

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.04 Цветоведение и колористика

Учебный план: ФГОС3++b540301Ц-2_23-14.plx

Кафедра: 33 Дизайна и медиатехнологий

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Цифровой промышленный дизайн
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Практ. занятия				
3	УП	34	34	75,75	0,25	Курсовая работа, Зачет
	РПД	34	34	75,75	0,25	
Итого	УП	34	34	75,75	0,25	
	РПД	34	34	75,75	0,25	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

старший преподаватель

Литвинова А.В.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна и медиатехнологий

Ильина О.В.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ильина О.В.

Методический отдел:

Смирнова В.Г.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области теоретических знаний и практического применения цвета как одного из средств достижения художественной выразительности объектов проектирования.

1.2 Задачи дисциплины:

Студент должен иметь представление

о основных аспектах цвета, дающих представление о множественности его проявлений

Продемонстрировать особенности восприятия цвета в природных явлениях, физиологических реакциях, образно-эстетическом воздействии.

Раскрыть принципы и закономерности цветовых сочетаний в композиционных построениях

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Пропедевтика

Эскизирование в промышленном дизайне

История искусств

Основы эргономики в промышленном дизайне

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен выполнять работы по академическому рисунку; графические работы, с учётом законов композиции, цветоведения и колористики

Знать: принципы и закономерности цветовых сочетаний. Цвет и цветовую гармонию

Уметь: применять принципы и закономерности цветовых сочетаний в композиционных построениях.

Владеть: цветом и цветовой гармонией при решении дизайнерских задач при проектировании

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Роль теории и практики цвета в искусстве	3					С
Тема 1. Краткий исторический обзор учения о цвете. Основные этапы в истории классификации цвета. Научные теории и эксперименты, раскрывающие физическую природу цвета. Опыт Ньютона, труды Гете по изучению возникновения и восприятия цветовых образов.		2	2	4	ГД	
Тема 2. Теоретические основы цветоведения Свет и цвет. Цветовой круг. Ахроматические и хроматические тона, теплые и холодные, пастельные. Явления цветового контраста. Способы организации цветовой гармонии: гармония родственных цветов, гармония дополнительных пар, гармония триады		2	2	4	ГД	
Тема 3. Физические основы цвета Цветовой спектр как естественная цветовая система. Цветовые модели как схематическое отображение многокрасочности мира, отражающие взгляды на особенности цвета и его природу.		2	2	4	ГД	
Раздел 2. Цветовые отношения. Гармония цвета						
Тема 4. Цветовая гармония. Цветовая гамма и цветовая композиция Понятие гармонии и роль цветовой гармонии в дизайне. Цветовой спектр как естественная цветовая система. Принципы построения цветовой композиции. Понятия и основные виды цветовой композиции. Светлотный контраст. Особенности проявления, колористические возможности.		4	4	8		С

Тема 5. Колорит и характеристики цвета. Форма и цвет в колористике Сопоставление различных характеристик цвета. Тепло холодный контраст. Особенности проявления контраста в цветовых композициях. Своеобразие и особенности влияния цвета на форму. Композиционные и колористические возможности цвета. Выразительные возможности цвета и формы	4	4	7,75		
Раздел 3. Преобразующие возможности в колористике					
Тема 6. Пространственное воздействие цвета Выразительные возможности, особенности цвета при создании композиций. Воздействие цвета на различные компоненты окружающей среды.	2	2	6		С
Тема 7. Влияние цвета на человека. Особенности цветовой композиции при проектировании промышленных изделий. Влияние цвета на физиологию человека.	2	2	6		
Тема 8. Психологическое воздействие цвета на человека. Роль цвета в пространственных построениях. Влияние цвета на психологию человека.	2	2	6		
Тема 9. Закономерности цветового зрения. Основные закономерности восприятия цвета. Иллюзия цветового зрения	2	2	6		
Раздел 4. Пространственные возможности колористики.					
Тема 10. Цветовая символика Сравнение цветовой символики разных народов (сходство, различие). Роль цветовой символики в современной цветовой культуре.	4	4	8	ГД	С
Тема 11. . Цветовые ассоциации. Позитивное и негативное значение цвета. Пространственные проявления цветовых сочетаний. Преобразование формы с помощью цвета.	4	4	8	ГД	

Тема 12. Цвет в дизайне среды. Цветовое решение интерьерного пространства различных помещений. Колорит – наиболее важный элемент интерьера помещения. Принципы колористических построений при проектировании интерьеров Основные колористические модели современных тенденций интерьерного пространства		4	4	8	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	34	75,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Курсовая работа, Зачет)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		68,25		75,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Закрепить на практике компетенции студента в области теоретических знаний и владения средствами колористики в создании цветовой композиции заданной тематики. Для этого необходимо:

- рассмотреть возможные варианты колористических построений композиции;
- продемонстрировать владение техническими приемами достижения требуемых цветовых характеристик;
- раскрыть творческий замысел в предлагаемом композиционном построении

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Разработка цветографических решений по заданной тематике:

- в производственной сфере;
- в бытовой сфере;
- в досуговой области

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Работа выполняется индивидуально с использованием освоенных в процессе обучения методов построения цветовой композиции таких как:

- предварительное цветовое эскизирование;
- выбор оптимального варианта цветового контраста;
- определение разновидности композиционной структуры.

Работа выполняется способом аппликации из окрашенной с помощью живописных материалов, бумаги, а также объемного моделирования. Используются источники, предусмотренные учебной программой.

Результаты представляются в виде цветовой композиции формата А3 и трехмерного объекта, являющегося носителем колористических построений, содержащих следующие обязательные элементы:

- наличие сложной колористической гаммы;
- ясно воспринимаемая композиционная структура;
- выраженный в совокупности цветового решения и композиционной структуры содержательный замысел.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	Имеет представление о основных аспектах цвета и цветовой гармонии Анализирует особенности восприятия цвета в природных явлениях и образно – эстетическом воздействии на человека Демонстрирует навыки практического применения цвета как одного из средств достижения художественной выразительности объектов	Вопросы устного собеседования. Практико ориентированные задания. Курсовая работа

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)		Курсовая работа Курсовая работа представлена в полном объёме и в срок; демонстрирует глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике. Продемонстрирован грамотный подход к выполнению и оформлению цветографических рисунков.
4 (хорошо)		Курсовая работа Курсовая работа представлена в полном объёме и в срок; демонстрирует хорошее знание предмета, но изложение недостаточно развёрнуто. В некоторых цветографических рисунках нарушены технические приёмы или имеются отдельные незначительные недостатки.
3 (удовлетворительно)		Курсовая работа Курсовая работа представлена в полном объёме и в срок; демонстрирует минимальное знание предмета, частично развёрнут. Продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению цветографических рисунков, но имеют недостатки в техническом и композиционном решении. Слабое владение графическими и техническими приёмами исполнения
2 (неудовлетворительно)		Курсовая работа Курсовая работа представлена не в полном объёме. Не продемонстрировано минимальное знание предмета и с принципиальными ошибками. Не представлены в полном объёме цветографические рисунки, имеют существенные недостатки в техническом и композиционном решении. Слабое владение графическими и техническими приёмами исполнения.
Зачтено	Ответ на вопрос полный, развёрнутый, демонстрирующий знание предмета. Практические работы представлены во время и в полном объёме Продемонстрирован творческий и технически грамотный подход к выполнению и оформлению цветографических рисунков	
Не зачтено	Ответ на вопрос не дан, либо дан неверно, с принципиальными ошибками. Не представлены работы или представлены с большим опозданием и с принципиальными ошибками; низкое качество их исполнения. Слабое владение графическими и техническими приёмами	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 3	

1	Основные (фундаментальные) цвета. Составные(производные) цвета
2	Гармония контрастов основных и составных цветов.
3	Психология восприятия элементарных цветов.
4	Цветовые отношения. Тоновые отношения.
5	Тепло-холодные отношения. Взаимодополнительные отношения.
6	Контраст дополнительных цветов.
7	Виды взаимодополнительных отношений цвета.
8	Гармония прямых дополнительных цветовых отношений.
9	Гармония сложнодополнительных цветовых отношений.
10	Гармония контрастов.
11	История науки о цвете (основные этапы)
12	Основные характеристики цвета.
13	Основные (фундаментальные) цвета
14	Основные характеристики и систематизация цветов.
15	Составные(производные) цвета.
16	Контрасты цвета.
17	Цветовые отношения.
18	Виды взаимодополнительных отношений.
19	Эмоционально-образное содержание палитры.
20	Гармония прямых дополнительных цветовых отношений
21	Гармония сложнодополнительных цветовых отношений
22	Тон в живописи, его применение в работе.
23	Теплые и холодные цвета в живописи.
24	Что собой представляет целостность живописного видения.
25	Перечислить основные законы живописи.
26	Понятие полутона в живописи
27	Материалы гуашевой живописи.
28	Цветовой спектр и его применение в живописи.
29	Что значит модуль мазка и его применение в живописном задании.
30	Основные и дополнительные цвета в живописи.
31	Подмалевок. Техника выполнения.
32	Понятие о контрасте в живописи, как это достигается.
33	Фактура. Роль фактуры в живописи для достижения материальности предмета.
34	Понятие о тени, рефлексах, их взаимоотношения в живописи.
35	Лессировки, корпусное письмо в декоративной живописи
36	Этапы выполнения натюрморта в технике гуашь.
37	Как получить оттенки разного гуашевого цвета.
38	Роль цветовой гармонии в дизайне
39	Воздействие цвета на различные компоненты окружающей среды
40	Влияние цвета на физиологию человека.
41	Роль цвета в пространственных построениях
42	Закономерности восприятия цвета человеком
43	Преобразование формы с помощью цвета
44	Сравнение цветовой символики разных народов
45	Роль цветовой символики в современной цветовой культуре.
46	Цветовое решение интерьерного пространства различных помещений.
47	Колорит – наиболее важный элемент интерьера помещения
48	Принципы колористических построений при проектировании интерьеров
49	Цвет в дизайне интерьера
50	Основные колористические модели современных тенденций интерьерного пространства

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико -ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная + Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачёт проходит в виде устного собеседования и просмотра практических работ выполненных в течении семестра с последующим обсуждением и защитой курсовой работы

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Тихомирова Н. А.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020472
Селицкий, А. Л.	Цветоведение	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2019	http://www.iprbookshop.ru/94333.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Никитина, Н. П., Истратова, А. Ю.	Цветоведение. Колористика в композиции	Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/87904.html
Медведев В. Ю.	Цветоведение и колористика: учебное пособие (курс лекций)	Санкт-Петербург: Страта	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=372122
Казарина, Т. Ю.	Цветоведение и колористика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/66372.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
2. Электронная библиотека ВШТЭ СПб ГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://nizrp.narod.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru/>
4. Система стандартов эргономики и технической эстетики [Электронный ресурс]. URL: <http://vsegost.com/Catalog/29/29739.shtml> ГОСТ 30.001-83

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftWindows 8

MicrosoftOfficeProfessional 2013

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
-----------	-----------

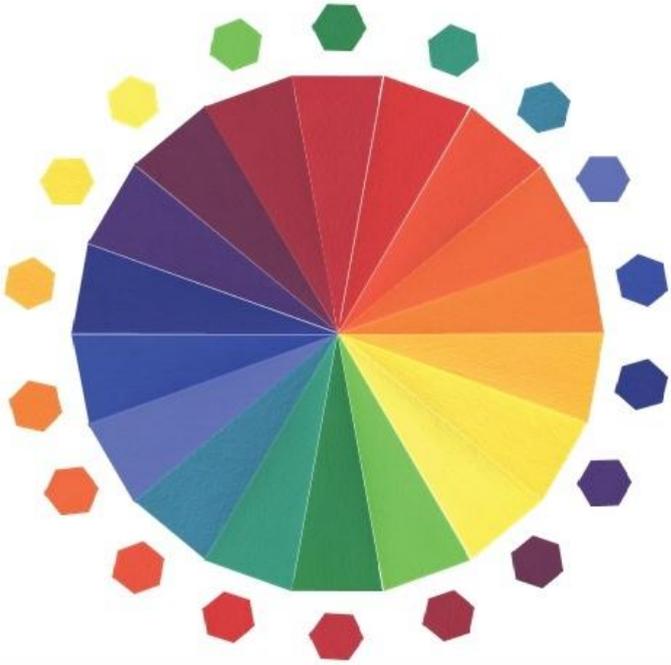
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
А-306	Подиумы для натюрморта, стулья для художников, мольберты, планшеты, гипсовые модели

Приложение

рабочей программы дисциплины _____ Цветоведение и колористика _____
наименование дисциплины

по направлению подготовки _____ 54.03.01 Дизайн _____
 наименование ОП (профиля): _____ Цифровой промышленный дизайн _____

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий	
Семестр 3		
1	<p>Характеристики и свойства цвета. Основные и составные цвета. Тоновые отношения и тепло-холодность цвета..</p> <p>Выполнить 18-частный цветовой круг, дающий наглядное представление о тепло-холодности цвета.</p> <p>Цель: практическое закрепление связи понятий о спектре и цветовом круге, формирование понятия о тепло-холодности цвета.</p> <p>Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, циркуль, карандаш, ластик.</p> <p>Методические рекомендации по ходу выполнения работы:</p> <p>Построение круга диаметром 25 см с помощью циркуля.</p> <p>Создание шаблонов в форме треугольников, соответствующих одной ячейки по формату радиуса круга.</p> <p>Выкраска шаблонов в необходимые цвета.</p> <p>Сборка цветового круга.</p> <p>Самостоятельная работа: ознакомиться с литературой, завершить практическую работу.</p>	
2	<p>Подобрать собственные пары дополнительных цветов с учетом тепло-холодности цвета и составить таблицу.</p> <p>Цель: практическое закрепление понятия дополнительности цветов.</p> <p>Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, карандаш, ластик, выполненный ранее цветовой круг.</p> <p>Методические рекомендации по ходу выполнения работы:</p> <p>Разметка листа бумаги на шаблоны в форме полосок форматом 8x2,5 см, нарезать.</p> <p>Выкраска шаблонов в необходимые цвета. Самостоятельная работа: оформить практическую работу.</p>	