

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

Филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан филологического факультета
И. В. Тубалова
« 30 » 08 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Цветоведение и колористика

по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки:
Книгоиздательское дело

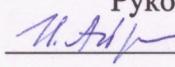
Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2023

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 И.А. Айзикова

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции:

– **ПК-3** – способность к выполнению отдельных видов работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

– **ИПК-3.1.** Понимает основы типографики, верстки, характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий; применяет профессиональную терминологию в области книжного дизайна;

– **ИПК-3.2.** Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания;

– **ИПК-3.3.** Использует компьютерные программы для верстки и проектирования макета издания, в том числе включающего визуальную информацию; разрабатывает проектные задания на создание объекта визуальной информации, выбирает и применяет показатели и средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий.

2. Задачи освоения дисциплины

– понять роль и место колористики в дизайнерской деятельности и в разработке художественно-технического оформления изданий;

– ознакомиться с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;

– изучить физиологические и психологические факторы, определяющие зрительское восприятие цвета;

– рассмотреть основные художественные концепции и теории цвета;

– освоить методы сочетания форм, цветов и фактур для создания художественного образа в дизайне.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений (Блок 1); предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр освоения и форма промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 2, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам:

– «Основы цифровой грамотности»,

– «Компьютерная графика»,

– «Введение в книжное дело»,

– «Печатные и электронные средства информации».

6. Язык реализации

Русский.

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

- лекции: 8 ч.;
 - практические занятия: 20 ч.
- Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом: 42,35 ч.
Объем часов, отведенных на подготовку к практическим занятиям: 20 ч.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Основы теории цвета

Основные понятия, сущность и содержание колористики, роль цветоведения в развитии художественной культуры человечества; роль цвета в современном дизайне. Проблема взаимосвязи цвета и света. Основные цветовые параметры. Отраженный и естественный цвета. Светотень.

Тема 2. Цветовые системы

История систематизации цветов в искусстве и науке. Создание спектра (цветового круга). Физические характеристики спектральных цветов. Проблема измерения цвета. Физические и психологические особенности восприятия цвета человеком. Смешение цветов. Дополнительные цвета.

Тема 3. Принципы сочетания цветов

Роль цветового контраста в изобразительном искусстве, основные виды контраста по Иоханнесу Иттену. Теории цветовой гармонии. Роль формы и величины цветowych пятен в создании цветowych гармоний. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Гармония дополнительных цветов; классификация цветowych гармоний. Создание цветowych гармоний за счет свето-цветового тона, насыщенности и прочих инструментов колористики. Понятие цветowego шара (по Иоханнесу Иттену), цветowych созвучия: созвучие трех, четырех и шести цветов.

Тема 4. Цвет как метод художественной композиции

Композиционная функция цвета; роль цвета в формировании иерархии элементов художественной композиции; его способности акцентировать и нивелировать зрительское внимание; определять последовательность зрительного восприятия; понятие центра композиции; роль цветового контраста и нюанса в выделении композиционного центра; цвет в организации пространства на плоскости, в создании многоплановых изображений, в выявлении формальных признаков изображаемых предметов; цветное пятно, линия, точка в организации художественной композиции.

Тема 5. Цвет в цифровом искусстве и дизайне

Основные цветовые модели: RGB, CMYK, CIE Lab, HSB и пр. Характеристики цвета: глубина, динамический диапазон, гамма цвето -передающих устройств, цветовой охват. Управление цветом, его составляющих. Программное обеспечение цветокоррекции. Основы управления цветом в программе Adobe Photoshop (Adobe Creative Cloud).

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля

- посещаемости,
- написания тестов по материалам лекционных занятий,
- работы на практических занятиях.

Фиксируется в форме *контрольной точки* раз в семестр.

Результат текущего контроля («*аттестован*» / «*не аттестован*») учитывается на промежуточной аттестации (зачете), представляющей собой презентацию и защиту

дизайнерского портфолио, состоящего из работ (мини-проектов), созданных в ходе изучения курса.

Выполнение указанных видов работ в рамках текущей аттестации способствует формированию образовательных компетенций (ИПК-3.1–3.3); оценка *уровня их сформированности* осуществляется в два этапа: на текущей (ИПК-3.1) и промежуточной (ИПК-3.2, 3.3) аттестациях. В случае, если студент получает оценку «не аттестован» за первую аттестацию, ему необходимо продемонстрировать как минимум базовый уровень освоения ИПК-3.1 в процессе защиты портфолио, чтобы претендовать на оценку «зачтено» по итогам второй аттестации.

Для получения общей оценки «аттестован» за текущую аттестацию студенту необходимо получить соответствующую оценку за каждый тест по материалам лекционных занятий (не менее 70 % правильных ответов) и за работу на практических занятиях.

Примеры тестовых вопросов для проверки уровня освоения ИПК-3.1

1. *Какое излучение находится в поле нашего зрения и поэтому воспринимается глазом человек?*

- а) ультрафиолетовое излучение;
- б) инфракрасное излучение;
- в) спектральное излучение.

2. *Ахроматическая палитра:*

- а) белый, серый, черный;
- б) белый, голубой, синий;
- в) желтый, оранжевый, красный.

3. *Какая характеристика отражает степень чистоты цвета?*

- а) насыщенность;
- б) цветовой тон;
- в) светлота.

4. *Какие первичные цвета используются в цветовой модели СМΥΚ?*

- а) голубой, пурпурный, желтый;
- б) синий, красный, желтый;
- в) синий, красный, зеленый.

5. *Противопоставление свойств цвета объекта и фона называют...*

- а) одновременным контрастом;
- б) последовательным контрастом;
- в) образным контрастом.

6. *Поисковый эскиз — это...*

- а) пространственное строение изделия как системы отношений точек, граней углов, поверхностей, фигур, объемов, имеющих определенную величину;
- б) предварительный набросок задуманного, проектной идеи;
- в) конструктивная взаимосвязь, соединение элементов изделия.

7. *Визуализировать колористическую идею можно с помощью...*

- а) эскиза, предполагающего эффектное композиционное решение;
- б) рассказа, подробного изложения и описания идеи;
- в) описания чужих разработок, удачных примеров решений.

8. *Цветовая гармония — это...*

- а) согласованность, стройность в цветовых сочетаниях;
- б) цветовое чувство, ощущение;
- в) предмет объективного научного цветоведения.

9. Колорит — это...

а) оптическая совокупность всех цветов, рассматриваемых с некоторого расстояния;

б) основной цвет предмета без учета внешних влияний;

в) соотношение между контрастными цветами.

10. Гармония дополнительных цветов — это...

а) сочетание цветов диаметрально противоположных на цветовом круге;

б) сочетание цветов близлежащих на цветовом круге;

в) сочетание между хроматическими и ахроматическими цветами.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет во втором семестре проводится в формате презентации и защиты дизайнерского портфолио, состоящего из работ (мини-проектов), которые студент выполняет в ходе изучения дисциплины. На примере данных работ наглядно демонстрируется уровень освоения ИПК-3.2 и ИПК-3.3.

Для получения общей оценки «зачтено» по итогам промежуточной аттестации студенту необходимо получить соответствующие оценки по 3 из 4 мини-проектов (каждая из которых, в свою очередь, складывается из оценок за ИПК-3.2 и ИПК-3.3), а также иметь оценку «аттестован» за текущую аттестацию и/или в процессе презентации и защиты портфолио продемонстрировать базовый/продвинутый уровень освоения ИПК-3.1.

Критерии оценивания уровней освоения компетенций по дизайнерскому портфолио

Индикатор компетенции	Уровни освоения	Описание уровней освоения	Оценка
ИПК-3.2. Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания	Допороговые	Не использует референсы, не придерживается стилевых принципов, не анализирует аналогичную издательскую продукцию в процессе разработки макета	Не зачтено
	Пороговый	Использует ограниченное число референсов или не изучает их в достаточной степени, придерживается стилевых принципов в общих деталях, анализирует минимальное количество примеров аналогичной издательской продукции или обращается к нерепрезентативным примерам в процессе разработки макета	Не зачтено
	Базовый	Использует достаточное количество референсов, изучает их, придерживается стилевых принципов, анализирует репрезентативные примеры аналогичной издательской продукции в процессе разработки макета	Зачтено

	Продвинуты й	Формирует и изучает обширную базу референсов, точно следует стилевым принципам и/или умело обыгрывает их, глубоко анализирует репрезентативные примеры аналогичной издательской продукции в процессе разработки макета	Зачтено
ИПК-3.3. Использует компьютерные программы для верстки и проектирования макета издания, в том числе включающего визуальную информацию; разрабатывает проектные задания на создание объекта визуальной информации, выбирает и применяет показатели средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий	Допороговые й	Не выбирает и не применяет показатели и средства контроля для проверки качества макета, не осуществляет рефлексию по поводу проделанной работы и ее результатов	Не зачтено
	Пороговый	Выбирает и применяет недостаточно эффективные / нерелевантные показатели и средства контроля для проверки макета, осуществляет поверхностную рефлексию по поводу проделанной работы и ее результатов	Не зачтено
	Базовый	Выбирает и применяет эффективные показатели и средства контроля для проверки макета, осуществляет рефлексию по поводу проделанной работы и ее результатов	Зачтено
	Продвинуты й	Формирует продуманную систему показателей и средств контроля для проверки макета, осуществляет глубокую и развернутую рефлексию по поводу проделанной работы и ее результатов	Зачтено

11. Учебно-методическое обеспечение

- а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» – <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=3608>
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
- в) План практических занятий по дисциплине.
- г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Омеляненко Е. В. Цветоведение и колористика: учеб. пособие / Е. В. Омеляненко – СПб.: Планета музыки, 2022. – 112 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/247661>
- Сафонов В. В. Свет и цвет: взаимосвязь / В. В. Сафонов, А. Е. Третьякова. – СПб.: Лань, 2022. – 196 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/266831>
- Серов Н. В. Символика цвета / Н. В. Серов. – СПб.: Страта, 2019. – 196 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/141904>
- Никитина Н. Цветоведение. Колористика в композиции: учеб. пособие / Н. Никитина; под ред. А. Ю. Истратова. – М.: Флинта; Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 85 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/949755>

б) дополнительная литература:

- Драгунова Е. П. Цветоведение и колористика: учеб. пособие / Е. П. Драгунова, О. А. Зябнева, Е. И. Попов. – М.: РТУ МИРЭА, 2021. – 82 с.
- Долгих Н. Н. Цветоведение и колористика: учебно-методическое пособие / Н. Н. Долгих, Н. А. Долгих. – Томск: ТГУ, 2016. – 196 с.
- Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2008. – 68с.
- Лютов В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для вузов / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. – М.: Юрайт, 2020. – 224 с.
- Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика: учеб. пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. – М.: Кн. дом Университет, 2010. – 153 с.
- Паранюшкин Р. В. Цветоведение для художников. Колористика / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 93 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- Общероссийская Сеть «КонсультантПлюс». Справочная правовая система – <http://www.consultant.ru>
- Publish: Дизайн. Верстка. Печать: Журнал о современных издательских технологиях – <http://www.publish.ru>
- Руководства. Creative Cloud tutorials // Adobe: официальный сайт – <https://helpx.adobe.com/ru/creative-cloud/tutorials-explore.html#fundamentals>
- Behance – <https://www.behance.net>
- Интернет-ресурс с коллекциями цветовых сочетаний ColourLovers – colourlovers.com
- Портал для колористов Infocolor – <https://infocolor.ru/>
- Генератор цветовых схем Coloru – <http://coloru.ru>

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 OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс.Диск и т.п.);
- Adobe Photoshop CS6+.

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>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>
- Словарь дизайн-терминов – <https://rosdesign.com/design/slovarofdesign.htm>

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

Смолянинов Артем Витальевич, аспирант, ассистент кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования ФилФ НИ ТГУ.