

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д. Крячкова»
(НГУАДИ)

РПД одобрена
Ученым советом НГУАДИ

протокол № 27 от 01.12.2022

УТВЕРЖДАЮ
Ректор НГУАДИ
_____ Н.В. Багрова

" ____ " _____ 202_ г.

Теория цвета

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Теории и истории архитектуры и градостроительства**

Учебный план 54.05.01_2022_ЖМДИ_2.plx
Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
Специализация монументально-декоративное искусство (живопись)

Квалификация **Художник монументально-декоративного искусства (живопись)**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 36
в том числе:
аудиторные занятия 32
самостоятельная работа 4

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семес тр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	УП	РП		
Неделя	16		УП	РП
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	4	4	4	4
Итого	36	36	36	36

Программу составил(и):

кандидат педагогических наук, доцент, Кошеутова Ольга Леонардовна

Рецензент(ы):

старший преподаватель, Иванова Елена Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины

Теория цвета

разработана в соответствии с:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.01
Монументально-декоративное искусство (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1009)

составлена на основании учебного плана:

54.05.01 Монументально-декоративное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 01.12.2022 протокол № 27.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Теории и истории архитектуры и градостроительства

Протокол от 11.11.2022 г. № 3

Срок действия программы: 2021-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Журин Н.П.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целями освоения дисциплины "Теория цвета" является подготовка будущего специалиста, знающего основы теории цвета и закономерности формирования живописного изображения, а также в развитие и совершенствование способности цветоощущения, использование навыков знаний о цвете в профессиональной деятельности художника. Общей комплексной задачей дисциплины является формирование художественной культуры и цветового композиционного мышления обучающихся, выработка профессиональных навыков в изобразительной работе и архитектурной графике, освоение тонких (нюансных) цветовых отношений будущими специалистами.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы композиции (пропедевтика)
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Специальная живопись
2.2.2	Специальный рисунок
2.2.3	Учебная практика. Музейная практика
2.2.4	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.5	Современное художественное производство
2.2.6	Современные художественные технологии
2.2.7	Основы академической скульптуры и пластическое моделирование
2.2.8	Производственная практика. Исполнительская практика
2.2.9	Производственная практика. Педагогическая практика
2.2.10	Производственная практика. Проектно-исполнительская практика
2.2.11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12	Преддипломный проект
2.2.13	Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.14	Учебная практика. Исполнительская практика
2.2.15	Современные художественные технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Знать:

Уровень 1	основы теории цвета, позволяющие развивать способности цветоощущения и совершенствовать чувство цвета
-----------	---

Уметь:

Уровень 1	использовать навыки работы с водорастворимыми красками при решении творческих задач, стоящих перед художником монументально-декоративного искусства
-----------	---

Владеть:

Уровень 1	теоретическими знаниями о природе цвета и осуществлять их взаимосвязи с приемами сформированными средствами художественной культуры и цветового композиционного мышления, профессиональными навыками в изобразительной работе и архитектурной графике.
-----------	--

ПК-1: Способен использовать основные профессиональные навыки рисунка, живописи и скульптуры, приемы работы с цветом и композицией

Знать:

Уровень 1	Основные законы композиции
-----------	----------------------------

Уметь:

Уровень 1	Разрабатывать творческие проекты с учетом композиционных норм и правил
-----------	--

Владеть:

Уровень 1	Приемами и методами работы с цветными художественными решениями и композиционными принципами
-----------	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.1.2	ПК-1.1.2 Приемы работы с цветом и композицией
3.2	Уметь:
3.2.1	УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
3.2.2	ПК-1.2.2 Использовать приемы работы с цветом и композицией при создании плоскостных и объемно-пространственных произведений
3.3	Владеть:
3.3.1	УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее совершенствования на основе самооценки
3.3.2	ПК-1.3.2 Приемами работы с цветом и композицией

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Знакомство с основными положениями теории цвета.					
1.1	Основные спектральные цвета. /Пр/	2	2	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
1.2	Ахроматические цвета.Насыщенность цвета. /Пр/	2	4	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
1.3	Спектральные (хроматические) цвета. Формирование зрительного представления свойств цвета через цветовой круг. Консультации и подготовка работы к сдаче. /Пр/	2	4	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
1.4	Выполнение графической части работы /Ср/	2	1	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
	Раздел 2. Ассоциативное восприятие цвета в нюансе и контрасте.					
2.1	Создание цветowych таблиц. Подбор выкрасов и утверждение композиции на листе. Подготовка работы к сдаче. /Пр/	2	4	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
2.2	Сущность понятий, их связь с понятиями тон, насыщенность, яркость. /Пр/	2	4	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
2.3	Выполнение цветowych таблиц /Ср/	2	1	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
	Раздел 3. Оптические свойства цвета в интерьере.					
3.1	Пространственные свойства цвета в интерьере. Эмоциональное воздействие цвета в помещении. /Пр/	2	4	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
3.2	Подбор цветowych иллюзий /Ср/	2	1	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
	Раздел 4. Гармония цвета.					
4.1	Выполнение упрощенной цветовой схемы художественного произведения. Понятие черно-белый «позитив». Понятия "цветной и черно-белый негатив" /Пр/	2	4	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	

4.2	Понятия "теплые и холодные цветовые тона и оттенки". Исследование цветового и светового строя художественного изобразительного произведения. Завершение и сдача работы. /Пр/	2	4	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
4.3	Выполнение заданий на трансформацию цветового строя картины /Ср/	2	1	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	
4.4	Заключительное занятие по курсу Дифференцированный зачет /Пр/	2	2	УК-6 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.1 Э1	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Компетенция не сформирована (неудовлетворительно, 0-30 баллов): У обучающегося обнаружены пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий.

Пороговый уровень (удовлетворительно, 31-50 баллов): Компетенция сформирована на пороговом уровне. Пороговый уровень даёт общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач.

Базовый уровень (хорошо, 51-80 баллов): Компетенция сформирована на базовом уровне. Базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам.

Продвинутый уровень (отлично, 81-100 баллов): Компетенция сформирована на продвинутом уровне. Продвинутый уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой

Вопросы для зачета

1. Возникновение теории цвета.
 2. Основные спектральные цвета, составные цвета, дополнительные цвета
 2. Ахроматические цвета.
 3. Насыщенность цвета, освещенность.
 4. Спектральные (хроматические) цвета.
 5. Формирование зрительного представления свойств цвета через цветовой круг Гете.
 6. Нюанс и контраст в цвете. Сущность понятий, их связь с понятиями тон, насыщенность, яркость.
 7. Ассоциативное восприятие цвета. Психологическое воздействие цвета (раскрытие понятий тяжесть - легкость, тепла – холодности, активности – пассивности цвета).
 8. Физиологическое воздействие цвета.
 9. Возможности пространственного свойства цвета для создания необходимых оптических иллюзий.
 10. Использование цветовых тонов для создания эмоционального настроения в заданных помещениях.
 11. Гармония цвета. Раскрытие понятий черно-белый позитив и негатив.
- На примере описать трансформацию ахроматического негатива в цветной .
12. Использование холодных и теплых цветовых тонов и оттенков для изменения визуального эффекта при трансформации цветовой схемы живописного произведения.

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине составлен в соответствии с активными формами проведения занятий. Текущий контроль успеваемости проводится по каждой курсовой работе в соответствии со следующими критериями:

- а) соответствие выполненного задания теоретическому материалу;
- б) композиция листа и графические средства;
- в) качество выполнения выкрасов, аккуратность монтажа работ;
- г) наличие и качество преднаучного анализа (реферат, подбор иллюстративного материала).

Дифференцированный зачет является заключительным этапом преподавания дисциплины и проводится во 2-м семестре по результатам выполнения курсовых работ. Студент обязан выполнить в полном объеме в соответствии с программой и предоставить к проверке все графические работы, оформленные в альбом реферат. Дифференцированный зачет по теории цвета проводится преподавателем, проводившим практические занятия. Студент обязан прибыть на зачет в срок установленный графиком, имея с собой зачетную книжку, без которой проведение дифференцированного зачета не разрешается.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	ДЕНИСОВ В.С., Глазова М.В.	Восприятие цвета: [учеб. пособие]	М.: Эксмо, 2008
Л1.2	ОМЕЛЬЯНЕНКО Елена Владимировна.	Цветоведение и колористика: учеб. пособие для вузов	СПб. и др.: Планета музыки, 2014
Л1.3	Селицкий, А. Л.	Цветоведение: учебное пособие	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	СУРИНА Мариэтта Олеговна.	Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учеб. пособие для вузов	М.; Ростов н/Д.: МарТ, 2003

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	, Гудкова Т.В., сост.	ТЕОРИЯ цвета: метод. указания для студентов, обучающихся по спец. 070904 "Монумент.-декор. искусство"	Новосибирск: , 2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Теория цвета» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1530
----	---

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1	Windows 7 – операционная система, LibreOffice, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint Security 10, 7-Zip x64
---------	---

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1	Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2	Elibrary.ru:
7.3.2.3	Научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ
-----	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «ТЕОРИЯ ЦВЕТА»

Графическая работ №1. «ЦВЕТОВОЙ КРУГ».

Последовательность действий:

1. Сначала выполняется шкала 2, содержащая 6 чистых спектральных цветов. Цвета для этой шкалы подбираются из выкрасов, которые выполнялись для задания по теме 1.1.
2. Шкала 1 выполняется из растяжек ахроматических цветов для задания по теме 1.1. Ахроматические цвета подбираются таким образом, чтобы их светлота соответствовала светлоте спектрального цвета шкалы 2.
3. Шкала 3 выполняется на основе растяжек от спектральных цветов к белому (тема 1.2). Шкала делится на 6 секторов каждый по 10 градусов.
4. Шкала 4 выполняется из растяжек от спектральных цветов к чёрному цвету (тема 1.2) и тоже делится на 6 секторов. На примере шкалы 3 и 4 исследуются изменения цвета от его максимальной насыщенности до превращения спектрального цвета в почти ахроматический цвет при увеличении светлоты (шкала 3) и при уменьшении светлоты (шкала 4). При выполнении этого этапа следует обратить внимание на равномерность изменения светлоты в шкале.
5. Шкала 5 определяет изменение цветового тона при максимальной насыщенности цвета и состоит из 36 цветных секторов. Эта шкала выполняется на основе растяжек от одного спектрального цвета к другому (тема 1.3).

Таким образом, упражнение представляет композицию на листе формата А3 (297x420) в виде круга диаметром 240мм, с указанными размерами. Техника выполнения упражнения « ЦВЕТОВОЙ КРУГ»- аппликация (приклеивание) цветных фрагментов из выкрасов. Вырезать подобранные цветовые фрагменты следует по изготовленному трафарету, используя для этого макетный нож. Для каждой шкалы изготавливается свой (нужного размера) трафарет. Приклеивать фрагменты круга возможно на клей ПВА или двусторонний скотч встык, не допуская «нахлёста» элементов друг на друга.

Обратить особое внимание на композицию листа!

Располагать круг на листе следует или по центру, или немного сдвинув к верхнему краю. Размер шрифта для названия работы не должен доминировать на поле листа над кругом и выполняться только в ахроматических цветах – черном, темно-сером, с заливкой букв или без (только контур). Тип шрифта можно выбрать из альбомов по шрифтам. Также возможно использовать трафарет, но обязательно убирать перемычки от него на буквах.

Графическая работ №2. «АССОЦИАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА в нюансе и контрасте».

Задача: на листе формата А3 (297x 420 мм.) выполнить таблицу на основе трёх гармоничных пар цветов, выражающих следующие ассоциативные представления: Фиолетовый цвет (тяжёлый) - жёлтый цвет (лёгкий). Красный цвет (активный) - зелёный цвет (пассивный). Синий цвет (холодный) - оранжевый цвет (теплый). При выполнении второй и третьей таблицы в качестве фона используется растяжка от белого цвета к чёрному цвету. Таким образом, выявляется контраст не только между цветами, но и контраст между цветом и фоном.

Подобрать выкрасы, обратить внимание на композиционное расположение элементов на листе. Подготовка работы к сдаче. Техника выполнения: на основе ранее выполненных выкрасов вырезать элементы цветовой композиции и наклеить их на листе. Размер цветковых элементов примерно 30x30 мм. Форма и пропорции элементов могут быть произвольными. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное расположение листа.

Графическая работа работа №3 «ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ».

Задание состоит из двух частей:

1. Пространственные свойства цвета.

Задача: используя заготовку интерьера с заданными пропорциями, с помощью цветных выкрасов создать иллюзию:

а) просторного помещения с высоким потолком;

б) длинного и узкого;

в) короткого и широкого помещения.

По желанию выбирается один из предложенных вариантов. Размеры и пропорции заготовки интерьера: 150x110 мм по наружному краю, 70x50мм размер внутреннего прямоугольника, который в данном задании представляет торцевую стену. Меньший прямоугольник следует располагать строго по центру большего

Условия: в упражнении используются цветные элементы с равномерной окраской, без эффектов «растяжки». Допускается использование как самостоятельно выполненных выкрасов, так и цветной бумаги различной фактуры.

Техника выполнения: аппликативный метод.

2. Эмоциональное воздействие цвета в помещении.

Задача: на основе рисунка интерьера квартиры подобрать цвета стен, потолка, пола и мебели, которые способствуют созданию одного из настроений:

а) спокойствия и прохлады;

б) жизнерадостности и тепла;

в) торжественности и праздничности;

Выбираемая иллюзия не связана с темой первого задания.

Условия: используя размеры заготовки интерьера для предыдущего задания самостоятельно разработать или выбрать один из вариантов изображения интерьера (см. методические указания «Теория цвета», приложения).

Техника выполнения: работа выполняется красками на водной основе. Допускается применение аппликации и коллажа.

Возможно применение эффектов «растяжки». Возможно расположение на листе шкалы использованных при создании интерьера цветов.

Для консультации по курсовой работе сначала следует выполнить эскизы обеих частей задания. Цветовое решение выбранных цветовых иллюзий, возможно, осуществлять как с помощью водорастворимых красок, так и с применением цветных карандашей. Особое внимание стоит уделить наполнению второго интерьера, следить за правильностью построения перспективы.

Оба задания komponуются на листе формата А4 (297x420мм).

Не допускается выполнение работы полностью цветными карандашами и в компьютерной графике!

Графическая работа №4 «ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦВЕТОВОГО СТРОЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»

Задача: на основе выбранного известного живописного произведения выполнить 6 упрощённых цветовых сюжетов, анализируя цветовую композицию по соотношению цветовых масс, цветовых пятен и пространственных свойств цвета.

Условия выполнения: выбрать хорошо известное произведение живописи, на его основе выполнить линейный рисунок размером 100x70мм-120x50мм. Размеры могут варьироваться в зависимости от пропорций выбранной картины. Каждая из 6 схем должна иметь один и тот же рисунок.

Техника выполнения: работа кистью кроющими красками на водной основе - гуашь, темпера, акварель.

1. Сначала выполняется упрощённая цветовая схема картины, соответствующая общему гармоничному строю художественного произведения. Желательно, чтобы в композиции участвовали локальные цвета без полутонов и растяжек.

2. На основе исходной цветовой схемы выполнить чёрно-белый позитив, где светлота ахроматического цвета будет соответствовать светлоте хроматического цвета: светло-серый цвет будет на месте жёлтого, средне-серый будет на месте красного, а тёмно-серый на месте фиолетового.

3. На основе исходной цветовой схемы выполнить чёрно-белый негатив, где светлотностные характеристики ахроматических цветов будут противоположны цветам на первой схеме. Так, жёлтый цвет превратится в тёмно-серый, чёрное пятно в исходной схеме на негативе станет белым, а красный цвет останется средне-серым как на позитиве, так и на негативе.

ТЕМА 5.2 Последующая переработка ахроматического негатива в цветной. Затем, используя понятия «холодные и теплые цветовые тона и оттенки», выполнение двух вариантов картины в теплой и холодной цветовой гамме.

1. На основе цветового эталона выполнить цветной негатив, используя эффект дополнительных цветов. Следует обратить внимание на то, что светлота дополнительного цвета в цветном негативе должна соответствовать светлоте ахроматического цвета в чёрно-белом негативе. Так, голубое цветное пятно в исходной цветовой схеме в цветном негативе превратится в коричневое (оранжевый + чёрный) и будет соответствовать по светлоте тёмно-серому цвету на ахроматическом негативе. Зелёный цвет на исходной схеме в цветном негативе станет красным, и по светлоте будет соответствовать средне-серому цвету ахроматического негатива.

2. Выполнить цветовую схему, используя только цвета холодной гаммы: сине-зелёный, синий, голубой, сине-фиолетовый и фиолетовый.

3. Выполнить цветовую схему, используя цвета только тёплой гаммы: жёлтый, оранжевый, красный и коричневый.

Желательно указанную выше последовательность действий не нарушать!

На листе формата А3 (297x420мм) скомпоновать 6 выполненных цветовых схем, сделать пояснительные надписи над каждой из них. Обязательно выполнить общее название работы.