

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

_____ Д.В. Галкин

« 02 » _____ 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

Цветоведение

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.14.05

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

_____ Е.Д. Мельченко

Председатель УМК

_____ М.В. Давыдов

Томск – 2023

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к профессионально-педагогической и творческой деятельности в области цветовой теории и практики.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции:

– ОПК-1 – Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления;

– ОПК-2 – Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенции:

– ИОПК-1.1 – Владеет изобразительными средствами в работе с натуры;

– ИОПК-1.2 – Применяет композиционные средства для реализации творческих задач;

– ИОПК-2.1 – Организует самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач;

– ИОПК-2.2 – Анализирует собственное художественное произведение;

– ИОПК-2.3 – Реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность.

2. Задачи освоения дисциплины

– Получить представления о теоретических основах цветовой теории (ИОПК-1.1);

– Получить практический опыт применения теоретических основ цветовой теории в учебной работе (ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2);

– Формирование предметных и межпредметных связей в процессе обучения изобразительному искусству (ИПК-2.1, ИОПК-2.2);

– Реализация художественной идеи в рамках собственного художественного произведения с помощью художественных средств выразительности, анализ и оценка самостоятельной творческой деятельности (ИОПК-2.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к модулю «Академическое обучение изобразительному искусству» базовой части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, экзамен.

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ОПК-1: «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Композиция», «Практикум по техникам уникальной графики», «Иллюстрация», «Основы графического дизайна», «Дизайн цифрового продукта», «Теория и практика современного искусства», «Скетчинг», «Смешанные техники в современной иллюстрации»;

– практик, направленных на развитие компетенции ОПК-1: «Пленэрная практика», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. (Искусство книги)», «Художественно-проектная практика. Графический дизайн», «Художественно-проектная практика. (Станковая графика)», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ОПК-2: «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Композиция», «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Иллюстрация», «Основы графического дизайна», «Теория и практика современного искусства», «Скетчинг», «Смешанные техники в современной иллюстрации»;

– практик, направленных на развитие компетенции ОПК-2: «Пленэрная практика», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. (Искусство книги)», «Художественно-проектная практика. Графический дизайн», «Художественно-проектная практика. (Станковая графика)», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

– лекции: 24 ч.

– практические занятия: 20 ч.

в том числе практическая подготовка: 20 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Физика цвета	Электромагнитные колебания и их свойства. Цвет и свет. Открытие И. Ньютоном цветового спектра. Длина световых волн и их различие. Измерение цвета.
2	Характеристики цвета	Физические характеристики цвета. Основные психологические характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. Цветовые ряды. Свойства цвета, обусловленные восприятием. Иллюзорные свойства цвета. Свойства цвета, определяющие психологическое воздействие: активные и пассивные. Несобственные свойства цвета: холодные – теплые, легкие – тяжелые, глухие – звонкие, выступающие – отступающие и т.д.
3	Цветовые системы	Цветовой круг Ньютона. Цветовой круг Гёте. Цветовой шар Филиппа Отто Рунге. Двойной конус В. Ф. Освальда. Цветовая система Манселла. Цветовая система М. Ю. Шевреля. Цветовая система Coloroid. Естественная цветовая система (NCS).
4	Смещение красок	Механическое смешение пигментов. Палитра художника. Основание под красочный слой. Особенности наложения краски. Оптическое смешение красок. Зрительные иллюзии. Смещение красок путем наложения полупрозрачных слоев.

5	Цветоделение и синтез цвета	Принципы цветоделения на плёночных цифровых устройствах. Аддитивный метод синтеза цвета (цветовая модель RGB). Субтрактивный метод синтеза цвета (цветовая модель CMYK). Автотипный метод синтеза цвета. Цветовые модели HSB и HSL. Виды полиграфической печати. Растровая печать (CMYK). Pantone. Фотопечать. Печатная графика.
6	Цветовые контрасты	Типы контрастов. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст. Контраст по насыщенности. Контраст по площади световых пятен.
7	Цветовые сочетания	Моно-схема. Схема с использованием дополнительных цветов. Триада. Тетрада. Аналогия (родственные цвета). Аналогия с акцентом дополнительного цвета. Составление цветовых схем по изображению. Модные цветовые тенденции.
8	Колорит	Понятие колорита. Типы колорита. Проблемы колорита в живописи.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, тестирования, проведения опросов и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового задания и/или устного экзамена. В случае успешного выполнения всех практических и тестовых заданий в поставленный срок студент может получить индивидуальное итоговое задание. При успешном выполнении итогового задания студенту может быть поставлена оценка по промежуточной аттестации. Если студент не выполнил практические и тестовые задания на требуемом уровне в положенные сроки или не справился с итоговым заданием на необходимом уровне, он проходит процедуру устного экзамена.

Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ (просмотр). Кафедральный комплексный просмотр творческих работ (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» – <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=13827>

б) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

в) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

г) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

д) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

е) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;

ж) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Альберс Д. Взаимодействие цвета : [классический учебник для начинающих абстракционистов] / Джозеф Альберс ; пер. с англ. Д. Халиковой. - Москва : КоЛибри [и др.], 2017. - 213, [3] с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2020/000724786/000724786.pdf>

– Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. - Москва : Искусство, 1965. - 1 онлайн-ресурс (213, [1] с.): 38 л. цв. ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564861/000564861.pdf>

– Горельшев Д. Ю. Простое рисование : упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики / Дмитрий Горельшев. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 190, [2] с.: ил.

– Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой]. - 5-е изд.. - Москва : Издатель Д. Аронов, 2008. - 1 онлайн-ресурс (68с.): ил., цв. ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553640/000553640.pdf>

– Николай Петрович Крымов - художник и педагог : статьи, воспоминания / [сост. С. В. Разумовская, Н. Н. Моргунова]. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва : Изобразительное искусство, 1989. - 1 онлайн-ресурс (222 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564722/000564722.pdf>

б) дополнительная литература:

– Бейти П. Анатомия цвета : об истории красок и цветовых решениях в интерьере / Патрик Бейти ; пер. с англ. Екатерины Петровой ; [науч. ред. Мария Лисичникова]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 351 с.: цв. ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2021/000792391/000792391.pdf>

– Матюшин М. В. Справочник по цвету : закономерность изменчивости цветовых сочетаний / М. В. Матюшин. - Москва : Издатель Д. Аронов, 2007. - 1 онлайн-ресурс (72 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564831/000564831.pdf>

– Омеляненко Е. В. Цветоведение и колористика / Омеляненко Е. В. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 112 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/247661>

– Паранюшкин Р. В. Цветоведение для художников. Колористика : [учебное пособие для вузов и средних художественных учебных заведений по программе учебного курса «Цветоведение»] / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 93 с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2020/000724509/000724509.pdf>

– Севостьянов Д. А. Цвет в изобразительном искусстве : учебно-методическое пособие / А. Д. Севостьянов ; Новосибирский гос. пед. ун-т, Ин-т искусств, каф. педагогики и психологии худ. образования. - Новосибирск : [б. и.], 2007. - 1 онлайн-ресурс (130 с.): ил., табл.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564794/000564794.pdf>

– Унковский А. А. Живопись : вопросы колорита : [учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов] / А. А. Унковский ; [ред. В. С. Краснокутский]. - Москва : Просвещение, 1980. - 124, [3] с., [8 л. ил.]: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000048101/000048101.pdf>

в) ресурсы сети Интернет:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <https://koha.lib.tsu.ru/>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <https://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <https://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

- ЭБС IPRbooks – <https://www.iprbookshop.ru/>
- Поисковые системы (Google, Яндекс и т.д.)
- Отрытый ресурс для работы с цветом – <https://colorscheme.ru/>
- Отрытый ресурс для работы с цветом – <http://www.colorexplorer.com/>
- Отрытый ресурс для работы с цветом – <https://www.colourlovers.com/>
- Отрытый ресурс для работы с цветом – <http://colrd.com/>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий практического типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Маковенко Мария Валериевна – доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.