

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела
Республики Мордовия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РМ
«Саранское художественное
училище имени Ф.В. Сычкова»
_____ Ю.А. Дырин
«30» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)

углубленная подготовка

Саранск
2019

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) для специальностей:

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)

Организация-разработчик:

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В.Сычкова»

Разработчик:

Асеев А.М. – преподаватель высшей квалификационной категории

Шанин В.М. – преподаватель высшей квалификационной категории

Рекомендована педагогическим советом ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В.Сычкова» протокол №

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ	9
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	9

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО для специальностей:

54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям), 54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям сферы культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

«Цветоведение» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный учебный цикл.

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

Программа ориентирована

сформировать у студента **общие компетенции** (ОК), включающие 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, 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.

сформировать у студента **профессиональные компетенции** (ПК), соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

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

В результате освоения дисциплины студент должен **уметь:**

проводить анализ цветового строя произведений живописи;

применять теоретические знания о цвете в практической деятельности;

знать:

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;

теорию цвета;

физические и физиологические характеристики цвета;

психологию цвета, символику цвета, цветовые ассоциации;

законы восприятия цветов;

систематизацию цветов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента **51** ч., в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 ч.;

самостоятельной работы студента 17 ч.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	34
в том числе:	
практические занятия	34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	17
в том числе:	
самостоятельная работа – домашняя работа	17
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Наименование тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов	Объем часов (аудит. /с. работ а)	Уровень усвоения
1	2	3	4
Тема 1.	Общие сведения о предмете «Цветоведение». Цвет: физика явления и психология восприятия.	2	1,2
	Значение цвета для человека. Физика явления. Материализация цвета в окружающих предметах. Волновые свойства света. Характеристика световой волны. Отражение и поглощение света физическими телами. Восприятие цвета предметов и явлений при различных условиях. Источники света – естественные и искусственные. Значение цвета в искусстве. Эмоциональное воздействие цвета в пространстве картины. Возможности современных красок.		
	Практические занятия: Цветные выкраски для выполнения последующих заданий. Материал - гуашь.	2	
	Самостоятельная работа: задание «Мой любимый цвет». Моноцветовая композиция выполненная на бумаге гуашью.	1	3
Тема 2.	Цветовой круг. Дополнительные цвета. Сочетание дополнительных цветов.	2	2,3
	Знакомство с понятием «цветовой круг». «Теплые» и «холодные» цвета. Понятие «дополнительные цвета». Законы смешения цветов и красок. Примеры использования контрастности сочетаний дополнительных цветов в искусстве и дизайне.		

	Практические занятия: Цветные выкраски для выполнения последующих заданий. Цветовой круг И. Ньютона – спектр из 8 цветов. Материал - гуашь.	2	
	Самостоятельная работа: Цветовая композиция из двух дополнительных (противоположных) цветов.	1	3
Тема 3.	Гармонизация цветовой композиции сближением по тону, оттенку. Тон и насыщенность цвета.	2	1,2,3
	Понятие «цветовая гармония». Варианты гармонических сочетаний в сложной цветовой композиции. Методы и приемы использования сочетаний цветов в картине. Психология цвета. Символика цвета.		
	Практические занятия: Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения. Цветовая композиция «зима», «пустыня», «ночь». Материал - гуашь.	2	
	Самостоятельная работа: Абстрактная цветовая композиция по теме урока.	1	
Тема 4.	«Доминирующий» цвет. Цветовая композиция на основе гаммы одного цвета.	2	2,3
	Цветовая доминанта. Значение центра в цветовой абстрактной композиции. Гамма одного цвета. Примеры использования приема «гамма с доминантой» в изобразительном искусстве.		
	Практические занятия: Задание на использование приема «Гамма с доминантой» Цветовые выкраски для последующего использования. Материал - гуашь.	2	
	Самостоятельная работа: Цветовая композиция «Гамма с доминантой».	1	
Тема 5.	Возможности цвета в решении пластически-композиционных и смысловых задач. Контраст в цветовой композиции.	4	2,3
	Средство «контраст» в цветовой абстрактной композиции. Цветовой контраст в изобразительном искусстве. Использование контрастных сочетаний цветов в решении художественных задач. Форма и содержание в цветовой композиции. Приемы нанесения цвета в абстрактной цветовой композиции. Виды контраста: контраст по цвету, контраст света и тени, контраст теплых и холодных цветов, контраст дополнительных цветов, контраст насыщенности, контраст по распространению. Контраст как универсальная эстетическая категория и основа гармонии.		
	Практические занятия: Задание на контраст: «мужчина-женщина», «сон-явь», «город-деревня» Материал - гуашь.	4	
	Самостоятельная работа: Продолжение работы над аудиторным заданием.	2	
Тема 6.	Градации, оттенки. Возможности цветовой композиции на основе оттенков серого цвета.	4	3
	Восприятие цвета. Возможности распознавания оттенков цвета у различных людей. Цветовая насыщенность. Общая насыщенность цветового строя картины. Уменьшение общей цветовой насыщенности картины, как средство эмоционального воздействия на зрителя. Значение серого цвета в искусстве.		
	Практические занятия: Создание цветовой композиции, используя прием сближения составных цветов по насыщенности. «Петербург» Материал - гуашь.	4	
	Самостоятельная работа: Окончание аудиторного задания.	2	
Тема 7.	Композиция цвета. Главное и второстепенное. Пестрота и минимализм.	4	3
	Понятие абстрактной цветовой конструкции (композиции). Изучение творчества художников-абстракционистов (Кандинский, Поллок, Ротко). Применение основных законов композиции в абстрактной живописи. Композиционный центр в абстрактной композиции.		
	Практические занятия: Применение на практике полученных знаний. Абстрактная цветовая конструкция «Мечта», «Радость», «Страх». Материал - гуашь.	4	
	Самостоятельная работа: Продолжение работы над аудиторным заданием.	2	
Тема 8.	Гармония и антигармония в цветовом строе картины. Зависимость цветового строя от смыслового и пластического замысла художника.	4	
	Закономерности цветовых гармоний и их виды. Понятие колорита. Теории цветовой гармонии. Классификация цветовых гармоний. Содержательность цветовой гармонии. Форма и величина цветовых пятен. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Понятие живописности и декоративности. Впечатления от воздействия двух и более цветов. Субъективные цветовые сочетания.		

	Гармонирующее и диссонирующее впечатление от взаимного влияния цветов.. Противопоставления. Виды противопоставлений. Зависимость цветового решения картины от замысла художника.		
	Практические занятия: Двойная цветная композиция на гармонию и антигармонию «Добро-зло», «Красивое-уродливое».	4	
	Материал - гуашь.		
	Самостоятельная работа обучающихся: завершение композиций начатых на уроке.	2	
Тема 9.	Субъективное и объективное в искусстве. Цветовые ассоциации.	4	3
	Умение «видеть» цвет, личностное «переживание» цвета. Право на особость в искусстве. Развитие ассоциативного цветового мышления. Цвет и слово, образ. Умение отстаивать собственную точку зрения.		
	Практические занятия: Абстрактная цветная композиция «Автопортрет».	4	
	Материал - гуашь.		
	Самостоятельная работа обучающихся: Продолжение работы над аудиторным заданием..	2	
Тема 10.	Цвет и творчество. Право художника на эксперименты с цветом. Личностное видение художника.	6	3
	Цвет в практике художника. Организация плоскости, объема, пространства. Зрительное изменение пространства цветом. Соответствие формы и цвета. Иллюзии деформации объема цветом, ритмом, линией. Изменение цвета в зависимости от освещенности. «Отступление» и «выступление» цвета, «разъединение» цвета. Соответствие общего цветового решения и деталей. Воздействие «цветового климата» на жизнь человека. Право художника на эксперимент с цветом.		
	Практические занятия: Контрольная самостоятельная работа на свободную тему.	6	
	Материал - гуашь.		
	Самостоятельная работа обучающихся: продолжение работы над заданием.	3	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной мастерской.

Оборудование учебной мастерской: ученическая доска, столы, табуреты, стулья.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Алексеев С. О цветах и красках. М., 1978
2. Алексеев С. О цвете и красках М., Искусство, 1962
3. Алексеев С. Элементарный курс цветоведения Л., ОГИЗ, 1937
4. Артюшин Л. Цветоведение М., Книга, 1982
5. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М.: Просвещение, 1977
6. Бронштейн М. Солнечное вещество М., Наука, 1990
7. Вибер Ж. Живопись и её средства. М., 1991
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984
10. Журнал Индустрия рекламы ИД Медиадом, ежемесячный
11. Зайцев А. Наука о цвете и живопись М., Искусство, 1986

Журналы:

1. 4000 монограмм. Каталог М. 1998
2. Бове/Аренс «Современная реклама» Издательский дом Довгань 1995
3. Дизайн. Реклама. Каталог М., 2005
4. Индексдизайн. Каталог 2003 - 2008
5. Журнал о графическом дизайне «Как» 1997 - 2012
6. Креатив. Рекламные идеи. Осень 2003 – зима 2004, Весна-лето 2003, 2004
7. Рекламные технологии. Журнал для практиков рекламного дела 1998-1999

Дополнительная литература:

1. Зеликович Э. Свет и цвет. Беседы о значении, явлениях и природе света и цвета М., Гос. издательство культурно-просветительской литературы, 1950
2. Кравков С. Цветовое зрение М., Издательство Академии наук СССР, 1951
3. Крымов Н. Художник и педагог М., Изобразительное искусство, 1989
4. Миронова Л. Цветоведение Минск, Высшая школа, 1984 г.
5. Ньюберг Н. Курс Цветоведения М., Гос. издательство легкой промышленности, 1932
6. Огилви Д. «Огилви о рекламе» М. Эксмо, 2003
7. Оствальд В. Цветоведение М., Промиздат, 1926
8. Рудин Н. Таблицы – задачи по цветоведению М., Искусство, 1940
9. Соболева Т.А. «Товарные знаки» М. Наука, 1986
10. Таранов Н. Производственная графика Львов, Вища школа, 1983
11. Цойгнер Г. Учение о цвете М., Искусство, 1982
12. Шашлов Б.А. Цвет и цветовоспроизведение М., Книга, 1986

Интернет-ресурсы:

1. Основы колористики – <http://www.dizayne.ru/txt/3sozd0200.shtml>
2. цветоведение – <http://mikhailkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html>

12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий и выполнения студентами индивидуальных заданий.

Работы студентов просматриваются на просмотрных выставках текущего и промежуточного контроля.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умение проводить анализ цветового строя произведений живописи Умение применять теоретические знания о цвете в практической деятельности Знание теории цвета Знание физических и физиологических характеристик цвета Знание психологии цвета, символики цвета, цветовых ассоциаций Знание законов восприятия цветов и систематизации цветов Знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя	Текущая аттестация: выполнение индивидуальных практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа, работа с литературой. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет на семестровом просмотре работ.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППСЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие практические работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Перед выполнением каждого задания преподаватель должен четко определить задачу данной работы. На занятиях дополнительно могут быть показаны репродукции произведений мастеров реалистической школы и лучшие работы методического фонда.

Законченность работы определяется степенью решения поставленной задачи.

В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических указаний, преподаватель может практически помочь студенту, внося исправления в его работу и направляя дальнейший ход работы.

Преподавание цветоведения тесно связано с умениями и знаниями, получаемыми учащимися на предметах «Живопись» и «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», «Техника и технология живописи».

Основной рабочий материал - гуашь.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Цветоведение» в количестве 17 часов в течение 1 семестра представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Результат самостоятельной работы систематически контролируется и систематизируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных мастерских, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.

При выполнении практической работы студент постоянно должен помнить о требованиях, которые предъявляются к процессу выполнения конкретного задания.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, аудио и видео материалы:

Алексеев С. О цветах и красках. М., 1978

Алексеев С. О цвете и красках М., Искусство, 1962

Алексеев С. Элементарный курс цветоведения Л., ОГИЗ, 1937

Артюшин Л. Цветоведение М., Книга, 1982

Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М.: Просвещение, 1977

Бронштейн М. Солнечное вещество М., Наука, 1990

Вибер Ж. Живопись и её средства. М., 1991

Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984

Журнал Индустрия рекламы ИД Медиадом, ежемесячный

Зайцев А. Наука о цвете и живопись М., Искусство, 1986

Зиятдинова Д. Ф., Ахметова Д. А., Тимербаев Н. Ф. Методики составления цветофактурных схем: учебное пособие.

Издательство КНИТУ, 2014 // ЭБС «Книгафонд»

Иттен И. Искусство цвета М., 2000

Казарина Т. Ю. Цветоведение и колористика: практикум. - Кемеровский государственный институт культуры, 2017 // ЭБС «Книгафонд»

Кравков С. Цветовое зрение М., Издательство Академии наук СССР, 1951

Крымов Н. Художник и педагог М., Изобразительное искусство, 1989

Миринова Л. Цветоведение Минск, Вышшая школа, 1984 г.

Нюберг Н. Курс Цветоведения М., Гос. издательство легкой промышленности, 1932

Огилви Д. «Огилви о рекламе» М. Эксмо, 2003
Оствальд В. Цветоведение М., Промиздат, 1926
Рудин Н. Таблицы – задачи по цветоведению М., Искусство, 1940
Соболева Т.А. «Товарные знаки» М. Наука, 1986
Таранов Н. Производственная графика Львов, Вища школа, 1983
Цойгнер Г. Учение о цвете М., Искусство, 1982
Шашлов Б.А. Цвет и цветовоспроизведение М., Книга, 1986
Журналы:
4000 монограмм. Каталог М. 1998
Бове/Аренс «Современная реклама» Издательский дом Довгань 1995
Дизайн. Реклама. Каталог М., 2005
Индексдизайн. Каталог 2003 - 2008
Журнал о графическом дизайне «Как» 1997 - 2012
Креатив. Рекламные идеи. Осень 2003 – зима 2004, Весна-лето 2003, 2004
Рекламные технологии. Журнал для практиков рекламного дела 1998-1999
Интернет-ресурсы:
Основы колористики – <http://www.dizayne.ru/txt/3sozd0200.shtml>
Цветоведение – <http://mikhailkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html>

