства
21. Выявление ритма, тектоники, композиционного центра;
22. Световой поток, единица измерения светового потока;
23. Свет и зрение. Глаз человека. Дать представление о строении аппарата зрения;
24. Дать понятие терминам: светотень, светосила, яркость, освещенность;
25. Что называют световым лучом, называют световым потоком;
26. Что называют силой света;
27. От чего зависит освещенность предмета;
28. Как человеческий глаз воспринимает изображение окружающей среды;

Примерная тематика рефератов:

1. История науки о цвете.
2. Закономерность восприятия цвета в трудах Леонардо да Винчи.
3. Понятия и принципы гармонии восприятия цвета
4. Теория Ньютона о семи лучах света.
5. Гипотеза Ломоносова о трехкомпонентности композиции цвета
6. Происхождение науки о цвете в трудах Гетте.
7. Основные направления науки о цвете и свете в 20 веке.
8. Определение понятий и принципов гармонии в Древней Греции.
9. Теория цветовой гармонии или цветовой круг Освальда.
10. Понятия ахроматических цветов и хроматических контрастов
11. Понятия о цветовых отношениях и колорите.
12. Понятия ахроматических цветов и ахроматическая тоновая шкала.
13. Основные сферы предназначений спектральности цвета и их характеристики.
14. Учение о цвете в странах Древнего Востока
15. Моделирование цветового климата искусственной среды обитания человека.
16. Системы классификации колорита основаны на разных принципах.
17. Взаимодействие формы и цвета, психология и символика цвета.
18. Цвет и цветовая гармония, их роль в прикладном искусстве.
19. Психологическое моделирование цвета и подбор гаммы, настроений и ассоциаций.

20. Эмоциональная выразительность цвета в искусстве дизайна.
21. Влияния цветовых гармоний при проектировании среды, на пластическую выразительность и тектоническую ясность формы.
22. Взаимодействие цвета с фактурой и фактурой предметной среды.
23. Факторы учета цветовых решений и гармонизация принципов композиции.
24. Цветовые иллюзии. Иллюзии форм и пространства.
25. Цвет в практики художника.
26. Семь типов цветового контраста по Иттону.
27. Взаимодействие светового потока и цвета.
28. Соотношение формы и цвета. Квалификация геометрических фигур по Кандинскому
29. Концепции цвета в картинах известных живописцев (Врубеля М.А., Иванова А.А., Сурикова В.И., Борисова - Мусатова.
30. Первичные (основные) цвета и их основные характер.

Примерные контрольные работы:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 (2 час.)

Тема: Основные понятия о цвете. Хроматические цвета. (на примере абстрактной композиции)

Цели: Проверить знания основных характеристик цвета; способность использовать символику цвета, для проектирования цветового климата окружающей среды;

Задачи:

- составить цветовую схему определённого типа колорита;
- создать ритмическую организацию элементов на плоскости;
- уметь воздействовать при помощи цвета локальных окрашенных предметов, для создания эмоционального образа;
- умело использовать символику цвета.

Нормативы оценивания задания

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной нерешенной задачи – на «хорошо».

При наличии двух нерешенных задач – «удовлетворительно».

При наличии трех и более нерешенных задач – «неудовлетворительно».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 (2 часа)

ТЕМА: Цветовой климат искусственной среды обитания человека. (на примере фор эскиза)

Цели: проверить умение следовать принципам цветовой гармонии, определять типы моделирования цветового климата, проектирование цветового климата. Проверить способность выполнять моделирование цветового климата, составлять цветовые схемы объектов, различать типы отношений к проектированию цвета в жилище

Задачи:

- составить цветовые схемы определённых типов колорита;
- _____ создавать ритмическую организацию элементов на плоскости;
- уметь использовать факторы цвета в проектировании цветового климата;
- уметь воздействовать при помощи цвета локально окрашенных предметов, для создания эмоционального образа;

Нормативы оценивания задания

При выполнении всех поставленных задач работа оценивается оценкой «отлично».

При наличии одной нерешенной задачи – на «хорошо».

При наличии двух нерешенных задач – «удовлетворительно».

При наличии трех и более нерешенных задач – «неудовлетворительно».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Цветоведение и колористика.

а) основная литература:

Омельяненко, Е. В.

Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Омельяненко ; Омельяненко Е.В. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2014. - ISBN 978-5-8114-1642-4.

б) дополнительная литература:

1. Михайлов, С. М.
Основы дизайна : учеб. для вузов / С. М. Михайлов, Л. М. Кулеева ; НИИ Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Союз Дизайнеров, 2002. - 240 с. : ил. - ISBN 5-901512-06-5 : 420-.
2. Масленникова, В. А.
Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
3. Бельская, С. А.
Основы цветоведения в техногенных искусствах [Текст] : учеб. пособие / С. А. Бельская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 115 с. - 150-.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Microsoft Windows XP SP3 — операционная система.

2. Microsoft Office 2003 Pro SP3 — пакет офисных программ.

3. Adobe Creative Suite Design Premium — набор программ для дизайнеров. Имеет инструментарий для графического дизайна, Интернет-публикаций, интерактивных приложений и подготовки контента для мобильных устройств.

4. CorelDRAW Graphics Suite X3 — содержит необходимые графические инструменты для выполнения следующих операций: создание иллюстраций, верстка, редактирование изображений, преобразование растровых изображений в файл векторной графики.

5. Антивирус Касперского 6.0 — обеспечивает комплексную защиту компьютера от вирусов, хакерских атак, спама и других вредоносных программ.

6. DeepBurner 1.8.0.224 — запись CD-DVD дисков.

7. 7-ZIP 4.57 — архиватор.

8. DjVu Browser Plug-in 6.1.0 — для просмотра книг в формате DjVu.
9. Free Pascal 2.2.0 — компилятор языка программирования Паскаль.
10. Lazarus 0.9.22 — Delphi-подобная среда разработки для Free Pascal.
11. K-Lite Mega Codec Pack 3.9.0 — кодеки.
12. DAEMON Tools Lite 4.11 — виртуальный CD-DVD..

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки _____ .

Автор Шабанова В.А.

Рецензент(ы) _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____ .