

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.Д5 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

по специальности
54.05.02 Живопись
(уровень специалитета)

Специализация
Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация
Художник-живописец (станковая живопись)

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 6 лет
Форма обучения – очная

Челябинск

Рабочая программа дисциплины «Цветоведение и колористика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: О.Н. Костюк, заведующая кафедрой живописи, доцент, член СХР.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.4. Объем дисциплины	6
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	6
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	7
2.2. Содержание лекционных и практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	8
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	13
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	14
3.2. Список основной и дополнительной литературы	14
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	14
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	15
5. Методические рекомендации преподавателю.	16
6. Методические указания для студентов	17
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	21

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

В системе профессиональной подготовки студентов художественных специальностей дисциплина «Цветоведение и колористика» занимает особое место, поэтому изучается на первом этапе профессиональной подготовки студентов. Это объясняется тем, что проблема цвета всегда была и остается актуальной для многих профессий художественных направлений, такие дисциплины как живопись, композиция и история искусств не могут обойтись без элементарных понятий и представлений об основных категориях и проблемах учения о цвете. Цвет является неисчерпаемым источником эмоциональных ощущений и эстетических переживаний, изучается как наука, содержащая в себе объективные и субъективные начала, опирающаяся на данные множества наук: оптики, математики, физиологии, психологии, философии, эстетики, теории и истории искусств, этнографии, филологии и др.

В программе обобщены и систематизированы закономерности восприятия цвета, которые помогут глубоко постичь искусство живописи. Эти знания помогают в самостоятельной творческой деятельности, развивают мыслительные способности студентов: умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет. Рабочая программа отражает современное состояние науки о цвете. На аудиторных и практических занятиях изучаются основные категории и проблемы учения о цвете, его систематика и классификация, проблемы цветовой гармонии и цветовых предпочтений, дается эстетическая оценка цвета, психологическое воздействие, ассоциации и символика, а также краткие сведения из области физических основ цвета и основные закономерности восприятия цвета. Ведущим принципом построения программы является формирование у студентов через систему теоретических и практических знаний представлений о связи человека и создаваемой им культурной среды обитания с единой и гармоничной природой. Другим принципом построения программы является вариантность заданий и тем, возможность замены одних заданий другими при условии сохранения общей структуры и единой логики содержания программы курса.

Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными закономерностями цветовой композиции, привитие им профессиональных навыков работы с цветом в сочетании с любой формой и любым пространством, выработка у них «глобального» цветового мышления и развитие индивидуальных, творческих возможностей каждого.

Основные задачи курса заключаются в развитии у студентов способности выражать творческий замысел с помощью условного языка цвета, а также в умении самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.Д5 «Цветоведение и колористика» является дисциплиной Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), специализация Художник-живописец (Станковая живопись).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой живописи.

Дисциплина «Цветоведение и колористика» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «Живопись», «Цветоведение» в системе среднего профессионального образования.

Для освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» студенты должны уметь соотносить получаемые знания в контексте с дисциплинами «Живопись» и «Общий курс композиции». Навыки, полученные при изучении дисциплины «Цветоведение и колористика» являются базовыми для освоения дисциплины «Живопись» и «Техника станковой живописи и технология живописных материалов». Художник-живописец должен быть готов к практической работе при выполнении художественных произведений. Студент должен уметь работать в различных графических материалах, свободно владеть графическими техниками, знать исторически сложившиеся стили в изобразительном искусстве для успешного освоения дисциплины «Цветоведение и колористика».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Цветоведение и колористика»

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы зрительного восприятия произведения искусства; - основные методы сбора, анализа и выразительные средства в области изобразительного искусства, станковой живописи; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами живописи в области изобразительного искусства, станковой живописи; - работать с цветом, использовать знания цветоведения и колористики; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительными средствами живописи;
ПК-1 Способен создавать произведения станковой живописи, владеет приёмами работы с цветом и цветовыми	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -изобразительные средства станковой живописи, приёмы стилистики и создания произведения станковой живописи; - основные законы изображения предметного мира, окружающей среды и человека;

композициями, рисунком, принципами выбора стилистики и техники исполнения конкретного произведения станковой живописи	<p>Умеет:</p> <p>-</p> <p>Владеет:</p> <p>- навыками использования полученных знаний для создания на высоком профессиональном уровне произведений изобразительного искусства;</p> <p>- приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры;</p> <p>- способностью фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведений искусства;</p>
---	---

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Цветоведение и колористика» составляет 108 часов (3 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 64 часа;

(в том числе: лекции — 12 часов, практические занятия — 52 часа)

самостоятельная работа — 44 часа.

Время изучения дисциплины 1-2 семестры.

Формы промежуточного контроля — 1 семестр — текущая аттестация, 2 семестр — зачет с оценкой

Программа дисциплины «Цветоведение и колористика» реализуется в форме практических групповых занятий.

Объем дисциплины по годам обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Аудиторные занятия (всего)	64	32	32
В том числе:			
Лекции	12	6	6
Практические занятия (ПЗ)	52	26	26
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	44	22	22
В том числе:			
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зачет с оценкой	-	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость час	108	54	54
з. е.	3	1,5	1,5

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
1.	Тема 1. Введение в Цветоведение. Физическая природа цвета. Цветовые системы, положенные в основу мировых стандартов в области цветоведения. Двухмерные и трехмерные модели	1	1	1	-	-	-	-	-
2.	Тема 2. Восприятие цвета. Физиологическое и психологическое воздействие цвета на человека. Цветовые ассоциации. Цвет и эмоции, чувства	1	9	1	8	-	-	8	консультация преподавателя, просмотр
3.	Тема 3. Традиции цветовой культуры различных эпох и народов. Язык цвета или символика. Роль цветовой символики в современной цветовой культуре	1	2	2	-	-	-	-	устный опрос
4.	Тема 4. Основные характеристики цвета. Смешение цветов. Цветовой круг по Иттону	1	15	1	8	-	-	6	консультация преподавателя, просмотр
5.	Тема 5. Художественные свойства цвета	1	19	1	10	-	-	8	консультация преподавателя, просмотр устный опрос
	Итого:	1	52	6	26	-	-	22	Текущий контроль
6.	Тема 6. Основные закономерности создания цветостроя художественного произведения	2	17	1	8	-	-	8	консультация преподавателя, просмотр
7.	Тема 7. Контраст как средство художественной	2	17	1	10	-	-	6	устный опрос, подготовка презентации

	выразительности произведения								
8.	Тема 8. Закономерности создания цветовой гармонии. Типы цветовых гармоний. Цветовая теория	2	1	1	-	-	-	-	устный опрос
9.	Тема 9. Цветовая гамма	2	2	2	-	-	-	-	устный опрос
10.	Тема 10. Колорит как основа создания цветового строя произведений живописи		9	1	8	-	-	8	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	2	52	6	26	-	-	22	Зачет с оценкой
	Всего:	1-2	108	12	52	-	-	44	-

2.2. Содержание лекционных занятий

I курс, I семестр

Тема 1. Введение в Цветоведение. Физическая природа цвета. Цветовые системы, положенные в основу мировых стандартов в области цветоведения. Двухмерные и трехмерные модели

Основные закономерности в области цветовых явлений природы, создаваемой человеком предметной среды и всего мира искусств (тех его видов, которые ориентированы на зрительное восприятие). Цветоведение с позиций ряда наук: физики, математики, химии, психологии, психофизиологии, эстетики, искусствознания, теории композиции, археологии, этнографии, культурологии. Понятия «свет» и «цвет». Происхождение цвета, цветового спектра. Основные характеристики (насыщенность, светлота, цветовой тон). Цветовая система на примере цветового круга по Иттону, с процессом смешения цветов (пространственным, оптическим, механическим). Основные, составные, дополнительные, контрастные цвета.

Цветовые системы, положенные в основу мировых стандартов в области цветоведения. Двухмерные и трехмерные модели

Основоположник научного цветоведения И. Ньютон.

Десятичная цветовая система — 100-секторный цветовой круг Манселла. Метод МКО использует в качестве вспомогательного средства график цветностей МКО.

Первая трехмерная модель – цветовой шар Отто Рунге (1777—1810), современника И. В. Гете.

Модель В. Оствальда (цветовое тело — цветовое пространство).

Тема 2. Восприятие цвета. Физиологическое и психологическое воздействие цвета на человека. Цветовые ассоциации. Цвет и эмоции, чувства. Цвет и характер. Цвет и работоспособность

Несобственные качества, отражающие тесную связь цвета с предметом.

Символические значения цветов, их знаково-коммуникативный смысл. Зрительные впечатления, ассоциации, вызываемые цветами, взятыми изолированно, вне сочетаний друг с другом и иными цветами. Парные, тройные и полихроматические сочетания (хроматических и ахроматических цветов) характеризуются своими особенностями цветового восприятия. Психологическое целостное ассоциативное восприятие цветов.

Тема 3. Традиции цветовой культуры различных эпох и народов. Язык цвета или символика. Роль цветовой символики в современной цветовой культуре

Символические значения цветов вызывают у людей эмоциональные реакции. Суть множества символических значений цветов, которые являются наиболее общими для многих народов мира, так как символика цвета уходит далеко своими корнями вглубь веков.

Символика цвета у народов Африки. Семиотичность цветов природы распространялась и на цвета одежды, утвари, орудий войны и труда, жилищ людей, татуировок. В предметной культуре древних еще нет многоцветия и разнооттеночности колористики.

В античной культуре развивается понимание гармонии цветосочетаний. Возникает полихромия в живописи, архитектуре, одежде, утвари, украшениях. Цвета делят на грубые (варварские) и культурные (эллинские). В соответствии с античной мифологией выделяются цвета, символизирующие цвета стихий, света и тьмы.

В эпоху средневековья в Европе отношение к цвету. Влияние христианской религии и догматов церкви.

Культура ислама в странах Ближнего Востока также выделяла цвета благородные, считавшиеся красивыми (в соответствии с Кораном, содержащим догматы веры ислама, начала философии, этики и эстетики).

Тема 4. Основные характеристики цвета. Смешение цветов. Цветовой круг по Иттону

Физические основы цвета. Цвет и свет. Источники света. Отражение и поглощение света физическими телами. Природа цвета. Влияние источника света (удаление, приближение, рассеянный свет) на цвет предмета. Матовые и блестящие, прозрачные и непрозрачные поверхности.

Хроматические и ахроматические цвета. Собственные и несобственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность; теплые и холодные, легкие и тяжелые, выступающие и отступающие и т.п..

Все видимые нами в окружающем мире цвета делят на *хроматические* (спектральные и несспектральные) и *ахроматические* (черный, белый, серые), а также их смеси.

Для качественной и количественной характеристики цвета используют такие понятия, как *цветовой тон*, *насыщенность (чистота)* и *светлота (яркость)*.

Смешение хроматических и ахроматических цветов.

Тема 5. Художественные свойства цвета

Локальный (действительный) и видимый (обусловленный) цвет предмета. Изменения цвета в зависимости от освещения, воздействия окружающей среды. Светотень и перспектива.

Пространственные качества цвета. Явления «отступления», «выступления» цвета, «объединения» и «разъединения» цвета. Связь цвета с формой. Цвет в практике художника. Формы применения цвета для решения различных художественных задач. Организация плоскости, объема, пространства.

I курс, 2 семестр

Тема 6. Основные закономерности создания цветового строя художественного произведения

Взаимодополнительные цвета и их свойства. Пары взаимодополнительных цветов. Закономерности изменения насыщенности цвета при механическом смешении. Законы смешения цветов. Особенности оптического, механического и пространственного смешения цветов.

Тема 7. Контраст как средство художественной выразительности произведения

Понятие контраста. Цветовой и тональный контрасты. Виды контраста (по цвету, света и тени, теплых и холодных цветов, дополнительных цветов, симультанный контраст, по насыщенности, по площади цветовых пятен).

Одновременный, последовательный, пограничный (или краевой) контрасты.

Способы увеличения и изменения силы воздействия контраста. Значение контраста в живописи и произведениях декоративно-прикладного и народного искусства.

Известный педагог Баухауза, художник и теоретик дизайна И. Иттен в своей работе «Искусство цвета» выделял семь основных типов цветовых контрастов:

- 1) контраст по цвету;
- 2) контраст светлого и темного;
- 3) контраст холодного и теплого;
- 4) контраст дополнительных цветов;
- 5) симультанный (одновременный) контраст;
- 6) контраст по насыщенности;
- 7) контраст по площади цветовых пятен.

Явление пограничного контраста. Явления последовательного контраста.

Тема 8. Закономерности создания цветовой гармонии. Типы цветowych гармоний. Цветовая теория

Цветовая композиция. Цветовая гармония. Цветовая гамма. Колорит. Систематизация типов цветowych гармоний. Закономерности взаимозависимости цветов в стандартном цветовом круге.

«Отступающие» и «выступающие» цвета.

Типы цветowych гармоний в различных работах, посвященных цветоведению, систематизируют по нескольким ведущим признакам:

- полихроматические или монохроматические гармонии;
- контрастные или нюансные (по цветовому тону) гармонии;
- сочетания только хроматических цветов друг с другом; сочетания только ахроматических цветов друг с другом; сочетания хроматических с ахроматическими;
- сочетания чистых (насыщенных) цветов;
- сочетания ненасыщенных цветов;
- сочетания насыщенных с ненасыщенными;
- сочетания смешанных (сложных) цветов;
- смеси насыщенных и ненасыщенных хроматических с ахроматическими;
- сочетания только двух цветов, только трех цветов или большего числа цветов: это двух-, трех- и полицветные гармонии.

- Полихроматические гармонии хроматических цветов (с одинаковой или разной степенью насыщенности и (или) светлоты включает четыре типа (4-й тип включает два подтипа).
- Монохроматические гармонии хроматических цветов.
- Монохроматические гармонии ахроматических цветов (гармонии различных по светлоте серых).
- Полихроматические гармонии ахроматических цветов (гармонии черных, белых и серых)(точнее — «полисветлотные» гармонии.
- Полихроматические гармонии ахроматических цветов с хроматическими (имеющих разную степень насыщенности и светлоты).
- Монохроматические гармонии сложных цветowych смесей и их сочетаний с ахроматическими цветами.
- Полихроматические гармонии сложных цветowych смесей и их сочетаний с ахроматическими цветами.

Три основных правила гармонизации цветов.

Тема 9. Цветовая гамма

Понятие цветовой гаммы. Широкая гамма цветов, ограниченная цветковая гамма.

Понятие родственных цветов. Цветовые интервалы и цветковые ряды.

Тема 10. Колорит как основа создания цветкового строя произведений живописи

Понятие колорита. Колорит — цветовой строй картины. Понятие «цветовой доминанты» - колористический прием. Живописная тональность. Цветовая тоника. Цветовые доминанты и субдоминанты. Роль дополнительных и взаимообратных цветов в создании гармоничных цветовых сочетаний. Работа над колоритом в композиции. Роль цветовых и тональных отношений в раскрытии художественного образа.

2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

I курс, 1 семестр

Тема 2. Восприятие цвета. Физиологическое и психологическое воздействие цвета на человека. Цветовые ассоциации. Цвет и эмоции, чувства. Цвет и характер. Цвет и работоспособность

Практическая работа № 1.

Выполнить цветовые ассоциации по теме «Четыре типа темперамента человека: флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик». Найти соответствие цвета четырем типам темперамента по хроматической шкале.

Тема 4. Основные характеристики цвета. Смешение цветов. Цветовой круг по Иттону

Практическая работа № 2.

Выполнение таблицы равноступенной ахроматической шкалы при смешении белого и черного цветов. Найти соответствие шести спектральным цветам по светлоте к ахроматической шкале.

Тема 5. Художественные свойства цвета

Практическая работа № 3. Выполнение этюда натюрморта в условиях цветного освещения.

Пространственные качества цвета. Явления «отступления», «выступления» цвета, «объединения» и «разъединения» цвета. Связь цвета с формой. Цвет в практике художника. Формы применения цвета для решения различных художественных задач. Организация плоскости, объема, пространства.

I курс, 2 семестр

Тема 6. Основные закономерности создания цветового строя художественного произведения

Практическая работа №4.

Упражнение на смешение цветов: выполнение краткосрочных этюдов различных по цвету натюрмортов при смешении трех основных красок (желтой, красной, синей).

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение таблицы на смешение взаимодополнительных цветов в полосе. Затемнение и разбеливание цветов. Получение равноступенных цветов,

погашенных насыщенностей дополнительных цветов (с получением чистого серого).

Тема 7. Контраст как средство художественной выразительности произведения

Практическая работа №5.

Создание цветовой композиции (декоративный натюрморт) с использованием одного из видов контраста (по выбору).

Тема 10. Колорит как основа создания цветового строя произведений живописи

Понятие колорита. Колорит — цветовой строй картины. Понятие «цветовой доминанты» - колористический прием. Живописная тональность. Цветовая тоника. Цветовые доминанты и субдоминанты. Роль дополнительных и взаимообратных цветов в создании гармоничных цветовых сочетаний. Работа над колоритом в композиции. Роль цветовых и тональных отношений в раскрытии художественного образа.

Практическая работа № 6.

Анализ цветового строя произведений изобразительного искусства.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Цветоведение и колористика» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература набирается из расчета не менее 2 экземпляров на 10 обучающихся, а дополнительная из расчета не менее 1 экземпляра на 10 обучающихся. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Омеляненко, Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. В. Омеляненко. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-507-44479-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/247661> (дата обращения: 25.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие : в 2 частях / Н. В. Алгазина. — Омск : ОмГТУ, 2014 — Часть 1 : Физика цвета и его психофизиологическое восприятие — 2014. — 86 с. — ISBN 978-5-93252-318-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149097> (дата обращения: 25.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие : в 2 частях / Н. В. Алгазина. — Омск : ОмГТУ, 2015 — Часть 2 : Гармония цвета — 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-93252-353-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/149052> (дата обращения: 25.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — Москва : Искусство, 1984. — 315 с. : цв. ил. — Текст : непосредственный.

4. Драгунова, Е. П. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. П. Драгунова, О. А. Зябнева, Е. И. Попов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 82 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/182584> (дата обращения: 25.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — Москва : Искусство, 1986. — 158 с. : цв. ил. — Текст : непосредственный.

6. Сорока, А. В. Цветоведение и колористика : учебно-методическое пособие / А. В. Сорока. — Тольятти : ТГУ, 2013. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140136> (дата обращения: 25.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Теория и практика цвета : материалы научно-практической конференции / Красноярский государственный художественный институт (Красноярск) ; ред. В. Н. Одношивкин. — Красноярск : КГХИ, 2010. — 104 с. : цв. ил. — Текст : непосредственный.

3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. — Санкт-Петербург, 2010 - . — URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. — Саратов, 2010 - . — URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

- **Электронные библиотеки:**
<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ
<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова
<http://www.klassika.ru/> - Русская классика
<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

1. Библиотеки:

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека
<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

- Культура:

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
<http://www.russianculture.ru/> - Культура России
<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России

<http://www.museum.ru/> - Музеи России

- **Искусство:**

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства

<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея

<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства

<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информо», URL: <http://www.informio.ru/>.

- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы
Консультант

Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.

- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы
ГАРАНТ:

URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся учебной аудитории № 105, оборудованной специализированным оборудованием: мольберты, софиты, стойки для софитов. Материалы — планшеты, разнообразные рисовальные принадлежности, бумага разных видов и размеров; стулья (количество зависит от числа студентов в группе).

Методический фонд кафедры содержит работы студентов по предмету «Цветоведение и колористика», выполненные в предыдущие годы. Предметы из натюрмортного фонда факультета изобразительного искусства (учебно-методические пособия, драпировки, предметы натюрмортного фонда и т.п.).

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с

объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Цветоведение и колористика»

Курс Цветоведения и колористики предполагает лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студентов.

Используются следующие виды образовательных технологий: лекция, практика, презентации образцовых творческих работ студентов.

Лекционный материал следует сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий: лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров, тех или иных материалов живописи.

Наряду с информационным материалом проводятся и практические занятия, в которых художник-живописец не только использует и закрепляет свои познания в данной области, но и проводит исследования, сравнения, ищет пути решения задач, развивает художественное мышление.

Обучение мастерству должно быть ориентировано на изучение методов профессиональной деятельности и мышления. Студент должен получить фундаментальные теоретические знания и практические навыки по дисциплине «Цветоведение и колористика». Он должен уметь на практике применить широкие познания в области колористического построения картины, влияние цветового решения на выразительность художественного образа.

Для более прочного усвоения учебного материала преподавателю следует приводить примеры из творчества известных художников, произведения которых созданы в различных техниках (акварель, гуашь, темпера, масло, акрил, репродукции).

Прохождение данной дисциплины необходимо для воспитания квалифицированных специалистов — художников — живописцев, педагогов по изобразительному искусству.

Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения зачета. По сумме оценок всех выполненных заданий и аттестации по материалам лекций выводится средняя арифметическая оценка.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Цветоведение и колористика»

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе

с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

По прохождению данной дисциплины студенты должны уметь применять на практике полученные знания.

Изучение курса предполагает дальнейшее применение приобретенных знаний на практике на дисциплинах профессиональной подготовки: живопись, общий курс композиции, на всех видах практик, а так же для выполнения ВКР.

При изложении теоретического материала учитывается специфика применения теоретических знаний в практической деятельности в зависимости от будущей специальности. Грамотное теоретическое обоснование каждой темы позволит студентам использовать цвет в создании композиции на плоскости, построение цветовой среды в картине. Восприятие цвета, как известно, значительно субъективнее, чем восприятие формы и пространства. В теории цветоведения нельзя не учитывать этот фактор. Очевидно, что необходим «язык» цветоощущений, «язык» понятный зрителю. Таковым в живописи является цвет.

Конкретные темы, включенные в программу практических занятий являются примерными и могут быть заменены по мере необходимости на аналогичные.

При создании программы лекционных и практических занятий используются курс Вакса, Иттена, Кондратьева и методики преподавания основ композиции В.Б. Устина (Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова).

Лекционные занятия призваны раскрыть понятие цвета, гармонии и дисгармонии. Изучаются происхождение цвета, его воздействие, виды контрастов и нюансов, взаимодействие формы и цвета, его пространственное воздействие и теории о цвете. Изучаются выразительные свойства цвета как хроматического так ахроматического. В лекциях затрагиваются вопросы теории света и цвета: правил сочетания цветов спектра, свойства цвета и применение цвета.

Практические занятия включают выполнение студентами ряда упражнений на определенную преподавателем тему с соблюдением конкретных требований, определенных в каждом задании. Сложность и характер заданий, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право сокращать или увеличивать количество заданий в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для

самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

В самостоятельной работе студенты должны решить, прежде всего, в какой цветовой гамме и колорите. В зависимости от постановки, следует помнить о локальном тоне и цвете составных частей натюрморта, их взаимовлиянии друг на друга.

При работе маслом следует изучить книги по технологии классической живописи. Принципиальное отличие живописного метода старых мастеров от приемов современной живописи лежит в способе построения живописного изображения, а именно — его четкого разделения. Технология классической живописи предполагает три красочных слоя — пропись, подмалевки и колористический слой, каждый из которых, в свою очередь, сосредотачивает внимание на определенной задаче.

Изображение, построенное на основе метода классической живописи, обладает особой силой эстетического воздействия, повышенной реалистичностью.

Студентам необходимо знание технологии классической живописи. Необходимо также владение практическими навыками ее применения в учебной и творческой работе. Эти знания и практические навыки являются важной составной частью их профессионального мастерства.

Примерный перечень вопросов для самоконтроля:

1. Что такое цвет определите его роль в жизнедеятельности человека.
2. Расскажите о символике цвета.
3. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов. Построение диады.
4. Назовите основные характеристики цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Расскажите о цветовом тоне, светлоте и насыщенности.
5. Назовите типы контрастов. Охарактеризуйте их.
6. Последовательный контраст. При каких условиях он возникает. Приведите примеры.
7. От чего зависит пространственное действие цвета. Проанализируйте возможность эффекта глубины в цветовых комбинациях.
8. Расскажите о формообразующих свойствах цвета.
9. Контраст цветов. Симультаный контраст. Условия возникновения и нейтрализации симультанного контраста.
10. Объясните суть открытия И. Ньютона.
11. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. Расскажите о специфических особенностях пар дополнительных цветов.
12. Расскажите о психологии воздействия цвета на человека.
13. Однотонные гармонические сочетания. Три условия построения ахроматических композиций.

14. Расскажите о субъективных характеристиках цвета связанных с различными ассоциациями.
15. Хроматический круг. Порядок образования. Первичные, вторичные цвета.
16. Построение трехтоновых ахроматических композиций.
17. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов по цветовому кругу. Построение триад. Какие фигуры участвуют в их образовании.
18. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов по цветовому кругу. Построение гармонических сочетаний из 4-х компонентов цветового круга.
19. Расскажите о взглядах на гармонию художников прошлого.
20. Какова роль света в жизнедеятельности человека. Какие источники света вы знаете.
21. Систематизация цветов В. Оствальда (двойная пирамида). Расскажите о цветовом шаре Отто Рунге.
22. Для чего художнику необходимо знание психологических свойств цвета.
23. Какую разновидность гармонии имеют ввиду, когда говорят о колорите?
24. Какие цвета в оптической смеси дают ахроматический тон. Расскажите об их свойствах.
25. О физике света и цвета, цветовом круге Ньютона.
26. Значение цвета для человека. Природа цвета.
27. Основные и дополнительные цвета, цвета ахроматические и хроматические.
28. Основные свойства цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
29. Цветовые ассоциации и основные символические значения цвета.
30. Особенности зрительного восприятия цвета.
31. Цвет предметный и обусловленный. Изменение цвета предметов под влиянием освещения.
32. Изменение цвета на расстоянии. Пространственные качества цвета.
33. Оптическое и механическое смешение цвета в живописи.
34. Взаимодополнительные цвета и их свойства.
35. Явление цветового контраста и его применение в произведениях декоративно-прикладного искусства. Виды контраста.
36. Основные виды гармонических сочетаний.
37. Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя в произведениях декоративного и народного искусства.
38. Понятие колорита.

Критерии оценивания практических заданий:

- Выполнение полного объема практических работ семестра.
- Владение художественными средствами и технологией станковой

живописи.

- Техническое мастерство студента.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Для оценки знаний и навыков обучающихся в период проведения текущего контроля и промежуточной аттестации используется пятибалльная оценочная шкала с точной характеристикой каждого балла:

- «отлично»: правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра; уверенное владение художественными средствами станковой живописи; высокое техническое мастерство при выполнении практических заданий, более 90% правильных ответов при устном опросе;
- «хорошо»: правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра, но не в полном объеме; не всегда уверенное владение художественными средствами станковой живописи; хорошее техническое мастерство при выполнении практических заданий; не менее 80% правильных ответов при устном опросе;
- «удовлетворительно»: не всегда качественное выполнение практических работ в течение семестра, не в полном объеме; не уверенное владение художественными средствами; студент демонстрирует не всегда грамотное техническое мастерство при выполнении практических заданий; не менее 70% правильных ответов при устном опросе;
- «неудовлетворительно»: не качественное выполнение практических работ в течение семестра, отсутствие полного объема практических работ; неумение грамотно использовать в учебной и творческой работе художественные средства; студент не владеет техническим мастерством при выполнении практических заданий; менее 60% правильных ответов при устном опросе.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме

электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.