

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашникова Елена Андреевна

Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания: 20.05.2024 14:31:47

Уникальный программный ключ:

7ba653666c7f2eb73ae479d74279969fc85a9e84

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет дизайна и изобразительных искусств
Кафедра академического рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой АРиЖ
Калашникова Е.А.
20.05.2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.05 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Специальность – 54.05.02 – Живопись

Специализация – Художник – живописец (станковая живопись)

Квалификация - Художник – живописец

Форма обучения – очная

Год начала подготовки – 2024

**Краснодар
2024**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Цветоведение и колористика» части формируемой участниками образовательного процесса, обучающимся очной форм обучения по направлению подготовки (специальности) в 1 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 года, приказ №1014 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Профессор кафедры
Монументально -декоративного
и станкового искусства

Покровский А.А.

Преподаватель кафедры Живописи
графики и скульптуры ЮФУ

Серебряков Д.Ю.

Составитель:

Старший преподаватель кафедры академического рисунка и живописи
Белецкая Н.В.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического рисунка и живописи «20» мая 2024 г., протокол №11.

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.05 «Цветоведение и колористика» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения практики
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3. Требования к результатам освоения содержания практики
4. Структура и содержание и практики
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
 - 5.1. Текущий контроль обучения и фонд оценочных средств
 - 5.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства
 - 5.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
6. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)
 - 6.1. Основная литература
 - 6.2. Дополнительная литература
 - 6.3. Периодические издания
 - 6.4. Интернет-ресурсы
 - 6.5. Программное обеспечение
7. Материально-техническое обеспечение программы практики
8. Дополнения и изменения к рабочей программе практики

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины являются получение студентами знаний по методике и приёмам создания цветовой композиции, формирование цветового мышления, овладение практическими навыками в области цветоведения с умением применять их как одной из составляющих профессионального языка специалистов.

А так же формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись.

Задачи:

- основные положения теории цветоведения,
- способы создания цветовой композиции,
- особенности работы с разными живописными техниками,
- способы создания цветом объема и пространства,
- художественные и эстетические свойства цвета,
- основные закономерности создания цветового строя,
- физические и физиологические характеристики цвета,
- психологию цвета, символику цвета, цветовые ассоциации,
- законы восприятия цветов; систематизацию цветов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Обуславливает принципы, содержание и технологии учебной работы (включая особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов образования по ОПОП ВО.

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин как «Рисунок», «Композиция», «Живопись».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ , СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	знает	умеет	владеет
ПК-3 способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания на высоком профессиональном уровне авторских художественных произведений в области изобразительного искусства	- физические основы цвета, оптические свойства вещества, основные колоритмии; - физиологию восприятия цвета	- в практических работах применять закономерности и смещения цветов, виды цветового контраста, - влияние цвета на человека, цветовую символику	- навыком создания цветowych гармоний, -умением организовывать цветовой код, трансформацией цветowych гармоний

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).

Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации: Экзамен –1 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ЛЗ	ПЗ	СР	
1.	Предмет цветоведения. Физические основы учения о цвете.	1	16	–	28	22	кзамен - 36 Просмотр
2.	Закономерности воздействия цвета на человека. Психология воздействия цвета на человека.		–	–	32	22	
ИТОГО			16	–	60	44	36

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов /з.е.	Формируемые компетенции
1	2	3	4
1 семестр			
Раздел 1. Предмет цветоведения. Физические основы учения о цвете.			
Тема 1.1. Введение в предмет	<u>Лекции:</u> _____ Предмет цветоведения. Краткий исторический обзор учения о цвете	2	ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u>	–	
	<u>Самостоятельная работ</u>	–	
Тема 1.2. Цветовое конструирование.	<u>Лекции:</u> Особенности построения цветового круга.	2	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Изготовить модель 24 цветового круга для использования его в выполнении последующих заданий.	2	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Выполнение замкнутого цветового круга состоящего из 24 ступеней. Работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги формата А-3, в технике аппликации.	4	
Тема 1.3. Теневой ряд цвета	<u>Лекции:</u> Теневой ряд - основа понимания развития качества цветового тона.	2	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Изготовить модель любого цветового тона для использования его в выполнении последующих заданий.	2	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Выполнение теневого ряда. Работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги формата А-3, в технике аппликации	4	
Тема 1.4. Физические основы учения о цвете	<u>Лекции:</u> Физические основы учения о цвете.	2	
	<u>Практические занятия (семинары)</u>	4	
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	

Тема 1.5. Особенности построения цветовой композиции на одном цветовом тоне.	<u>Лекции:</u> Особенности построения цветовой композиции на одном цветовом тоне.	4	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Создание цветовой гармонии. Создать усложненную по цвету композицию с учетом эмоционального воздействия цвета на человека;	10	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Выполнение цветовой композиции. Работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги формата А-3.	4	
Тема 1.6. Особенности построения цветовой композиции на родственных сочетаниях цвета.	<u>Лекции:</u> Особенности построения цветовой композиции на родственных сочетаниях цвета.	4	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Создание усложненной по цвету композиции с учетом эмоционального воздействия цвета на человека;	10	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Выполнение цветовой композиции. Работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги формата А-3.	6	
Раздел 2. Закономерности воздействия цвета на человека. Психология воздействия цвета на человека.			
Тема 2.1. Закономерности воздействия цвета на человека.	<u>Практические занятия</u> Общие закономерности воздействия цвета на человека. Цветовая среда.	4	ПК-3
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 2.2. Особенности построения цветовой композиции на двух родственно - контрастных парах с одним общим цветовым тоном.	<u>Практические занятия:</u> построение цветовой композиции на двух родственно-контрастных парах с одним общим цветовым тоном.	4	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение цветовой композиции, работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги.	4	
Тема 2.3. Особенности построения цветовой композиции на родственно контрастной паре с участием цветового тона контрастного к их объединяющему.	<u>Практические занятия</u> Построение цветовой композиции на родственно - контрастной паре с участием цветового тона контрастного к их объединяющему.	6	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>	—	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Выполнение цветовой композиции. Работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги формата А-3.	4	
Тема 2.4. Цвет в жилых и производственных помещениях.	<u>Лекции:</u>	—	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Вписание цвета в жилое и производственное помещение	6	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>	—	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Вписание цвета в жилое и	4	

	производственное помещение		
Тема 2.5. Особенности построения цветовой композиции на родственно-контрастной паре с участием цветового тона контрастного к их объединяющему.	<u>Лекции:</u>	–	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Построения цветовой композиции на родственно-контрастной паре с участием цветового тона контрастного к их объединяющему.	6	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>	–	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Выполнение цветовой композиции. Работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги формата А-3.	4	
Тема 2.6. Особенности построения цветовой композиции на всех четырёх родственно-контрастных парах.	<u>Лекции:</u>	–	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Построение цветовой композиции на всех четырёх родственно-контрастных парах.	6	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>	–	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Выполнение цветовой композиции. Работа выполняется методом смешения гуашевых красок на листе бумаги формата А-3.	4	
Контроль		36	<i>Экзамен</i>
Итого за семестр		144	
ВСЕГО:		144	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных деятелями искусства, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области искусства.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий по специальности 54.05.02 – Живопись

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- *устный опрос*
- *практическое задание*

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на

занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- устные ответы
- практические работы

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля не предусмотрено

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено).

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине (не предусмотрено, проходит в форме просмотра

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине (не предусмотрено, проходит в форме просмотра)

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика: [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

2. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - Изд. 4-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.) (35 экз)

3. Зорин, Л.Н. Рисунок: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 98 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1477-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

4. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж: учеб. пособие / В. А. Куликов. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1550-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-103-7 (Изд-во "Планета музыки") (3 экз)

5. Серов, Н.В. Цвет культуры : психология, культурология, физиология / Н. В. Серов. - СПб. : Речь, 2004. - 672 с. (3 экз)

7.2. Дополнительная литература

1. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб ; К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 190 с. (5 экз)

2. Баммес, Г. Образ человека [Текст] : учебник / Г. Баммес. - СПб. : Дитон, 2011. - 507 с. (5 экз)

3. Стармер, А. Цвет : энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер; пер. с англ. Е.Г. Лейтес, И.А. Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. (2 экз)

4. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 271 с. (2 экз)

5. Живопись : учеб. пособие для студентов вузов / [Н.П. Бесчастнов и др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с. : 32 с. (10 экз)

6. Шашков, Ю.П. Живопись и её средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; Ю.П. Шашков [гриф УМО]. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2010. - 128 с. (5 экз)

7. Иттен, И. Искусство цвета = Kunst der Farbe : Пер. с нем. / И. Иттен ; И.Иттен; Предисл. Л.Монаховой. - 2-е изд. - М. : Д.Аронов, 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2 (3 экз)

8. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 (2 экз)

9. Бреслав, Г. Психология эмоций : учеб. пособие для студентов вузов / Г. Бреслав ; Г. Бреслав; [гриф МО]. - М. : Академия: Смысл, 2007. - 544 с. (15 экз)
10. Джил М. Гармония цвета в дизайне интерьера.
11. Устин, В.Б. Композиция в дизайне : Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008. (10 экз)

7.3. Периодические издания

- «Искусство»

7.4. Интернет-ресурсы

- <http://www.paintingart.ru> Искусство живописи. Уроки цвета и композиции в живописи.
- <http://www.art-helicon.ru/indexr.htm> коллекция произведений современных российских и советских художников.
- <http://www.artbaltica.com/lessons1.php> Уроки живописи
- http://rosdesign.com/design/graf_tehofdesign.htm графические и живописные технологии.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

С точки зрения обеспечения эффективного усвоения студентами материала дисциплины при выполнении ими практических работ важно, чтобы эти работы выполнялись после прослушивания соответствующих лекций, проработки изложенного в них материала и усвоения порядка выполнения работы.

Для того чтобы обеспечить глубокое усвоение студентами основ цветоведения и колористики, необходимо провести методическую работу, которая должна быть направлена не только на эффективное использование аудиторных часов, но и на осуществление контроля за самостоятельной работой студентов в объеме, выделяемом настоящей примерной программой. Целью является обеспечение равномерной активной работы студентов в течение всего семестра. В рамках самостоятельной работы студенты должны прорабатывать курс прослушанных лекций, выполнять практические задания по эскизам, выполненным в аудиторное время.

7.6. Программное обеспечение

При проведении занятий используется ПК со стандартным установленным программным обеспечением для показа слайдов, программы для просмотра видеоматериалов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- методические указания и материалы преподавателя;
- оборудование для мастерской-класса для рисования: лампы со щитками, регулирующие свет, столик высотой 60-70 см от пола – для натюрмортов, табуретки различной высоты, мольберты для рисования стоя, мольберты для рисования сидя, подставка для модели;
- дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом;
- учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.