

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

обще профессиональной дисциплины

ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

образовательной программы СПО (ППССЗ)

по специальности

54.02.05 Живопись по виду Станковая живопись
(углублённой подготовки)

Мурманск, 2024 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией «Живопись»

Составлена
в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
54.02.05 Живопись
Специализация –
Станковая живопись

Председатель
предметно-цикловой комиссии

_____ **О.Ю. Лобанова**

Заместитель директора
по учебной работе

_____ **А.И. Кудрявцева**

Составитель программы:
О.Ю. Лобанова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 - сроки изучения дисциплины
 - виды и сроки контрольных мероприятий
 - наименование модуля, индекс дисциплины
 - цели, задачи преподавания дисциплины
 - формирование компетенций в соответствии с ФГОС
 - требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины
2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС специальности 54.02.05 «Живопись», специализация «Станковая живопись», 2014.

Сроки изучения дисциплины

Курсы: 1; семестры 1, 2.

Всего часов по рабочему плану	54
Из них: групповых (мелкогрупповых)	36
индивидуальных	-
Самостоятельная учебная нагрузка студента	18

Виды и сроки контрольных мероприятий

Контрольные работы	1 семестр
Зачёт:	2 семестр
Экзамены	-

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП.03 – Цветоведение.

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цели:

- изучение теоретических основ и практических навыков создания цветовой композиции и изобразительного мира, в комплексном подходе, и формированию материально – художественной культуры.
- формирование у студентов, через систему теоретических и практических знаний, представлений о цвете;
- формирование самостоятельного ведения творческой деятельности;
- развитие мыслительных способностей и умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цветовой баланс и цветовые отношения (отношения цветов) в практической деятельности;
- приобретение умений применять теоретический материал для воплощения творческого замысла.

Задачи:

- изучить физические свойства цвета, законы формирования цветового спектра;
- , изучить цвет как диапазон волновых колебаний, единицы измерения длины волн света. Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Спектр Ньютона. Отражение и поглощение цвета физическими телами.

- изучить законы оптического смешения цветов, понятие цветовой триады, дополнительных цветов и восприятие цвета, основные качества цвета. Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Психология восприятия цвета. Символика цвета.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Выпускник должен обладать

Общими компетенциями, включающими в себя способность:

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, 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.

Профессиональными компетенциями

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

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения данной дисциплины, обучающийся должен:

уметь:

- проводить анализ цветового строя произведений живописи;

знать:

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

2. Краткие методические рекомендации

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине «Цветоведение» должен овладеть практическими навыками цветообразования, составления цветовых гармоний, средствами и методами изобразительного языка – цветовой и декоративной стилизации в композиции. Освоение

дисциплины «Цветоведение» необходимо, как база для изучения дисциплин профессионального модуля: «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», «Декоративная композиция» и других дисциплин художественно цикла. Содержание дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по специальности «Станковая живопись».

Изучение курса происходит в течение двух семестров в форме практических занятий в аудитории под руководством преподавателя и самостоятельной работы студентов.

В конце первого семестра студенты выполняют контрольную работу, а во втором семестре проходит зачет.

3. Тематический план

Теме	Темы занятий	Аудит часы	Виды самостоятельной работы	Самостоятельная работа студента
1.0	1 курс, 1 семестр	16		8
1.1	Тема: « Основные законы цветоведения».	1	Изучение дополнительной литературы по теме..	-
1.2	Тема: « Ахроматические и хроматические цвета». Выполнение упражнения (таблицы) Ф /А-4 – акварель.	3	Выполнение упражнений.	2
1.3	Тема: «Основные понятия о цвете. Цветовой круг Гетте. Иттена. Цветовой круг цветового тела TGL». Выполнение упражнения - «основная эстетическая система цветов», составленный из 24 частей, Ф /А-3- акварель.	4	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений.	2
1.4	Тема: «Характеристики насыщенности и светлоты». Выполнение упражнения – растяжки (таблицы) на светлоту цветового тона и насыщенность цвета. Ф /А-3- акварель.	4	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений.	2
1.5	Контрольная работа. Тема: «Законы механического смешения цветов». Выполнение упражнения – таблицы на смешение контрастно – дополнительных цветов. Выполнение упражнения, - Ф /А-3 – акварель.	4	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение упражнений.	2
2.0	1 курс, 2 семестр	20		10
2.1	Тема: «Цветовые гармонии. Гармония взаимно дополнительных цветов. Свойства тёплых и холодных цветов». Выполнение упражнения – форэскизы Ф /А-4- гуашь	4	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение дополнительных форэскизов по теме.	2
2.2	Тема: «Тональный, светлотный контраст; краевой контраст; последовательный контраст. Выполнение фор эскизов, тоновых и цветовых отношениях контрастно – дополнительных цветов. Ф /А-3-гуашь	6	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение дополнительных форэскизов по теме.	3
2.3	Тема: «Тематический абстрактный натюрморт» (концепция, поиски - эскизы, фор эскизы). Гармонии цвета, цветовой контраст. Ф /А-2-гуашь	10	Изучение дополнительной литературы по теме. Выполнение дополнительных форэскизов по теме.	5
	Итого всего часов:	36		18

4. Содержание предмета

1 курс, 1 семестр

1.1. Тема: « Основные законы цветоведения».

Физические свойства цвета. Цвет как ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии света. Свет как электромагнитное волновое движение. Единицы измерения длины волн света. Электромагнитный спектр, Цвет как диапазон волновых колебаний. Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Спектр Ньютона. Отражение и поглощение цвета физическими телами. Матовые и блестящие предметы. Прозрачные и непрозрачные поверхности. Законы оптического смешения цветов. Понятие цветовой триады, дополнительных цветов.

1.2. Тема: « Ахроматические и хроматические цвета».

Понятие «ахроматического цвета». Форма контраста ахроматических цветов. Использование ахроматических цветов в искусстве. Средства композиции и способы гармонии. Приёмы передачи объёмности предметов. Визуальное восприятие ахроматических цветов. Ассоциативное восприятие и символика. Группа эмоциональных ассоциаций: пространственные, весовые, температурные, фактурные; негативные, позитивные, нейтральные. Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность».

1.3.Тема: «Основные понятия о цвете. Цветовой круг Гёте. Иттена. Цветовой круг цветового тела TGL».

Гармония как эстетическая категория. Принципы гармонии в колористике изобразительного искусства, базирующегося на классической античной традиции. Понятие «цветовая гармония». Классификация цветовых гармоний Основы закономерностей восприятия цвета в трудах Леонардо да Винчи, Ньютона, Гёте. Методы изучения цветовых явлений в 17-18 веках. Типы колорита по Гёте: гармонический; могучий (мажорный); нежный (минорный); пёстрый; фальшивый; слабый. Цветовой круг – расположение всех тонов по окружностям, замкнутый ряд цветов, отличающихся друг от друга по цветовому тону, причём цветовой тон изменяется в последовательности спектра, замкнутого через пурпурные цвета.

1.4.Тема: «Характеристики насыщенности и светлоты».

Виды и законы контраста. Восприятие цвета. Влияние освещённости. Основные качества цвета. Психология восприятия Цветовые гаммы: родственные (сближенные), контрастные, смешанные. Проектирование цветового климата. Основные принципы моделирования цветового климата. Цветовые схемы объектов. Типы отношений к проектированию цвета в жилище. Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Символика цвета.

1.5. Контрольная работа.

Тема: «Законы механического смешения цветов».

Выполнение упражнения – таблицы на смешение контрастно – дополнительных цветов. Выполнение упражнений: построение цветового круга Иттена, контрастно – дополнительных пар - Ф /А-4 – акварель.

Цветовые гармонии. Гармония взаимно - дополнительных цветов. Выразительность цвета и чувственное действие цвета. Колористическое соотношение цветов гармонического пространства.

1 курс, 2 семестр

2.1 Тема: «Цветовые гармонии. Гармония взаимно дополнительных цветов. Свойства тёплых и холодных цветов».

Цветовые отношения (отношения цветов) – относительные отличия цветов, в основном, по цветовому тону. Дополнительные цвета – два цвета, дающие третий (ахроматический), при оптическом смешении в определённых количественных соотношениях. Избирательное поглощение – поглощение, при котором различные спектральные лучи поглощаются неодинаково. Пространственное смешение цветов – один из видов оптического смешения цветов; слияние различных мелких цветовых образов на расстоянии, с образованием суммарного (общего) цвета.

2.2. Тема: «Тональный, светлотный контраст; краевой контраст; последовательный контраст.

Контраст - резко выраженная противоположность.

Контрасты цветовые – разделяются на два вида: ахроматические (светлотные) и хроматические (цветовые)

Контраст одновременный – возникает при взаимодействии двух хроматических цветов или хроматического и ахроматического цветов.

Контраст пограничный (краевой) – возникает на границах соприкосновения расположенных рядом друг с другом цветов.

Контраст хроматический последовательный (симультанный) - возникает при длительном восприятии какого-либо яркого цветового пятна.

Контраст ахроматический последовательный – часть светлого участка, находящаяся ближе к тёмному, будет выглядеть светлее.

2.3. Контрольная работа. (Зачет).

Тема: «Тематический абстрактный натюрморт».

Цветовые гармонии. Гармония контрастно - дополнительных цветов, научить принципам цветовой гармонии, определять типы моделирования цветового климата и гармонизации в работе над тематическим натюрмортом (концепция, поиски - эскизы, фор эскизы) цветовой контраст. Ф /А-2-гуашь.

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь проводить анализ цветового строя произведений живописи	Практический (визуальный контроль, просмотры, контрольные работы, экзамен)
знать художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя	Практический (визуальный контроль, просмотры, контрольные работы, экзамен)

6. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Цветоведение» необходимы:

1. Оборудование:

- учебные столы для выполнения композиции;
- мольберты для выполнения работ сидя;
- табуреты;

2. Материалы и инструменты:

- бумага для акварели, форматов: 75x55, А-2, А-3, А-4;
- карандаши различной мягкости: Т (Н), ТМ (НВ);
- материалы: краски акварельные «Ленинград», «Нева», гуашь «Художественная», палитры, кисти – Синтетические;
- планшет 80x60 – для длительных рисунков;
- подрезной нож для заточки карандашей и резки бумаги;
- ластик.

7. Литература

Основная:

1. Бубенцов В. Н. Живопись, графика : [альбом] / [авт. ст.: В. В. Селиванов, П. В. Федоров, Е. В. Иванова ; пер.: Ю. Плюхина, Э. Лелека]. - Мурманск : Радица-М, 2012. - 175 с. : цв. ил., фот. - ISBN 978-5-906030-01-6 : 700-00.
2. Жилин Д. М. Цветовое зрение и проблемы цветопередачи / Жилин Д. М. // Физика для школьников. - 2009. - № 2
3. Денисова О. Цветопластическое моделирование / Денисова О. // Обруч. - 2011. - № 3.
4. Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности : композиция, пластика, графика, колористика : [учеб. пособие для студ. архитектурно-худож. вузов] / калмыкова н. в., максимова и. а. - м. : кду, 2014. - 154 с. : ил., цв. вкл. - isbn 978-5-98227-562-2 : 528-00.
5. Кашеварова Л. Цветовое сприятие : конспекты занятий по изо деятельности / Кашеварова Л. // Дошкольное воспитание. - 2015. - №2. – 56 ст
6. Месяц С. В., Иоганн Вольфганг Гете и его Учение о цвете (часть первая) / Месяц С. В. ; Ин-т философии РАН, Центр античной и средневековой философии и науки. - М. : Кругъ, 2012. - XXXII, 461, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. - (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах).
7. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Логвиненко Г. М. - М. : ВЛАДОС, 2012 ; 2005. - 142, [2] с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01055-7[Гриф].
8. Салтанова Ю. С. Цветоведение и колористика : [художественное образование] / Салтанова Ю. С. // изобразительное искусство в школе. - 2012. - № 3. - с. 56-64.
9. Паранюшкин Р. В. Цветоведение для художников. Колористика : [учеб. пособие для студ. высш. и сред. худож. учеб. заведений] / Паранюшкин Р. В., Хандова Г. Н. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. -166с.
10. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре : [учеб. пособие для вузов, обучающихся художеств. спец. и дизайну] / Сурина М. О. - 3-е изд., изм. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 ; МарТ.

11. Хогарт Б. Игра света и тени для художников : [учеб. пособие] / Хогарт Б. ; [пер. с англ. В. С. Матвеева]. - Тула : Родничок. 2013. - 151 с.

Дополнительная:

1. Вентура Анна. Свет и стиль М.; «БММАО» 2001;
2. Волков Н.В. «Цвет в живописи» М. «Искусство» 1992.;
3. Домасев М. В., Гнатюк С. П. Цвет. Управление цветом, цветовые расчеты и измерения / - СПб.: Питер, 2009
4. Зайцев А. С. Наука о цвете и живописи. М., 1986
5. Иттен Иоханнес.«Искусство цвета» М. изд. Д. Аронов 2001.
6. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1970.
7. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
8. Малевич К. С. Форма, цвет, ощущение // Современная архитектура, 1928.
9. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / Сурина М. О. - 2-е изд., изм. и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2006.
10. Цвет и дизайн в организации информационных сред дистанционного обучения / Барышкин А. Г., Резник Н. А.// Педагогические технологии. - 2006

Электронные образовательные ресурсы:

1. Ломов С. П. Цветоведение : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Изобразит. искусство", "Декоративно-прикладное искусство" и "Дизайн" / Ломов С. П., Аманжолов С. А. - М. : ВЛАДОС, 2015. - 144 с. : Ил. + 1 электрон. Опт. Диск (cd-rom). - (изобразительное искусство). - [гриф] : 391-14.