

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В.Галкин

Рабочая программа дисциплины

Колористика

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:

Графический дизайн

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А.Завьялова

Председатель УМК
И.О. Фамилия

Томск – 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.2 Выполняет различные варианты поисковых эскизов, используя средства изобразительных искусств и/или цифровых технологий

ИОПК-4.1 Демонстрирует навыки линейно-конструктивного построения, проектной графики и цветового решения композиции

ИОПК-4.2 Воплощает в художественно-изобразительной форме замыслы и авторские продукты различными средствами визуальных искусств

2. Задачи освоения дисциплины

- осваивать научные, профессиональные понятия цветоведения, усвоить законы, закономерности и принципы построения цветовых гармоний в структуре дизайн-проекта;
- выявлять, анализировать методы работы с цветом известных дизайнеров и художников; формировать профессиональную культуру дизайнера;
- развивать «цветовое видение», совершенствовать предметно-пространственное восприятие цвета;
- формировать индивидуально-стилистические особенности художественно-образного языка студентов в процессе цветового решения дизайн-проекта как главного показателя творческого развития;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина входит в модуль Основы профессионального мастерства.

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

Первый семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

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

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: композиция, живопись, основы компьютерной графики

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

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

-практические занятия: 44 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Развитие науки о цвете, природа цвета, цветовой круг. Природный феномен цвета – физическая, психофизиологическая и культурная реальность, изучаемая рядом наук: физикой, химией, философией, эстетикой, теорией и историей искусства, этнографией и др. Физические свойства цвета, исследователи природы цвета, физиология восприятия цвета, субтрактивная и аддитивная цветовые модели. Исследования в области цвета Й.Иттена

Практическое задание: Цветовой круг Й.Иттена, материал:гуашь, формат А3

Тема 2. Собственные характеристики цвета: яркость, насыщенность, светлота. Цветовые термины. Названия и характеристики цветов. Ахроматические цвета. Белизна. Хроматические цвета. Цветовой тон. Насыщенность. Светлота (яркость). Цветовой ряд

Практическое задание: Создание цветовых растяжек на характеристики цвета. Материал:гуашь, формат А4

Тема 3. Понятие о типах цветовых отношений, контраст. Понятие о гармонии. Несобственные качества цвета. Теплые и холодные цвета. Выступающие и отступающие цвета. Насыщенные и малонасыщенные цвета. Легкие и тяжелые цвета. Глухие и звонкие цвета. Одновременный контраст. Одновременный световой контраст. Одновременный цветовой контраст. Контраст по насыщенности. Пограничный контраст.

Практическое задание: Монохромная гамма. Разработка орнамента в полосе 12Х36см, материал: гуашь

Тема 4. Цвет в культуре, психология восприятия цвета, оптические характеристики каждого цвета круга, цвет в искусстве и дизайне. Физиологические реакции человека на цвет. Взаимосвязь деятельности органа зрения и других органов чувств: осязания, слуха, вкуса, обоняния. Влияние цветовых ощущений на воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Цветовые ассоциации: физические, физиологические, этические, эмоциональные, др.

Практическое задание: Представить информацию в формате презентации по одному из выбранных цветов, проанализировать примеры применения в графическом дизайне

Тема 5. Родственная цветовая гармония. Цветовой нюанс, тональный контраст. Светлотные и теневые оттенки, их применение в решении условно-стилизованной композиции.

Практическое задание: Создать цветовую выкраску с использованием светлотных, средних, теневых оттеночных рядов. Разработать эскиз композиции на тему «Подводный мир», применить соответствующее и наиболее выразительное цветовое решение родственной гармонии

Тема 6. Дополнительные цвета. Цвет в компьютерных системах

Природа противоположных цветов. Комплементарная гармония в аддитивной и субтрактивной модели. Симультантный контраст. Разработка цветовой гармонии и ее применение в тематической композиции. Особенности работы с цветовыми гармониями в электронной среде.

Практическая работа: Применение комплементарной гармонии цветов к композиции по теме «Город». Эскиз и итоговый вариант разрабатываются в программах векторной или растровой графики.

Тема 7. Родственно-контрастная гармония цветов и тетрада

Богатство и вариативность гармонии противоположных цветов. Суть, особенности, применение в графическом дизайне родственно-контрастных гармоний. Разработка цветовой гармонии для практической работы

Практическая работа: Применение родственно-контрастной гармонии к цветочной композиции. Условно-стилизованное изображение, эскиз и итоговый вариант разрабатываются в программах векторной или растровой графики

Тема 8. Триада цветов. Особенности, характер, выразительность триады, применение основной и вторичной триады в графическом дизайне.

Практическая работа: выполнение работы на свободную тему по разработанной серии эскизов. Работа выполняется средствами компьютерной графики, допускается использование текстур, фотоизображений

Тема 9. Многоцветные решения в дизайне. Особенности подбора многоцветных решений, их выразительность, особенности восприятия, применения, использование пропорций цветов.

Практическая работа: Переработать одно из готовых решений композиций с применением многоцветных гармоний. Работа выполняется средствами компьютерной графики

Тема 10. Возрастные особенности восприятия цвета. Практическая работа: Экологический плакат для детей, молодежи, среднего возраста. Эскиз, цветовая схема, итоговое решение в программе векторной графики

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических работ, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в первом семестре проводится в форме просмотра практических работ обучающихся.

Критерии оценки теоретических знаний (презентация, опрос):

1. Знание собственных и несобственных характеристик цветов, психологического влияния цветов, особенностей восприятия различных сочетаний, в т.ч. восприятия цвета в разных культурах
2. Знание принципов составления цветовых гармоний, типов контраста
3. Способность к анализу цветовых решений в графическом дизайне

Критерии оценки практических работ:

1. Владение навыками цветового решения тематических композиций;
2. Умение грамотно выбирать цветовое решение в соответствии с поставленной задачей
3. Выполнение поисковых эскизов в цвете, составление цветовых гармоний и композиций средствами декоративной живописи
4. Выполнение поисковых эскизов, составление цветовых гармоний и выполнение итоговых работ средствами компьютерной графики

Оценка 5 «отлично» (сформированные навыки и умения, их успешная актуализация) предполагает:

- Наличие поисковых эскизов, подготовительных цветовых выкрасок гармоний к тематическим композициям

- грамотно выстроенная цветовая композиция, найдены пропорции цветовых пятен, главное и второстепенное
- цветовое решение соответствует поставленной задаче, теме композиции
- владение средствами плоскостно-декоративной гуашевой живописи
- аккуратность ведения работы в цвете

Оценка 4 «хорошо» (успешно применяемые навыки и умения) допускает:

- небольшие недочеты цветовой композиции
- небольшие поправки в работе с гуашью
- незначительные недостатки в цельности решения

Оценка 3 «удовлетворительно» (в целом успешно применяемые навыки и умения) предполагает:

- недочеты цветовой композиции
- отсутствие форэскизов, выкрасок гармоний
- неаккуратность

Оценка «2» (частично освоенные навыки и умения)

- несоответствие цветового решения поставленной задаче
- отсутствие представлений о цветовых гармониях
- неаккуратность
- непонимание задач плоскостно-декоративного решения в гуаши

Оценка «1» – слабо сформированные навыки и умения

Вопросы для промежуточного контроля:

1. Раскройте понятие основной триады аддитивной цветовой модели
2. Раскройте понятие основной триады субтрактивной цветовой модели
3. Физиология восприятия цвета
4. Психологические особенности восприятия цвета
5. Приведите примеры различий восприятия цветов в разных культурах мира
6. Перечислите собственные характеристики цветов
7. Опишите типы цветовых контрастов по Й.Иттену
8. Раскройте понятие симультанного контраста
9. Приведите пример одновременного цветового сочетания с контрастом тона, цвета, теплоты/холодности
10. Раскройте понятие хроматической и ахроматической гаммы
11. Дайте определение и приведите примеры комплементарной гармонии цветов
12. Дайте определение и приведите пример применения монохромной цветовой гаммы
13. Приведите пример цветовой гармонии с контрастом темного и светлого тона
14. Определение пропорций площадей используемых цветов композиции
15. Нейтральные цвета аддитивной и субтрактивной цветовой моделей

Критерии оценивания:

Форма контроля	Оценочные средства	Расчет оценки
Текущий контроль	Презентация по теме «Цвет»	10 баллов
	просмотр аудиторных работ	1 завершенная аудиторная работа – 5 баллов = макс. 50 баллов

Промежуточный контроль	Итоговая работа	макс. 20 баллов
	опрос	макс. 5 баллов
Работа на занятии		1балл x 15 занятий = 15 баллов
		Сумма баллов за текущий контроль суммируется с баллом за промежуточный просмотр 100 – 85% баллов – «отлично» 84 – 70 баллов – «хорошо» 69 – 50 баллов – «удовлетворительно» Меньше 50 баллов – «неудовлетворительно»

Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Перечень практических заданий по дисциплине.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Маковенко М. В. Цветоведение : учебно-методический комплекс : [для студентов вузов по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование] / М. В. Маковенко ; Томский гос. ун-т. - Томск : Томский государственный университет, 2021. - . URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000793124>
- Лютов В. П. Цветоведение и основы колориметрии : Учебник и практикум для вузов / Лютов В. П., Четверкин П. А., Головастиков Г. Ю.. - Москва : Юрайт, 2020. - 224 с - (Высшее образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/451507>. URL: <https://urait.ru/book/cover/F46F5560-21FE-4700-BA99-C8B3260EC204>
- Омельяненко Е. В. Цветоведение и колористика / - 4-е изд., стер.. - Санкт-Петербург : Планета музыки. - 104 с, 2017.. URL: <https://e.lanbook.com/book/92657>.

б) дополнительная литература:

- Омельяненко Е. В., Цветоведение и колористика. Учебное пособие, 2014 г., 104 с.
- Тильберг М. Цветная вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении / Маргарета Тильберг ; [пер. с англ. Д. Духавиной, М. Ярош]. - М. : Новое литературное обозрение, 2008. - 511 с., [8] л. ил. - (Очерки визуальности)

- Теги: Нет тегов. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
- Ломов С.П., Аманжолов С.А. Цветоведение: Учебное пособие для вузов по специальностям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн», ВЛАДОС - 2014 год - 152 с. Рекомендуемая литература (дополнительная)
- Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник: [для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования] /С. Е. Беляева. Москва: Академия, 2015. 203 л. цв. ил.
- Ефимов А.В., Панова Н.Г. Архитектурная колористика. Учебное пособие. 2-е изд. переработанное и дополненное, Издательство: БуксМАрт, 2016. - 136с. Чудова А. Лучшие уроки. Цвет и свет. Учебное пособие. – М.: Издание ОГИЗ, АСТ. 2015. - 80с.
- Ньюарк К. Что такое графический дизайн? – М.: Издательство Астрель, ОГИЗ, АСТ, 2014. - 256с. 4. Паранюшкин Р.В. Цветоведение для художников: колористика / Р.В.Паранюшкин, Г.Н.Хандова. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 96, [1] с.: ил. – (Школа изобразительных искусств)

в) ресурсы сети Интернет:

- Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне, Издательство: Мир Год: 1982, Страниц: 184 с ил., Формат: djvu , Размер: 8.83 Мб <http://eknigi.org/dizajn/17494>
- Иоханнес Иттен Искусство цвета, Издательство: Д.Аронов, 2004 г., 96 с. Язык: русский, Размер: 4,3 Мб [DJVU] http://eknigi.org/dizajn_i_grafika/46595
- Рыбников Ю.В., Кулага И.В. Архитектурная колористика. Цвет в интерьере Издательство: Кострома: КГСХА, 2007, 42 С. Формат: PDF, Размер: 38.5 Мб, Язык: русский <http://www.razym.ru/naukaobraz/obrazov/130576>
- Богачева Р. А. О роли цвета во взаимодействии между человеком и интеллектуальными системами [Электронный ресурс] / Р. А. Богачева // Гуманитарная информатика. Томск, 2014. Вып. 8. С. 99-103. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000482055>
- 5. Фершильд, М. Д. Модели цветового восприятия [Электронный ресурс]. – 2004. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000391741/000391741.pdf>
- Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office PowerPoint
- Программа векторной графики Adobe Illustrator
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского 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

Протасова Елена Константиновна, доцент кафедры дизайна НИ ТГУ