Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Программа учебной дисциплины
ОП.03 Цветоведение

54.02.05 Живопись (по видам)
по виду Станковая живопись

Присваиваемая квалификация
Художник-живописец, преподаватель

Форма обучения
очная

Челябинск

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 54.02.05 Живопись (по видам), по виду Станковая живопись.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчики:
Гладышева Ольга Васильевна, преподаватель, член Союза художников России
Холодова Ольга Михайловна, зав. учебным отделом ФИИ, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Цветоведение

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.03 Цветоведение (далее – дисциплина) является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам), по виду Станковая живопись.

Программа учебной дисциплины реализовывается с целью подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам), по виду Станковая живопись.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Программа учебной дисциплины включена в основную базовую часть основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам), по виду Станковая живопись в профессиональный учебный цикл, блок общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель: формирование системы знаний о цветоведении, овладение практическими умениями в передаче цветовых отношений в живописи и композиции, применение законов цвета в профессиональной деятельности.

Задачи:

- дать обучающимся сумму теоретических знаний и научить их применять эти знания в практической деятельности;
- развить общую художественную культуру, воспитать эмоционально-эстетическое отношение к действительности, творческое воображение;

- изучить теоретические основы явления цвета, происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов, изменения, которые претерпевают цвета при различном освещении и на различных расстояниях, смешение и взаимодействие цветов и основы их гармонизации;
- развить умение анализировать и изучать особенности цвета произведений живописи художников разных эпох, школ, направлений и стилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить анализ цветового строя произведений живописи;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Данная дисциплина направлена на освоение следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	***Объем часов***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	*60*
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	*40*
в том числе:	
практические занятия	*24*
контрольные работы	*1*
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	*20*
в том числе:	
Выполнение таблиц, схем Работа с аналогами Чтение специальной литературы Работа с конспектами	*4* *6* *4* *6*
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Цветоведение

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4
Раздел 1 Художественные и эстетические свойства цвета			**19**	
Тема 1.1. Введение	Содержание учебного материала		1	
	1	Цели и задачи курса. Общие сведения о цветоведении. Значение цвета для человека.		*2*
	2	Аспект изучения цвета. История учения о цвете.		
Тема 1.2. Основные свойства и качества цвета	Содержание учебного материала		2	
	1	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.		*2*
	2	Цветовой круг. Опыты И.Ньютона. Цветовой шар Рунге, двойной конус В.Ф. Освальда. Международная система измерения цвета.		
	3	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..		
	Практические занятия 1. Цветовые растяжки (из цвета в цвет, изменение насыщенности цвета в сторону высветления и затемнения, смешение основных цветов)		2	
	Самостоятельная работа обучающихся Выполнение таблицы равноступенной ахроматической шкалы при смешении белого и черного цветов. Найти соответствие шести спектральным цветам по светлоте к ахроматической шкале.		2	
Тема 1.3. Психологические свойства цвета. Символика цвета	Содержание учебного материала		2	
	1	Влияние цвета на физиологию человека. Устройство глаза. Влияние освещенности на восприятие цвета. Дневное и сумеречное зрение.		*2*
	2	Зрительно-психологические свойства цвета (возбуждающие, успокаивающие, угнетающие		

		и т.п.). Цветовые ассоциации (физические, физиологические, эмоциональные). Понятие синестезии.		
	3	Символика цвета в разные исторические периоды (Античность, эпоха Возрождения, Ренессанс, в русской иконе). Цветовая символика в произведениях декоративно-прикладного и народного искусства.		
	Практические занятия 1. Выполнение цветовых ассоциаций «Четыре времени года».		1	
Тема 1.4. Художественные свойства цвета	Содержание учебного материала		2	
	1	Локальный (действительный) и видимый (обусловленный) цвет предмета. Изменения цвета в зависимости от освещения, воздействия окружающей среды. Светотень и перспектива.		*2*
	2	Пространственные качества цвета. Явления «отступания», «выступания» цвета, «объединения» и «разъединения» цвета. Связь цвета с формой.		
	3	Цвет в практике художника. Формы применения цвета для решения различных художественных задач. Организация плоскости, объема, пространства.		
	Практические занятия 1. Выполнение этюдов несложного натюрморта в условиях цветного освещения (дневной свет, электрический свет цветной (желтый, синий, красный), при свече.		5	
	Самостоятельная работа обучающихся Чтение специальной литературы		2	
Раздел 2. Основные закономерности создания цветового строя художественного произведения			**41**	
Тема 2.1. Взаимодополни-тельные цвета и их свойства. Законы смешения	Содержание учебного материала		2	
	1	Взаимодополнительные цвета и их свойства. Пары взаимодополнительных цветов. Закономерности изменения насыщенности цвета при механическом смешении.		*2*
	2	Законы смешения цветов. Особенности оптического, механического и пространственного смешения цветов.		

цветов	Практические занятия 1. Создание орнаментальной композиции, построенной на сочетании дополнительных цветов. 2. Упражнение на смешение цветов: выполнение краткосрочных этюдов различных по цвету натюрмортов при смешении трех основных красок (желтой, красной, синей).	6	
	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).	2	
Тема 2.2. Контраст как средство художественной выразительности произведения	Содержание учебного материала	2	
	1 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).		*2*
	2 Одновременный, последовательный, пограничный (или краевой) контрасты.		
	3 Способы увеличения и изменения силы воздействия контраста. Значение контраста в живописи и произведениях декоративно-прикладного и народного искусства.		
	Практические занятия 1. Выполнение краткосрочных этюдов натюрмортов с использованием одного из видов контраста (по выбору).	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Выполнение краткосрочных этюдов натюрмортов с использованием одного из видов контраста	4	
Тема 2.3. Закономерности создания цветовой гармонии	Содержание учебного материала	2	
	1 Теории цветовой гармонии (Адамса, Брюкке П.А., Освальда В.Ф.). Цветовые гармонии.		*2*
	2 Классификация цветовых гармоний Б.М. Теплова, П.А. Шеврова. Понятия «живописность» и «декоративность».		
	Практические занятия 1. Создание ритмической композиции элементов на плоскости с помощью цвета, используя классификацию цветовых гармоний Б.М. Теплова, П.А. Шеврова (однотонная, полярная, трехцветная, многоцветная).	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Чтение специальной литературы	2	
Тема 2.4. Цветовая гамма	Содержание учебного материала	1	
	1 Понятие цветовой гаммы. Широкая гамма цветов, ограниченная цветовая гамма.		*2*
	2 Понятие родственных цветов. Цветовые интервалы и цветовые ряды.		

	Практические занятия 1. Выполнение этюдов с натюрмортов в цветовых гаммах (теплой, холодной).		4	
Тема 2.5. Колорит как основа создания цветового строя произведений живописи и декоративно-прикладного искусства	Содержание учебного материала		1	
	1	Понятие колорита. Колорит – цветовой строй картины. Понятие «цветовой доминанты» - колористический прием.		*2*
	2	Анализ цветового строя произведений изобразительного искусства.		
	Практические занятия 1. Создание эскиза изделия декоративно-прикладного искусства в определенном колорите.		4	
	Контрольные работы Цветовой анализ произведений изобразительного искусства.		1	
	Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к зачету. Работа с конспектом.		4	
		Всего:	**60**	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета цветоведения, мастерской живописи.

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и преподавателя; комплект учебно-методических материалов: таблицы, схемы, макеты.

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, планшеты по количеству обучающихся, стулья, емкости для воды, натюрмортные столы, осветительные приборы (софиты), раковина с водопроводом.

Натюрмортный фонд.

Методический фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Омельяненко. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2017. – 104 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/92657. – Дата обращения : 29.05.2017.

Дополнительная литература

1. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс] : методические указания / Ф. М. Щукин. – Оренбург : Оренбургский государственный университет ; ЭБС АСВ, 2013. – 35 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21669.html

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.09.2016).

IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – ООО «Ай Пи Эр Медиа». – Саратов, 2010 – . –Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – http://www.iprbookshop.ru/

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) – ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ruhttps://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005–2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp,свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991–2017. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002. – Режим доступа: http://www.edu.ru/, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006–2016. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства/ ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, самостоятельной работы.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Коды формируемых профессиональных и общих компетенций**	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
Уметь:		
проводить анализ цветового строя произведений живописи	ПК 1.2. ОК 1., ОК 3, ОК 5, ОК 6	Текущий контроль: оценивание практических работ самостоятельной работы Промежуточная аттестация: *дифференцированный зачет*
Знать:		
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя	ПК 1.2. ОК 2., ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ОК 9	

Критерии оценки уровня и качества подготовки студента по дисциплине

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация как итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет проводится в устной форме, включает в себя ответы на вопросы, охватывающие все разделы и темы программы учебной дисциплины.

Критерии оценки устного ответа на вопросы включают:

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;
- полнота и правильность ответа, степень осознанности понимания изученного;
- уровень умений и знаний позволяющих решать профессиональные задачи в практической работе;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Ответы на вопросы оцениваются по пятибалльной системе в следующем порядке:

Оценка «отлично» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

- обучающийся демонстрирует высокий уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
- обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильные определения основных понятий (знает определения понятий);
- обучающийся обосновывает свои суждения, приводит необходимые примеры и разъясняет их (обнаруживает понимание материала);
- обучающийся излагает материал грамотно, последовательно и четко в соответствии с обозначенным вопросом.

Оценка «хорошо» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

- обучающийся демонстрирует достаточный уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
- обучающийся достаточно полно излагает изученный материал, раскрывает суть вопроса, обнаруживает знание основных понятий и определений, но допускает некоторые неточности;

- обучающийся приводит необходимые примеры и разъясняет их (обнаруживает понимание материала);
- обучающийся допускает некоторые неточности в последовательности и языковом оформлении своего ответа.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

- обучающийся демонстрирует недостаточный уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
- обучающийся раскрывает суть вопроса, но излагает изученный материал не полно, обнаруживает знание основных понятий и определений, но допускает неточности;
- обучающийся неубедительно обосновывает свои суждения и затрудняется привести собственные примеры (обнаруживает недостаточное понимание материала);
- обучающийся излагает материал недостаточно последовательно, допускает ошибки в языковом оформлении ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

- обучающийся демонстрирует низкий уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
- обучающийся обнаруживает незнание большей части изученного материала, не знает основных понятий и определений;
- обучающийся не умеет обосновать свои суждения и привести собственные примеры (обнаруживает непонимание материала);
- обучающийся беспорядочно и неуверенно излагает материал.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс цветоведения направлен на всестороннее художественное развитие обучающихся, на освоение теоретических знаний цветообразования, восприятия цвета, его эмоционально-выразительных возможностях, а также применение этих знаний в профессиональной деятельности. Эти задачи определены в программе, представляющей из себя последовательную цепь взаимосвязанных тем и практических заданий.

Освоение данной дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как, «Живопись», междисциплинарным курсом «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», очень важна их логическая и методическая взаимосвязь.

Небольшое количество часов по данной дисциплине требует от преподавателя сжатого изложения теоретического материала с учетом специальности. Курс «цветоведение» на живописном отделении помогает понять задачи живописи и композиции, сопровождается сравнительным анализом произведений искусства, показом иллюстративного материала по темам из методического фонда училища. Каждое теоретическое понятие и определение закрепляется практической работой в виде упражнений (этюдов по 2-4 часа). Наряду с изучением отечественного и зарубежного классического искусства обучающиеся знакомятся и с современными тенденциями изобразительного искусства.

В рамках дисциплины предполагается изучение двух разделов: «Художественные и эстетические свойства цвета», «Основные закономерности создания цветового строя художественного произведения».

Изучая раздел «Художественные и эстетические свойства цвета», обучающиеся знакомятся с основными теоретическими вопросами «Цветоведения», которые включают рассмотрение физических явлений света и цвета (спектра), факторов образования цвета, особенностей и закономерностей цветовосприятия человека, субъективных и объективных причин ощущения цвета, факторов, определяющих цвет предмета, теории

цветовых систем. Также, в данном разделе рассматриваются цели и задачи дисциплины «Цветоведение», особенности видов цветового восприятия и проявления цветовой индукции, понятия основные и производные цвета, хроматические и ахроматические цвета, сближенные (родственные) и контрастные цвета, выступающие и отступающие цвета и др. Кратко студенты знакомятся с научными исследованиями по вопросам цветоведения, со строением и функциями зрительного аппарата человека, механизмом цветоощущения, основными свойствами цвета и дополнительными его характеристиками.

Изучая раздел «Основные закономерности создания цветового строя художественного произведения», студенты знакомятся с такими понятиями как взаимодополнительные цвета, контраст, видами контраста и смешения цветов (слагательным и вычитательным), приемами смешения цветов, понятиями цветовая гамма, гармония, с видами и типами колорита, способами построения и разработки колорита на примере произведений изобразительного искусства.

Теоретические знания закрепляются выполнением практических работ. Практические задания направлены на закрепление полученных теоретических знаний и освоение умений их использования в живописной работе. Студентам предлагается выполнить комплекс заданий, направленных на практическое подтверждение теоретических выводов и научных положений цветоведения, например, о закономерностях восприятия цвета, особенностях наблюдения за природными явлениями и психофизиологическими проявлениями организма человека при реакции на него цветосветовых раздражителей. Итак, в практической деятельности студенты проводят анализ качеств (характеристик) цвета, осуществляют знакомство с цветовыми системами (моделями), в результате чего приобретают опыт аналитико-синтетической работы и опыт творческой деятельности по созданию цветовых схем, таблиц, выкрасок, цветовых этюдов важных для будущих специалистов — живописцев.

5.1. Методические рекомендации по организации и проведению практических занятий

Практический курс построен таким образом, что все основные теоретические понятия прорабатываются в упражнениях и практических заданиях.

В практических упражнениях рассматриваются основные закономерности цветовой композиции, раскрывается специфика применения цвета в живописи. Основные виды практических занятий – выполнение упражнений и этюдов с натуры. В процессе практического занятия обучающиеся выполняют практические работы (задания) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. Для закрепления учебного материала выполняются и домашние задания.

Выполнение обучающимися практических заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Цветоведение».
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять определенные задания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности при решении творческих задач) и учебных (умения решать задачи той или иной учебной постановки, учебного задания), необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Содержание практических занятий направлено на реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта по специальности в части уровня подготовки выпускника. На практических занятиях обучающиеся овладевают профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и

совершенствуются в процессе учебной и производственной практики, при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Практические занятия проводятся в специально оборудованных мастерских. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и уровня овладения обучающимися запланированными умениями.

При проведении практических занятий преподавателем используются различные формы организации учебной деятельности обучающихся такие, как, фронтальная, групповая, индивидуальная и их сочетание.

Перечень практических заданий определен в тематическом плане программы по дисциплине.

В ходе выполнения практических заданий обучающиеся выполняют краткосрочные упражнения и живописные этюды на закрепление теоретических понятий по изучаемой теме. Они быстрые по исполнению, выполняются в течение 1-2 часов. Также могут выполняться задания на овладение техникой письма и приобретение профессиональных навыков.

В процессе выполнения практических заданий обучающиеся приобретают практический опыт в изображении предметно-пространственной среды средствами живописи, решении колористических задач, организации цветовой гармонии и тонального решения постановки.

Для выполнения заданий необходим ватман, акварель, гуашь, кисти из натурального или синтетического волоса тонкие и средние. Основным форматом работ является А-4 (А-5). Перечень практических заданий представлен в тематическом плане программы дисциплины.

Первые задания по выполнению цветовых растяжек знакомит с основные характеристиками цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.Упражнения на смешение цветов: выполнение краткосрочных этюдов различных по цвету натюрмортов - раскрывает способ достижения

цветового разнообразия пут□м механического, вычитательного , слагательного смешения.

Задание на создание ритмической композиции элементов на плоскости с помощью цвета, используя классификацию цветовых гармоний Б.М. Теплова, П.А. Шеврова (однотонная, полярная, трехцветная, многоцветная) объясняет правила подбора цветов по качеству и количеству, таким образом, чтобы сочетание цветовых оттенков было уравновешенно, целостно и давало ощущение гармонии. Основное требование цветовой гармонии состоит в том, чтобы гармоничные оттенки отличались друг от друга по светлоте, насыщенности и по цветовому тону. Большая часть практических заданий выполняется с натурных постановок, в которых закрепляются теоретические знания по цветообразованию, но и закрепляются навыки работы живописными материалами, способы и приемы работы кистью.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

В соответствии с ФГОС, учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности, самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выражаемую в часах, является одним из видов учебных занятий обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- выработку навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической) деятельности.

Общий объем времени, отведенный на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине на весь период обучения составляет в соответствии с учебным планом специальности и рабочей программой дисциплины - 20 час.

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоения умений, приобретения практического опыта при выполнении живописных работ.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы и критерии оценки.

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного задания и возможных способах их избежать. Инструктаж проводится

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

В процессе обучения дисциплины возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов заданий. В качестве наглядности используются студенческие учебные работы из методического фонда училища, репродукции работ художников, учебные работ студентов высших и средних профильных учебных заведений.

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели *текущей успеваемости студентов.* Критерии оценки самостоятельных работ при выполнении практических задач.

*Оценка **«отлично»** ставится при условии соответствия следующим требованиям:*

- в работе решаются основные технологические задачи в соответствии с курсом обучения;
- умело применяет технические приемы и способы работы различными материалами;
- демонстрирует навыки последовательного ведения практической работы с соблюдением технологии исполнения.

*Оценка **«хорошо»** ставится при условии соответствия следующим требованиям:*

- в работе решаются основные технологические задачи в соответствии с курсом обучения;
- обучающийся использует технические приемы и способы работы различными материалами не в полной мере.

*Оценка **«удовлетворительно»** ставится при условии соответствия следующим требованиям:*

- работа выполнена, но технологические задачи не решены;

- умения последовательного ведения работы над заданием сформированы частично.

Оценка ***«неудовлетворительно»*** *ставится при условии соответствия следующим требованиям:*

-поставленная практическая задача не выполнена;

- умения последовательного ведения работы над заданием не сформированы.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся должны усвоить методы ведения живописных работ, овладеть различными приемами выполнения заданий.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине
ОП.03 Цветоведение
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО
54.02.05 Живопись (по видам)
по виду Станковая живопись

углубленной подготовки

Челябинск

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчики:

Холодова Ольга Михайловна, заведующий учебным отделом факультета изобразительного искусства

Гладышева Ольга васильевна, преподаватель живописи

I. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП. 03 Цветоведение (далее – дисциплина) основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), по виду Станковая живопись.

Фонд оценочных средств позволяет оценивать:

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Профессиональные и общие компетенции	Показатели оценки результата
1	2
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.	Знать: основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; Уметь: применять знания, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами живописи; Владеть: навыками перспективного построения пространственных форм и их целостное восприятие.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; Уметь: развивать интерес к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях; Владеть: навыками самоорганизации.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Уметь: рационально планировать и организовывать собственную деятельность; оптимально выбирать методы и способы решения профессиональных задач при выполнении живописных работ. Владеть: навыками объективной оценки своей деятельности по решению профессиональных задач.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и	Уметь: решать стандартные и

принимать решения в нестандартных ситуациях.	нестандартные профессиональные задачи в творческой и исполнительской деятельности.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Уметь: находить и использовать информацию для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии при выполнении профессиональных задач; совершенствовать навыки профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: методы взаимодействия с обучающимися, преподавателями в ходе обучения и практики; Уметь: работать в группе. Владеть: лидерскими качествами, навыками эффективного общения в коллективе.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Уметь: выбирать методы организации деятельности подчиненных в соответствии с целями и задачами коллективной творческой деятельности; Владеть: навыками самоанализа и коррекции результатов собственной работы.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Уметь: организовывать самостоятельные занятия при изучении дисциплины; определять задачи профессионального и личностного развития; Владеть: навыками самоорганизации при планировании дополнительных занятий (рисунок, компьютерная графика, информационные технологии и т.д.).
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: современные технологии в профессиональной деятельности художников; Уметь: проводить анализ инноваций в области разработки технологических процессов изобразительного искусства.

2. Освоение умений и усвоение знаний

Освоенные умения, усвоенные знания	**Показатели оценки результата**
1	**2**
У1. Проводить анализ цветового строя произведений живописи	Умение анализировать живописную работу на основе:

	- знаний о цвете, его эмоциональном воздействии - знаний о взаимодействии и гармонизации цветов. Уверенное владение профессиональной терминологией и теоретическими знаниями цветообразования. Овладение практическими умениями в передаче цветовых отношений в живописи и композиции.
*31.***Х**удожественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя	Понимает основные закономерности организации цветовой гармонии живописной работы и использует их в практической работе. Владеет знаниями о свойствах цвета, его собственных и несобственных качествах. Применение законов цвета в профессиональной деятельности.

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Учебная дисциплина	семестр	Формы промежуточной аттестации
ОП.03 *Цветоведение*	*1*	Дифференцированный зачет

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины

Оценка уровня освоения умений и знаний по дисциплине «Цветоведение» включает в себя текущий контроль, промежуточную аттестацию по итогам освоения программы дисциплины. Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения практических заданий, в том числе внеаудиторных самостоятельных работ.

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины по окончании семестра.

К промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие все практические задания и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущей аттестации по данной дисциплине.

Перечень вопросов, выносимых, на промежуточную аттестацию, составлен на основе программы учебной дисциплины и охватывает все темы. Оценки выставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося. При получении обучающимся неудовлетворительной оценки разрешается пересдача зачета по личному заявлению обучающегося в установленные деканатом сроки.

II. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

2.1. Задания для текущего контроля

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня знаний и освоения профессиональных компетенций обучающимися, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины в течение семестра.

Основные задачи текущего контроля успеваемости:

- стимулирование систематической работы обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса;
- повышение качества знаний, умений и навыков;
- обеспечение оперативного контроля за ходом, организацией и качеством учебного процесса;
- своевременное выявление отстающих студентов и оказание им содействия в изучении учебного материала.

Текущий контроль успеваемости включает:

контроль за работой обучающихся на уроке, анализ и оценка практических работ по темам программы учебной дисциплины (по завершении их выполнения), а также внеаудиторных самостоятельных работ.

Примерный перечень практических заданий для текущего контроля

- Выполнение цветовых растяжек (изменение насыщенности цвета в сторону высветления и затемнения, смешение основных цветов, перехода одного цвета в другой цвет).
- Выполнение цветовых ассоциаций «Четыре времени года».
- Выполнение этюдов несложного натюрморта в условиях цветного освещения (дневной свет, электрический свет цветной (желтый, синий, красный), при свече.
- Создание орнаментальной композиции, построенной на сочетании дополнительных цветов.
- Упражнение на смешение цветов: выполнение краткосрочных этюдов различных по цвету натюрмортов.
- Выполнение краткосрочных этюдов натюрмортов с использованием одного из видов контраста (по выбору).
- Создание ритмической композиции элементов на плоскости с помощью цвета, используя классификацию цветовых гармоний Б.М. Теплова, П.А. Шеврова (однотонная, полярная, трехцветная, многоцветная).
- Выполнение этюдов с натюрмортов в цветовых гаммах (теплой, холодной).
- Выполнение этюда натюрморта в определенном колорите.
- Цветовой анализ произведений изобразительного искусства.

Критерии оценки практической работы включают:

1. уровень решения задач практических работ в соответствии с программой и курсом обучения;
2. уровень умений и знаний позволяющих решать профессиональные задачи в практической работе;
3. соответствие полному составу работ.

Представленные работы оцениваются по пятибалльной системе суммарно в следующем порядке:

Оценка *«отлично»* ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены задачи каждого задания в соответствии с программой и курсом обучения;
- работы отличаются высоким уровнем профессиональных умений и знаний при решении практических задач,
- задания выполнены в полном объеме.

Оценка *«хорошо»* ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в работах решаются основные практические задачи обучения;
- работы демонстрируют хороший уровень профессиональных умений и знаний при решении практических задач;
- задания выполнены в полном объеме.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- работы выполнены, но практические задачи не решены в полном объеме и на должном уровне;
- работы выполнены на низком уровне профессионального мастерства;
- практические задания выполнены в не полном объеме.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- задачи учебных заданий не решены;
- работы выполнены на низком уровне профессионального мастерства;
- практические задания выполнены в не полном объеме.

2.2. Задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в соответствии с учебным планом специальности и программой учебной дисциплины в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится в устной форме, включает в себя ответы на вопросы, охватывающие все разделы и темы программы учебной дисциплины.

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету

1. О физике света и цвета, цветовом круге Ньютона.
2. Значение цвета для человека. Природа цвета.
3. Основные и дополнительные цвета, цвета ахроматические и хроматические.
4. Основные свойства цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
5. Цветовые ассоциации и основные символические значения цвета.
6. Особенности зрительного восприятия цвета.
7. Цвет предметный и обусловленный. Изменение цвета предметов под влиянием освещения.
8. Изменение цвета на расстоянии. Пространственные качества цвета.
9. Оптическое и механическое смешение цвета в живописи.
10. Взаимодополнительные цвета и их свойства.
11. Явление цветового контраста и его применение в произведениях живописи. Виды контраста.
12. Основные виды гармонических сочетаний.
13. Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя в произведениях живописи.
14. Колорит в живописи.

Критерии оценки устного ответа на вопросы включают:

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;
- полнота и правильность ответа, степень осознанности понимания изученного;
- уровень умений и знаний позволяющих решать профессиональные задачи в практической работе;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Ответы на вопросы оцениваются по пятибалльной системе в следующем порядке:

Оценка «отлично» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

1. обучающийся демонстрирует высокий уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
2. обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильные определения основных понятий (знает определения понятий);
3. обучающийся обосновывает свои суждения, приводит необходимые примеры и разъясняет их (обнаруживает понимание материала);
4. обучающийся излагает материал грамотно, последовательно и четко в соответствии с обозначенным вопросом.

Оценка «хорошо» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

1. обучающийся демонстрирует достаточный уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
2. обучающийся достаточно полно излагает изученный материал, раскрывает суть вопроса, обнаруживает знание основных понятий и определений, но допускает некоторые неточности;
3. обучающийся приводит необходимые примеры и разъясняет их (обнаруживает понимание материала);
4. обучающийся допускает некоторые неточности в последовательности и языковом оформлении своего ответа.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

1. обучающийся демонстрирует недостаточный уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
2. обучающийся раскрывает суть вопроса, но излагает изученный материал не полно, обнаруживает знание основных понятий и определений, но допускает неточности;

3. обучающийся неубедительно обосновывает свои суждения и затрудняется привести собственные примеры (обнаруживает недостаточное понимание материала);
4. обучающийся излагает материал недостаточно последовательно, допускает ошибки в языковом оформлении ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии соответствия следующим требованиям:

- обучающийся демонстрирует низкий уровень освоения учебного материала, предусмотренного программой дисциплины;
- обучающийся обнаруживает незнание большей части изученного материала, не знает основных понятий и определений;
- обучающийся не умеет обосновать свои суждения и привести собственные примеры (обнаруживает непонимание материала);
- обучающийся беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Содержание разделов дисциплины
Лекционные занятия

Раздел	Тема лекционного занятия	План лекционного занятия
1. Основы цветоведения	1. Введение. Предмет «Цветоведение и колористика».	1. Понятие «Цветоведение». 2. Цели и задачи дисциплины «Цветоведение и колористика». Содержание курса в вузе. 3. Аспекты рассмотрения данной области знаний о цвете и их общая характеристика. 4. Основные теоретические вопросы цветоведения. 5. Исторические этапы изучения цвета. Научные исследования по вопросам цветоведения.
	2. Природа света и цвета. Источники света. Спектр.	**1.** Отношение света к цвету (физика цвета). Спектр как физическое явление. **2.** Прямой свет (первичное излучение) и устойчивый цвет светового потока (типы источников света: природный и искусственный). **3.** Отраженный свет (вторичное излучение) и условный цвет предметов (локальный и обусловленный). **4.** Факторы, влияющие на цвет и его восприятие. **5.** Закономерности восприятия и ощущения цвета. Субъективные и объективные причины, влияющие на ощущение цвета. **6.** Факторы, определяющие цвет предмета. «Случайные» факторы, изменяющие предметный цвет (типы освещения и др.). Рефлексы.
	3. Цветовое зрение человека. Адаптация. Индукция.	5. Строение и функции зрительного аппарата. Механизм цветоощущения. 6. Теория трехкомпонентности цветового зрения человека (по М.В. Ломоносову). 7. Виды цветового восприятия: константное и аконстантное восприятие. 8. Адаптация и её виды. 9. Явление «контраст»: светлотный и цветовой, одновременный, последовательный контрасты. Эффект краевого контраста. 10. Контраст цветового распространения. 11. Цветовая индукция.
	4. Типология и классификации цветов. Свойства	5. Система наименования цветов, типология и классификация цветов. 6. Основные и производные цвета.

	цвета.	7. Хроматические и ахроматические цвета. 8. Сближенные (родственные) и контрастные цвета. 9. Выступающие и отступающие цвета. 10. Холодные и теплые цвета. 11. Объемные и пространственные цвета 12. Независимые (безфактурные) и поверхностные цвета и др. 13. Основные свойства цвета (по Г.Л.Гольмгольцу): цветовой тон (оттенок); светлота (яркость); насыщенность (интенсивность). 14. Дополнительные характеристики цвета: весомость, цветность, плотность и др.
	5. Цветовые системы и модели (плоские и объемные).	1. Плоские цветовые системы: цветовая линейка; цветовой круг (первая цветовая модель – цветовой круг И.Ньютона); виды цветовых кругов; метафизическая система цветов Гёте; цветовые круги В.Шугаева, В.Оствальда, цветовой аккордеон. 2. Цветовые шкалы, атласы, гарнитуры, таблично-текстовые характеристики цветов. 3. Объёмные цветовые модели: цветовая пирамида Ламберта; цветовой конус Вундта, цветовая модель сдвоенных конусов В.Оствальда; цветовое тело (цветового шар, цилиндр) А.Менселля; планетарная цветовая система М.Альберта-Ванеля.
	6. Цветовая гармония. Цветовые ряды.	**5.** Понятие «Цветовая гармония». **6.** Единичный и множественный цвет. **7.** Цветовая гамма, типы гамм, их психологическое воздействие на цветовое ощущение человека и выразительные возможности в дизайне. **8.** Типы гармонического сочетания (монохромная, двухцветная, полихромная). **9.** Факторы, определяющие цветовую гармонию: цвет, объект, человек.
2. Колористика	7. Колорит и вопросы колористики. Цветовое распределение в композиции.	1. Понятие «Колорит», виды и типы колорита. 2. Способы построения и разработки колорита на примере произведений ИЗО и объектов дизайна. 3. Система организации тона при создании колорита. 4. Цветовой охват в колорите (цветовое созвучие). 5. Цветовая композиция и цветовое распределение в композиции по В.Гете и

	И.Иттену.
8. Механическое и оптическое смешение цветов. Цвет и краска: красители (пигменты). Цветовые иллюзии.	4. Виды смешения цветов: смешение цветов – аддитивное (оптическое) слагательное и вычитательное сочетание цветов; смешение красок – субтрактивное (механическое) соединение цветов. 5. Пространственное смешение цветов. 6. Технические характеристики и специфические особенности цветных художественных материалов (акварель, гуашь, масло, акриловые краски и др.).
9. Колориметрия: измерение цвета.	• Анализ колористического решения цветовой композиции. • Анализ творческой палитры отдельных художников-дизайнеров, групп, союзов художников; направлений (течений) дизайна; художественных стилей. • Понятие «колориметрия». • Способы и методы измерения цвета. • Три величины цвета (коэффициент отражения, длина волны спектрального цвета, процент чистоты). • Цветовые тесты.
10. Цвет как средство выразительности в области дизайна.	1. Творческие установки и задачи художника-дизайнера при работе над цветовой композицией (творческая палитра, индивидуальный стиль). 2. Технические приемы и художественные эффекты в творческой деятельности дизайнера. 3. Цвет и образ. Практика создания цветовых иллюзий в дизайн-проекте.

Практические занятия

Раздел	Тема практического занятия	Практические задания
1. Основы цветоведения	2. Природа света и цвета. Источники света. Спектр.	1. Проведение опыта: получение спектра как физического явления и изображение спектральной (хроматической) линейки и создание абстрактной композиции с учетом выявленных цветовых оттенков – 2 работы, А2, гуашь (4ч.). 2. Выявление отношения света к цвету в ходе анализа естественной и искусственной системы освещения: изображение 6 видов

		освещения при анализе распределения освещения по кубу - А4, гуашь (4ч.).
	3. Цветовое зрение человека. Адаптация. Индукция.	Выполнение таблицы индуктивного взаимодействия цветов: 2 работы, А4, гуашь, аппликация (8ч.).
	4. Типология и классификации цветов. Свойства цвета.	1. Создание хроматической шкалы при выравнивании тона цветов под один тон цвета (на выбор) и создание абстрактной композиции с учетом выявленных оттенков - 2 работы, А4, гуашь (4ч.). 2. Выполнение шкалы при изображении свойства цвета «насыщенность» и создание абстрактной композиции с учетом выявленных цветотоновых градаций - 2 работы, А4, гуашь (4ч.).
	5. Цветовые системы и модели (плоские и объемные).	1. Выполнение цветовых схем в тетради при изучении плоских цветовых систем и объемных цветовых моделей (2ч.). 2. Проектирование и частичное изготовление объемной цветовой модели в материале (2ч.).
	6. Цветовая гармония. Цветовые ряды.	1. Выявление цветовых рядов в ходе анализа аналогов (дизайн-проектов, художественных образцов) – 1 работа, А4, гуашь (2ч.). 2. Изменение качеств цвета в шести цветовых модификациях на основе одного цветового решения -2 работы, А4, гуашь, компьютерная графика (6ч.).
2. Колористика	7. Колорит и вопросы колористики. Цветовое распределение в композиции.	Поиск цветового распределения в плоскостной формальной композиции с использованием локальных (первичных и вторичных) и сложных цветовых сочетаний по цветовой системе В. Гёте - 2 работа, А4, цветная бумага, аппликация (12ч.).
	8. Механическое и оптическое смешение цветов. Цвет и краска: красители (пигменты). Цветовые иллюзии.	1. Механическое попарное смешение красок - 2 работы, А4, гуашь (4ч.). 2. Имитация приемов оптического смешения цветов живописными и графическими средствами с последующим определением суммированного цвета – 1 работа, А4, гуашь (4ч.).
	9. Колориметрия: измерение цвета.	1. Колориметрический анализ творческой палитры отдельных художников, групп, союзов художников, направлений (течений) изобразительного искусства – 2 работы, А4,

		гуашь (4ч.).
	10. Цвет как средство выразительности в области дизайна.	1. Выявление выразительных колористических приёмов организации цвета в дизайне среды (1ч.). 2. Создание трех цветовых палитр для интерьера - 1 работа, А4, гуашь (3ч.). 3. Создание трех цветовых решений одного интерьера с учетом ранее найденных цветовых палитр - 2 работы, А4, гуашь (8 ч.).

Самостоятельная работа студента

Раздел	Тема занятия	Задания самостоятельной работы
1. Основы цветоведения	1. Введение. Предмет «Цветоведение и колористика».	1. Проработка конспекта лекции и изучение специальной литературы по теме об истории формирования науки «Цветоведения», как прикладной области изо, ДПИ и дизайна). 2. Анализ цвета в окружающей жизни: определение функционального значения цвета для человека (2ч.).
	2. Природа света и цвета. Источники света. Спектр.	1. Проработка конспекта лекции (2ч.). 2. Выявление физических закономерностей природы света и цвета (2ч.). 3. Анализ источников света и наблюдение за изменениями цвета в различных системах освещения (2ч.). 4. Имитация оттенка источников света в таблице с цветовыми выкрасками: 1 работа, А4; аппликация, гуашь (4ч.).
	3. Цветовое зрение человека. Адаптация. Индукция.	1. Проведение опытов со зрением: наблюдение и восприятие цвета в различных условиях освещения (4ч.). 2. Экспериментальный поиск способов разобщения и связи цветов в абстрактной композиции 3 работы, А4, гуашь (8ч.).
	4. Типология и классификации цветов. Свойства цвета.	1. Изучение система наименования цветов, типологии и классификации цветов по цветовым таблицам (2ч.). 2. Изображение ахроматической шкалы к хроматической линейке и создание абстрактной композиции с учетом выявленных тоновых градаций - 1 работа, А4, гуашь (6ч.). 3. Выполнение шкалы при изображении свойства цвета «светлота» и создание абстрактной композиции с учетом выявленных цветотоновых градаций - 2

		работы, А4, гуашь (4ч.).
	5. Цветовые системы и модели (плоские и объемные).	1. Знакомство с цветовыми шкалами, атласами, гарнитурами, таблично-текстовыми характеристиками цвета (2ч.). 2. Изготовление объемной цветовой модели в материале (4ч.).
	6. Цветовая гармония. Цветовые ряды.	1. Выявление цветовых рядов в ходе анализа аналогов (дизайн-проектов, художественных образцов) – 1 работа, А4, гуашь (2ч.). 2. Изменение качеств цвета в десяти цветовых модификациях на основе одного цветового решения -2 работы, А4, гуашь, компьютерная графика (10ч.).
2. Колористика	7. Колорит и вопросы колористики. Цветовое распределение в композиции.	1. Выявление видов и типов колорита при анализе художественных и дизайнерских образцов – 6 работ, А4, гуашь (6ч.). 2. Поиск цветового распределения в формальной композиции с использованием сложных цветовых сочетаний по цветовой системе В. Гёте и с добавлением живописных художественных и декоративных эффектов - 3 работы, А4, гуашь, акварель, акрил, компьютерная графика (12ч.).
	8. Механическое и оптическое смешение цветов. Цвет и краска: красители (пигменты). Цветовые иллюзии.	1. Механическое смешение трех цветов - 1 работа, А4, гуашь (4ч.). 2. Подбор фотоматериала с целью выявления традиционных и уникальных приемов оптического смешения цветов в дизайне среды (2ч.). 3. Имитация приемов оптического смешения цветов живописными и графическими средствами с последующим определением суммированного цвета – 2 работы, А4, гуашь (8ч.).
	9. Колориметрия: измерение цвета.	Колориметрический анализ трех интерьеров - 3 работы, А4, гуашь (6ч.).
	10. Цвет как средство выразительности в области дизайна.	1. Разработка проекта трех вариантов цветового решения одного интерьера - 3 работы, А4, компьютерная графика (12ч.). 2. Знакомство с примерными тестовыми заданиями экзамена (2ч.). 3. Подготовка к зачету-просмотру: оформление работ, брошюрование текущих работ в портфолио (2ч.).

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:

Индекс компетенции	Название компетенции	Структура компетенции
ОК–1	Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения.	Знать: последовательности основных операций выполнения профессиональных видов деятельности, алгоритма решения задач разного типов (открытого, промежуточного, закрытого); Уметь: оперировать образами памяти, представления, наблюдения, воображения; адекватно применять приемы анализа и синтеза при решении научных и практических задач; Владеть: способами отбора необходимой информации, целеполагания деятельности по достижению планируемого результата.
ОК-6	Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в области дизайна.	Знать: основные этапы проведения научно-исследовательской работы, требования к оформлению эксперимента, направления и формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по дизайну (колористики), условия производства. Уметь: выделять главное и необходимое из перечня предложений; организовывать экспериментальные виды работ, делать выводы по результатам научной работы; Владеть навыками внедрения результатов экспериментальной деятельности в условиях производства.
ОК-7	Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования в области колористики и проектирования объектов дизайна.	Знать: критерии оценки учебного и творческого проектирования цветовых решений; средства самосовершенствования в области цветодизайна; Уметь: анализировать и оценивать самостоятельно созданный цветовой образ в дизайне среды; находить оптимальные формы саморазвития как будущих конкурентоспособных специалистов.

		Владеть: приёмами самоанализа с целью повышения уровня профессиональной подготовки.
ПК-2	Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления цветовой композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта дизайна; навыками линейного построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и моделировании при создании объемных цветовых решений; приёмами работы с цветом и цветовыми композициями; основными правилами и принципами компьютерного проектирования.	Знать: основные понятия цветоведения, теоретические положения науки о цвете, о природе света и цвета, цветовые системы и модели, классификации и типологии цвета, эстетическое значение цвета в дизайне, графические, живописные, макетные, компьютерные средства создания цветовой композиции (эффекты, техники, приёмы и др.); Уметь: осуществлять колористический подбор цветовых сочетаний, гармонировать цвета в одном или нескольких цветовых решениях, организовать колорит и эффектно расставлять в нем цветовые акценты, находить цветовые доминанты, использовать графические, живописные материалы и компьютерное оборудование при создании рукотворных цветовых композиций и компьютерных цветовых решений; Владеть навыками рукотворного и компьютерного создания графической и живописной композиции; приёмами макетирования и бумагопластики при выполнении объёмного цветового решения.
ПК–3	Способность разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; использовать приёмы гармонизации цвета; выполнять комплекс функциональных и композиционных цветовых решений.	Знать: законы цветовой гармонии, методы и способы организации цветового решения в дизайне среды, психологию визуального восприятия цвета (психофизические законы, механизмы восприятия человека, приемы психологического воздействии цвета на человека цветовые ассоциации), цветовые иллюзии в области средового дизайна; Уметь: модифицировать цветные объекты дизайна и грамотно создавать цветовые решения в дизайн-проекте; осуществлять гармоничную подборку оттенков (колеров) путем их получения механическим и оптически-иллюзорным способами; технически

	воплощать оригинальный цветовой образ в средовом дизайне;
	Владеть мастерством создания убедительного и выразительного цветового образа в проектном (дизайнерском) решении; навыками работы в группе специалистов различных направлений профессиональной деятельности, направленной на создание различных объектов дизайна.

7. Методические рекомендации по изучению дисциплины

7.1 Методические рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя

Дисциплина «Цветоведение и колористика решает следующие задачи:

- изучение специальной литературы при знакомстве с основными понятиями и теоретическими положениями, концепциями науки о цвете;
- дальнейшая систематизация накопленных знаний по теории цвета при ведении научно-исследовательской работы в области цветоведения;
- приобретение практических умений и навыков в учебной работе при поиске сочетаний оттенков цвета и цветовой палитры в выкрасках;
- стимуляция к творческой работе, самостоятельный поиск гармоничного цветового образа в процессе проектирования объектов дизайна.
- совершенствование навыков работы различными цветными материалами при цветовом воплощении творческих идей в грамотных, целостных и гармонических проектных работах.

Освоение дисциплины «Цветоведение и колористика» предполагает следующие формы работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Отбор материала для лекционных занятий, его организацию рекомендуется производить в соответствии со следующими дидактическими принципами: научности, доступности, наглядности, связи чувственного и логического; специальными принципы: преемственности, последовательности и систематичности обучения, соответствия обучения индивидуальным особенностям; сознательности и творческой активности обучаемых; доступности обучения при достаточном уровне его трудности; продуктивности и надежности обучения.

На лекционных занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: «портфолио» (накопление и систематизация информации); дистанционное обучение; диалог; контекст-анализ; контекстное обучение; модульное обучение; проблемное обучение; разбор конкретных ситуаций; самопрезентация.

Разработку специального материала и заданий-упражнений для практических занятий и самостоятельных занятий студентов рекомендуется производить в соответствии со следующими основными дидактическими принципами: научности, доступности, учета индивидуальных особенностей, наглядности, деятельности, преемственности, связи чувственного и логического; специальными принципы: учета социального опыта профессиональной деятельности студентов, учетов психологии творчества; учета естественного развития студентов в период обучения.

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: «портфолио» (накопление и систематизация информации); встречи со специалистами; деловые и ролевые игры; имитационная игра; контекстное обучение; мастер-классы специалистов; проблемное обучение; разбор конкретных ситуаций; развивающее обучение; самопрезентация; сотрудничество.

Рекомендуется использовать следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка конспекта лекции; анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы, журналов, буклетов по данной теме; выполнение домашней контрольной работы; практическое решение задач в ходе проведения эксперимента; письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций; выполнение тестовых заданий; подготовка к экзамену, зачету.

Для освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» рекомендуется использовать следующие методы обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, поисковый, исследовательский, проблемного изложения,

интерактивные; средства обучения: техническое (аудиоаппаратура, мультимедийное оборудование, компьютер и др.), наглядные (образцы работ, иллюстративный материал, электронный презентационный материал, наглядные пособия, альбомы с цветовыми палитрами, цветовыми выкрасками и гарнитурами цветов и др.), дидактические (специальная литература, электронный учебник, комплекс заданий с методическими рекомендациями, карточки заданий и др.).

7.2 Методические рекомендации по освоению дисциплины для студента

Общий объем дисциплины «Цветоведение и колористика» составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

В рамках дисциплины предполагается изучение двух разделов:

- «Основы цветоведения»;

- «Колористика».

Ключевыми понятиями Раздела 1. «Основы цветоведения» являются: цветоведение, свет, цвет, спектр, цветовое зрение, константное и аконстантное восприятие, цветоощущение, рефлекс, одновременный и последовательный контраст, цветовая адаптация, цветовая индукция, цветовая система (модель), цветовая линейка, цветовой круг, цветовое тело, цветовой шар (цилиндр, конус), основные (первичные) и производные (вторичные, третичные) цвета, единичный и множественный цвет, цветовой акцент, цветовая доминанта, цветовая гамма, цветовая гармония, основные свойства цвета, цветовой тон (оттенок), светлота (яркость), насыщенность (интенсивность), гармоническое сочетание цветов, монохромия, двухцветие, полихромия.

Изучая Раздел 1. «Основы цветоведения», студент знакомится с основными теоретическими вопросами «Цветоведения», которые включают рассмотрение физических явлений света и цвета (спектра), факторов образования цвета, особенностей и закономерностей цветовосприятия

человека, субъективных и объективных причин ощущения цвета, факторов, определяющих цвет предмета, явлений «рефлекс» и «контраст», теории М.В. Ломоносова о трехкомпонентности цветового зрения человека, адаптации зрения и её видов, системы наименования (типологии и классификации) цветов, плоских и объемных цветовых систем, видов цветовой гаммы и их выразительных возможностей в дизайне, типов гармонического сочетания цветов проектно-графическом решении и дизайне. В первом разделе дисциплины студент узнает о целях и задачах дисциплины «Цветоведение и колористика», об основных аспектах рассмотрения цветоведения, особенностях видов цветового восприятия и проявлениях цветовой индукции, о таких видах цвета, как основные и производные цвета, хроматические и ахроматические цвета, сближенные (родственные) и контрастные цвета, выступающие и отступающие цвета, холодные и теплые цвета, объемные и пространственные цвета, независимые (безфактурные) и поверхностные цвета и др., принципы цветовой гармонии, значение единичного и множественного цвета в цветовой композиции. При изучении «Основ цветоведения» студент познакомится с содержанием курса «Цветоведение и колористика» в вузе, научными исследованиями по вопросам цветоведения, со строением и функциями зрительного аппарата человека, механизмом цветоощущения, основными свойствами цвета и дополнительными его характеристиками, факторами, определяющими цветовую гармонию.

Ключевыми понятиями Раздела 2. «Колористика»: колорит, колористика, цветовая гармония, цветовой образ, тоновой масштаб, цветовое распределение, цветовая модификация, цветовой охват (цветовое созвучие), цветовая композиция, аддитивное (оптическое) смешение цветов, субтрактивное (механическое) смешение красок, пространственное, бинокулярное, динамическое смешения цветов, цветные художественные материалы (акварель, гуашь, масло, акриловые краски и др.), цветные строительно-отделочные материалы, анализ колористического решения,

творческая палитра дизайнера (индивидуальный стиль), измерение цвета, колориметрия, коэффициент отражения, длина волны спектрального цвета, процент чистоты цвета, цветовые тесты, технические приёмы и художественные эффекты, цветовые иллюзии.

Изучая Раздел 2. «Колористика», студент знакомится с видами и типами колорита, способами построения и разработки колорита на примере произведений ИЗО и объектов дизайна, системой организации тона при создании колорита, с приемами поиска цветового созвучия, со способами создания цветовой композиции и цветового распределения в композиции по системе В.Гёте и И.Иттена, с видами смешения цветов (слагательным и вычитательным); приёмами пространственного, бинокулярного, динамического смешения цветов, с техническими характеристиками и специфическими особенностями цветных художественных материалов (акварель, гуашь, масло, акриловые краски и др.), с последовательностью этапов колористического анализа цветовой композиции и творческой палитры отдельных художников-дизайнеров, групп, союзов художников; направлений (течений) дизайна; художественных стилей; колориметрией, способы и методы измерения цвета, величинами измерения цвета (коэффициент отражения, длина волны спектрального цвета, процент чистоты), цветовыми тестами, Студент учится ставить задачи в ходе разработки цветодизайна среды, осваивает технические приёмы и использует выразительные художественные эффекты в дизайнерской деятельности, приобретает практический опыт работы по созданию цветового образа и разработке цветовых иллюзий в дизайне интерьера.

На начальной стадии обучения цветоведению студенты изучают теоретические темы данной дисциплины, т.е. знакомство с основными понятиями учебного курса, научными концепциями известных школ ИЗО, ДПИ и дизайна и их закрепление при выполнении студентами дневной и заочной форм обучения практических (лабораторных) работ. Таким образом, практическая часть курса цветоведения направлена на всестороннее и

углубленное освоение лекционного (теоретического) материала пропедевтического курса «Основ цветоведения» путем его закрепления в ходе выполнения учебных экспериментальных заданий. Студентам предлагается выполнить комплекс заданий, направленных на практическое подтверждение теоретических выводов и научных положений цветоведения, например, о закономерностях восприятия цвета, особенностях наблюдения за природными явлениями и психофизиологическими проявлениями организма человека при реакции на него цветосветовых раздражителей. Итак, в практической деятельности студенты проводят анализ качеств (характеристик) цвета, осуществляют знакомство с цветовыми системами (моделями), в результате чего приобретают опыт аналитико-синтетической работы и опыт творческой деятельности по созданию цветовых схем, таблиц, выкрасок, цветовых композиций, минипроектов, важных для будущих специалистов (дизайнеров и педагогов дизайна).

В ходе выполнения каждого практического задания предполагается не спонтанный поиск материала, а комплексное решение цветоведческих и колористических задач. Выполняя практические задания, необходимо придерживаться следующей последовательности этапов:

- целеполагание, постановка задачи и выявление содержания предстоящей работы, а также определение условий, требований, ограничений и критериев оценки конечного результата;
- изучение и повторение теоретического материала по теме задания, установление связи с предыдущими темами, сопряженными дисциплинами, выяснение роли, места и значения данной темы для формирования профессиональных компетенций, направленных на практическую самореализацию в художественно-творческой и учебной работе;
- коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой

темы, определение оптимальных направлений, методов и средств решения поставленных задач.

- краткое описание материалов анализа, включающее содержание предполагаемого решения, основные художественно-образные характеристики и композиционно-выразительные средства практического воплощения творческого замысла.
- эскизная проработка предполагаемого решения, коллективное обсуждение и оценка педагогом.
- окончательная доработка, чистовое исполнение и брошюрование в портфолио текущих работ.

При выполнении всех практических заданий следует соблюдать технологию гуаши, которая предполагает внесение преобразований и изменений в случае выполнения неудачного цветового решения. Нанесение краски на основу осуществляется с учетом таких особенностей гуаши, как укрывистость (плотность) и бархатистость. Практические работы выполняются свежей густой, а не жидкой гуашевой массой. При распределении краски следует следить за равномерностью её нанесения на бумагу, избегать просвечивания через слой краски основы, а во избежание растрескивания изображения не допускается наносить краску толстым слоем. Часто встречающая техническая погрешность -разбеливание и пожухлость гуашевой работы. Подобные дефекты возникают из-за многослойного нанесения краски по просохшему слою краски или по впитываемой поверхности рыхлой бумаги или мягкого картона. В связи с этим работа выполняется за один присест по влажному или полупросохшему гуашевому слою по заранее обработанной основе (специальной проклеенной бумаге или тонированному картону для пастели).

Перед выполнением композиций необходимо подготовить шкалы с системно расположенными цветами и тонами, используемых в цветных изображениях. Наличие шкал облегчает творческую работу над созданием формальных композиций, т.к. помогают определиться с выбором цвето-тоновых градаций

для будущих работ. В ходе работы над цветовой композицией следует регулировать цветовые качества (насыщенность, цветовой оттенок, светлоту), заранее продумывать тон цветовых пятен, ограничивать цветовую палитру и не стремиться к спектральности цветового решения, грамотно расставлять акценты, находить цветовые доминанты, обобщать цветовое решение, достигать образную выразительность в выборе цветовой гаммы, техники изображения и спецэффектов. Способ свободного распределения цветовых пятен в композиции на глаз наиболее эффективен, хотя не всегда точен. Соотношение размеров цветовых пятен обучающимися находится на глаз, хотя существует и математический метод расчета, когда вычисленные по пропорциям площади цветовых пятен членятся на более мелкие и ритмично расставляются на картинной плоскости в цветовую композицию. Выполнять композиции целесообразно в предложенной последовательности. В ходе создания композиций предполагается сравнительный их анализ.

Работы по «Цветоведению и колористике» рекомендуется оформлять на сером фоне или помещать в серую рамочку, поскольку любой цвет на нейтральном фоне становится самим собой, в белом оформлении любой цвет сжимается и становится темнее, а в темном окружении цвета выбеливаются и теряют свою звонкость. Также не следует обводить каждое цветовое пятно контуром, поскольку нарушается цветовое единство.

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных видов самостоятельной работы. По первому разделу предполагается изучение специальной литературы об истории формирования науки «цветоведения», как прикладной области ИЗО, ДПИ и дизайна; анализ цвета в окружающей жизни: определение функционального значения цвета для человека; выявление физических закономерностей природы света и цвета; анализ источников света и наблюдение за изменениями цвета в различных системах освещения: выполнение выкрасок (1 работа, А4; аппликация, гуашь); проведение опытов со зрением: наблюдение и восприятие цвета; выполнение таблицы индуктивного взаимодействия цветов; выявление способов

разобщения цветов в композиции или проектной разработке (1 работа, А4, гуашь, аппликация); изучение плоских и объемных цветовых систем.

По второму разделу предполагается изучить приемы механического смешения красок (1 работа, А4, гуашь); осуществить визуальный анализ оптического смешения цветов в интерьере и создать цветовые палитры для интерьера (1 работа, А4, гуашь, компьютерная графика); приобретения первоначального опыта перевода рукотворных вариантов цветового решения в компьютерную графику, с последующей полиграфической распечаткой спроектированных работ в цвете.

По итогам освоения дисциплины предусмотрена текущая, рубежная и промежуточная аттестации. В рамках текущей аттестации предполагается использование следующих форм оценочных средств: устный опрос по теории цветоведения, проверка конспекта лекций и специальной литературы, анализ и оценка практических работ. Рубежная аттестация предусмотрена после изучения Раздела 1. «Основы цветоведения» (1-я точка рубежная точка) в форме проверки контрольных работ практических занятий и самостоятельной работы студентов по спецзаданиям-упражнениям; после изучения Раздела 2. «Колористика» (2-я рубежная точка) в форме проведения контрольных работ (учебных и творческих заданий) и пробного тестирования по теоретическим вопросам дисциплины и т.д. Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена-тестирования по теоретическим вопросам учебного курса.

Критерии оценки для контроля успеваемости по дисциплине:

- объем и глубина знаний об основных понятиях и теоретических положениях, концепциях науки о цвете, накопленных в ходе изучения лекционного материала и специальной литературы;
- систематичность накопленных знаний по теории цвета и способность вести научно-исследовательскую работу в области цветоведения и колористики;

- уровень сформированности практических умений и навыков в процессе поиска гармоничных сочетаний цветов и выразительной цветовой палитры для композиционных решений;
- решение творческих задач - самостоятельный поиск гармоничного цветового образа в процессе проектирования объектов дизайна;
- умение пользоваться различными цветными материалами при цветовом воплощении творческих идей в проектах и строительно-отделочных работах.

Для подготовки к аттестации студентам рекомендуется подготовить конспекты лекций и специальной литературы (или пройти курс электронного обучения); познакомиться с примерными тестовыми вопросами по дисциплине и уметь отвечать на тестовые вопросы; завершить аудиторные и внеаудиторные работы по всем заданиям программы и оформить их, сброшюровав домашние работы в портфолио и организовав вертикальную развеску аудиторных работ на зачете-просмотре. Активное участие студентов в НИРС (художественных выставках, научно-практических конференциях и иных внеучебных мероприятиях по направлению цвето- и светодизайна) обязательно учитывается ведущим преподавателем в аттестации студента по данной дисциплине, согласно «Положению о БРС аттестации обучающихся Академии ВЭГУ» от 20.12.12г., в виде начисления дополнительных баллов (до 10 баллов).

Методические рекомендации по изучению дисциплины

7.1 Методические рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя

Дисциплина «Цветоведение и колористика решает следующие задачи:

- изучение специальной литературы при знакомстве с основными понятиями и теоретическими положениями, концепциями науки о цвете;

- дальнейшая систематизация накопленных знаний по теории цвета при ведении научно-исследовательской работы в области цветоведения;
- приобретение практических умений и навыков в учебной работе при поиске сочетаний оттенков цвета и цветовой палитры в выкрасках;
- стимуляция к творческой работе, самостоятельный поиск гармоничного цветового образа в процессе проектирования объектов дизайна.
- совершенствование навыков работы различными цветными материалами при цветовом воплощении творческих идей в грамотных, целостных и гармонических проектных работах.

Освоение дисциплины «Цветоведение и колористика» предполагает следующие формы работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Отбор материала для лекционных занятий, его организацию рекомендуется производить в соответствии со следующими дидактическими принципами: научности, доступности, наглядности, связи чувственного и логического; специальными принципы: преемственности, последовательности и систематичности обучения, соответствия обучения индивидуальным особенностям; сознательности и творческой активности обучаемых; доступности обучения при достаточном уровне его трудности; продуктивности и надежности обучения.

На лекционных занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: «портфолио» (накопление и систематизация информации); дистанционное обучение; диалог; контекст-анализ; контекстное обучение; модульное обучение; проблемное обучение; разбор конкретных ситуаций; самопрезентация.

Разработку специального материала и заданий-упражнений для практических занятий и самостоятельных занятий студентов рекомендуется производить в соответствии со следующими основными дидактическими принципами:

научности, доступности, учета индивидуальных особенностей, наглядности, деятельности, преемственности, связи чувственного и логического; специальными принципы: учета социального опыта профессиональной деятельности студентов, учетов психологии творчества; учета естественного развития студентов в период обучения.

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: «портфолио» (накопление и систематизация информации); встречи со специалистами; деловые и ролевые игры; имитационная игра; контекстное обучение; мастер-классы специалистов; проблемное обучение; разбор конкретных ситуаций; развивающее обучение; самопрезентация; сотрудничество.

Рекомендуется использовать следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка конспекта лекции; анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы, журналов, буклетов по данной теме; выполнение домашней контрольной работы; практическое решение задач в ходе проведения эксперимента; письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций; выполнение тестовых заданий; подготовка к экзамену, зачету.

Для освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» рекомендуется использовать следующие методы обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, поисковый, исследовательский, проблемного изложения, интерактивные; средства обучения: техническое (аудиоаппаратура, мультимедийное оборудование, компьютер и др.), наглядные (образцы работ, иллюстративный материал, электронный презентационный материал, наглядные пособия, альбомы с цветовыми палитрами, цветовыми выкрасками и гарнитурами цветов и др.), дидактические (специальная литература, электронный учебник, комплекс заданий с методическими рекомендациями, карточки заданий и др.).

7.2 Методические рекомендации по освоению дисциплины для студента

Общий объем дисциплины «Цветоведение и колористика» составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

В рамках дисциплины предполагается изучение двух разделов:

- «Основы цветоведения»;

- «Колористика».

Ключевыми понятиями Раздела 1. «Основы цветоведения» являются: цветоведение, свет, цвет, спектр, цветовое зрение, константное и аконстантное восприятие, цветоощущение, рефлекс, одновременный и последовательный контраст, цветовая адаптация, цветовая индукция, цветовая система (модель), цветовая линейка, цветовой круг, цветовое тело, цветовой шар (цилиндр, конус), основные (первичные) и производные (вторичные, третичные) цвета, единичный и множественный цвет, цветовой акцент, цветовая доминанта, цветовая гамма, цветовая гармония, основные свойства цвета, цветовой тон (оттенок), светлота (яркость), насыщенность (интенсивность), гармоническое сочетание цветов, монохромия, двухцветие, полихромия.

Изучая Раздел 1. «Основы цветоведения», студент знакомится с основными теоретическими вопросами «Цветоведения», которые включают рассмотрение физических явлений света и цвета (спектра), факторов образования цвета, особенностей и закономерностей цветовосприятия человека, субъективных и объективных причин ощущения цвета, факторов, определяющих цвет предмета, явлений «рефлекс» и «контраст», теории М.В. Ломоносова о трехкомпонентности цветового зрения человека, адаптации зрения и её видов, системы наименования (типологии и классификации) цветов, плоских и объемных цветовых систем, видов цветовой гаммы и их выразительных возможностей в дизайне, типов гармонического сочетания цветов проектно-графическом решении и дизайне. В первом разделе дисциплины студент узнает о целях и задачах дисциплины «Цветоведение и колористика», об основных аспектах рассмотрения цветоведения,

особенностях видов цветового восприятия и проявлениях цветовой индукции, о таких видах цвета, как основные и производные цвета, хроматические и ахроматические цвета, сближенные (родственные) и контрастные цвета, выступающие и отступающие цвета, холодные и теплые цвета, объемные и пространственные цвета, независимые (безфактурные) и поверхностные цвета и др., принципы цветовой гармонии, значение единичного и множественного цвета в цветовой композиции. При изучении «Основ цветоведения» студент познакомится с содержанием курса «Цветоведение и колористика» в вузе, научными исследованиями по вопросам цветоведения, со строением и функциями зрительного аппарата человека, механизмом цветоощущения, основными свойствами цвета и дополнительными его характеристиками, факторами, определяющими цветовую гармонию.

Ключевыми понятиями Раздела 2. «Колористика»: колорит, колористика, цветовая гармония, цветовой образ, тоновой масштаб, цветовое распределение, цветовая модификация, цветовой охват (цветовое созвучие), цветовая композиция, аддитивное (оптическое) смешение цветов, субтрактивное (механическое) смешение красок, пространственное, бинокулярное, динамическое смешения цветов, цветные художественные материалы (акварель, гуашь, масло, акриловые краски и др.), цветные строительно-отделочные материалы, анализ колористического решения, творческая палитра дизайнера (индивидуальный стиль), измерение цвета, колориметрия, коэффициент отражения, длина волны спектрального цвета, процент чистоты цвета, цветовые тесты, технические приёмы и художественные эффекты, цветовые иллюзии.

Изучая Раздел 2. «Колористика», студент знакомится с видами и типами колорита, способами построения и разработки колорита на примере произведений ИЗО и объектов дизайна, системой организации тона при создании колорита, с приемами поиска цветового созвучия, со способами создания цветовой композиции и цветового распределения в композиции по

системе В.Гёте и И.Иттена, с видами смешения цветов (слагательным и вычитательным); приёмами пространственного, бинокулярного, динамического смешения цветов, с техническими характеристиками и специфическими особенностями цветных художественных материалов (акварель, гуашь, масло, акриловые краски и др.), с последовательностью этапов колористического анализа цветовой композиции и творческой палитры отдельных художников-дизайнеров, групп, союзов художников; направлений (течений) дизайна; художественных стилей; колориметрией, способы и методы измерения цвета, величинами измерения цвета (коэффициент отражения, длина волны спектрального цвета, процент чистоты), цветовыми тестами, Студент учится ставить задачи в ходе разработки цветодизайна среды, осваивает технические приёмы и использует выразительные художественные эффекты в дизайнерской деятельности, приобретает практический опыт работы по созданию цветового образа и разработке цветовых иллюзий в дизайне интерьера.

На начальной стадии обучения цветоведению студенты изучают теоретические темы данной дисциплины, т.е. знакомство с основными понятиями учебного курса, научными концепциями известных школ ИЗО, ДПИ и дизайна и их закрепление при выполнении студентами дневной и заочной форм обучения практических (лабораторных) работ. Таким образом, практическая часть курса цветоведения направлена на всестороннее и углубленное освоение лекционного (теоретического) материала пропедевтического курса «Основ цветоведения» путем его закрепления в ходе выполнения учебных экспериментальных заданий. Студентам предлагается выполнить комплекс заданий, направленных на практическое подтверждение теоретических выводов и научных положений цветоведения, например, о закономерностях восприятия цвета, особенностях наблюдения за природными явлениями и психофизиологическими проявлениями организма человека при реакции на него цветосветовых раздражителей. Итак, в практической деятельности студенты проводят анализ качеств

(характеристик) цвета, осуществляют знакомство с цветовыми системами (моделями), в результате чего приобретают опыт аналитико-синтетической работы и опыт творческой деятельности по созданию цветовых схем, таблиц, выкрасок, цветовых композиций, минипроектов, важных для будущих специалистов (дизайнеров и педагогов дизайна).

В ходе выполнения каждого практического задания предполагается не спонтанный поиск материала, а комплексное решение цветоведческих и колористических задач. Выполняя практические задания, необходимо придерживаться следующей последовательности этапов:

- целеполагание, постановка задачи и выявление содержания предстоящей работы, а также определение условий, требований, ограничений и критериев оценки конечного результата;
- изучение и повторение теоретического материала по теме задания, установление связи с предыдущими темами, сопряженными дисциплинами, выяснение роли, места и значения данной темы для формирования профессиональных компетенций, направленных на практическую самореализацию в художественно-творческой и учебной работе;
- коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой темы, определение оптимальных направлений, методов и средств решения поставленных задач.
- краткое описание материалов анализа, включающее содержание предполагаемого решения, основные художественно-образные характеристики и композиционно-выразительные средства практического воплощения творческого замысла.
- эскизная проработка предполагаемого решения, коллективное обсуждение и оценка педагогом.

- окончательная доработка, чистовое исполнение и брошюрование в портфолио текущих работ.

При выполнении всех практических заданий следует соблюдать технологию гуаши, которая предполагает внесение преобразований и изменений в случае выполнения неудачного цветового решения. Нанесение краски на основу осуществляется с учетом таких особенностей гуаши, как укрывистость (плотность) и бархатистость. Практические работы выполняются свежей густой, а не жидкой гуашевой массой. При распределении краски следует следить за равномерностью её нанесения на бумагу, избегать просвечивания через слой краски основы, а во избежание растрескивания изображения не допускается наносить краску толстым слоем. Часто встречающая техническая погрешность -разбеливание и пожухлость гуашевой работы. Подобные дефекты возникают из-за многослойного нанесения краски по просохшему слою краски или по впитываемой поверхности рыхлой бумаги или мягкого картона. В связи с этим работа выполняется за один присест по влажному или полупросохшему гуашевому слою по заранее обработанной основе (специальной проклеенной бумаге или тонированному картону для пастели).

Перед выполнением композиций необходимо подготовить шкалы с системно расположенными цветами и тонами, используемых в цветных изображениях. Наличие шкал облегчает творческую работу над созданием формальных композиций, т.к. помогают определиться с выбором цвето-тоновых градаций для будущих работ. В ходе работы над цветовой композицией следует регулировать цветовые качества (насыщенность, цветовой оттенок, светлоту), заранее продумывать тон цветовых пятен, ограничивать цветовую палитру и не стремиться к спектральности цветового решения, грамотно расставлять акценты, находить цветовые доминанты, обобщать цветовое решение, достигать образную выразительность в выборе цветовой гаммы, техники изображения и спецэффектов. Способ свободного распределения цветовых пятен в композиции на глаз наиболее эффективен, хотя не всегда

точен. Соотношение размеров цветовых пятен обучающимися находится на глаз, хотя существует и математический метод расчета, когда вычисленные по пропорциям площади цветовых пятен членятся на более мелкие и ритмично расставляются на картинной плоскости в цветовую композицию. Выполнять композиции целесообразно в предложенной последовательности. В ходе создания композиций предполагается сравнительный их анализ.

Работы по «Цветоведению и колористике» рекомендуется оформлять на сером фоне или помещать в серую рамочку, поскольку любой цвет на нейтральном фоне становится самим собой, в белом оформлении любой цвет сжимается и становится темнее, а в темном окружении цвета выбеливаются и теряют свою звонкость. Также не следует обводить каждое цветовое пятно контуром, поскольку нарушается цветовое единство.

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных видов самостоятельной работы. По первому разделу предполагается изучение специальной литературы об истории формирования науки «цветоведения», как прикладной области ИЗО, ДПИ и дизайна; анализ цвета в окружающей жизни: определение функционального значения цвета для человека; выявление физических закономерностей природы света и цвета; анализ источников света и наблюдение за изменениями цвета в различных системах освещения: выполнение выкрасок (1 работа, А4; аппликация, гуашь); проведение опытов со зрением: наблюдение и восприятие цвета; выполнение таблицы индуктивного взаимодействия цветов; выявление способов разобщения цветов в композиции или проектной разработке (1 работа, А4, гуашь, аппликация); изучение плоских и объемных цветовых систем.

По второму разделу предполагается изучить приемы механического смешения красок (1 работа, А4, гуашь); осуществить визуальный анализ оптического смешения цветов в интерьере и создать цветовые палитры для интерьера (1 работа, А4, гуашь, компьютерная графика); приобретения первоначального опыта перевода рукотворных вариантов цветового решения

в компьютерную графику, с последующей полиграфической распечаткой спроектированных работ в цвете.

По итогам освоения дисциплины предусмотрена текущая, рубежная и промежуточная аттестации. В рамках текущей аттестации предполагается использование следующих форм оценочных средств: устный опрос по теории цветоведения, проверка конспекта лекций и специальной литературы, анализ и оценка практических работ. Рубежная аттестация предусмотрена после изучения Раздела 1. «Основы цветоведения» (1-я точка рубежная точка) в форме проверки контрольных работ практических занятий и самостоятельной работы студентов по спецзаданиям-упражнениям; после изучения Раздела 2. «Колористика» (2-я рубежная точка) в форме проведения контрольных работ (учебных и творческих заданий) и пробного тестирования по теоретическим вопросам дисциплины и т.д. Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена-тестирования по теоретическим вопросам учебного курса.

Критерии оценки для контроля успеваемости по дисциплине:

- объем и глубина знаний об основных понятиях и теоретических положениях, концепциях науки о цвете, накопленных в ходе изучения лекционного материала и специальной литературы;
- систематичность накопленных знаний по теории цвета и способность вести научно-исследовательскую работу в области цветоведения и колористики;
- уровень сформированности практических умений и навыков в процессе поиска гармоничных сочетаний цветов и выразительной цветовой палитры для композиционных решений;
- решение творческих задач - самостоятельный поиск гармоничного цветового образа в процессе проектирования объектов дизайна;

- умение пользоваться различными цветными материалами при цветовом воплощении творческих идей в проектах и строительно-отделочных работах.

Для подготовки к аттестации студентам рекомендуется подготовить конспекты лекций и специальной литературы (или пройти курс электронного обучения); познакомиться с примерными тестовыми вопросами по дисциплине и уметь отвечать на тестовые вопросы; завершить аудиторные и внеаудиторные работы по всем заданиям программы и оформить их, сброшюровав домашние работы в портфолио и организовав вертикальную развеску аудиторных работ на зачете-просмотре. Активное участие студентов в НИРС (художественных выставках, научно-практических конференциях и иных внеучебных мероприятиях по направлению цвето- и светодизайна) обязательно учитывается ведущим преподавателем в аттестации студента по данной дисциплине, согласно «Положению о БРС аттестации обучающихся Академии ВЭГУ» от 20.12.12г., в виде начисления дополнительных баллов (до 10 баллов).