Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.

«_06_» _мая_ 2020 г.

Рабочая программа

Теория цвета

Профессиональная переподготовка

Художественная керамика

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Теория цвета», составитель кпн, профессор, Аккуратова Е.С., - М., 2020, - 19с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теория цвета» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Художественная керамика».

Составитель: _____ (подпись) Кандидат педагогических наук, профессор, Аккуратова Е.С.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020

Заведующий кафедрой _____ (подпись) Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.

©составитель Аккуратова Е.С., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 4
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 4
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9
2.3 Организация самостоятельной работы..... 10
3 Список рекомендуемых источников …….. 15
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 15
3.2 Периодические издания …… 15
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 15
4 Фонд оценочных средств ……. 16

1 Планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: подготовка слушателя к оправданному использованию цвета в создании художественной керамики, оценка данного средства с точки зрения эмоционального воздействия.

Задачи:

- развить способности восприятия цвета, во взаимосвязи цветовых гармонизаций;
- сформировать научно методическую базу для грамотного и выразительного применения данного изобразительного средства в художественной керамике.

Изучение дисциплины «Теория цвета» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- изготовление художественных изделий с росписью по керамике (К-1);
- способность владения навыками линейно-конструктивного построения, элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в моделировании и макетировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (К-3);
- готовность к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале (К-6);
- готовность выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного производства (К-7).

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- природу физики и химии цвета;
- закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов;
- строение глаза человека и физиологию цветового зрения;
- теорию цветовой гармонии;
- психологию и физиологию воздействия цвета на человека, а также психологические, физиологические, символические характеристики цветов первого, второго порядка (по цветовому кругу Гете).

Уметь:

- анализировать характер цветосочетаний по производимому впечатлению и выявлять их качества;
- составлять и выявлять основные феноменологические закономерности цветовосприятия цветовых гармонизаций;
- соотносить цвет с его с психологическими физиологическими, символическими формами проявления.

Владеть:

- навыками грамотного проектирования цветовых моделей;
- приемами соотнесения цвета и системы его выражения, применительно к объекту дизайна;
- методами проектирования феноменологических форм выражения в объекте дизайна средствами цветовых гармонизаций.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Ахроматические системы гармонизаций	Морфологические характеристики цвета. Параметры цвета. Световой луч, разложенный Ньютоном. Физические характеристики цвета: длина волны, интенсивность, спектральная чистота. Общие понятия об ощущениях (виды ощущений, зрительные ощущения). Строение глаза: глазные мышцы, хрусталик, зрачок, сетчатка. Функции глаза: аккомодация, конвергенция, саккадические движения глаз, характеристики колбочек и палочек в процессе визуального восприятия. Пороги зрительного ощущения. Ахроматическая шкала. Понятие средний серый. Группировки ахроматических цветов по глубине пространства, по эмоциональной выразительности. Системы ахроматических гармонизаций - нюансные гармонизации цветов (светлый, средний, темный), контрастные гармонизации цветов («ворона на снегу», «фонарь в ночи»).	Проверка качества выполнения практической работы Тест Реферат
2	Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов	Психологические характеристики цвета: цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета. Цветоощущение. Цвет – продукт деятельности зрительной системы. Субъективность цветовосприятия. Типы смешения цветов. Аддитивное смешение или слагательное. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Три главные цвета для аддитивного смешения: красный, синий, зеленый. Вычитательное или субтрактивное смешение цветов. Главные цвета при субтрактивном смешении: красный, синий, желтый. Двенадцатичастный цветовой круг. Цветовой	Проверка качества выполнения практической работы Тест Реферат

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		круг (7 цветов) и цветовая последовательность Ньютона. Естественный цветовой круг Гете. Основные цвета. Цвета второго порядка. Цвета третьего порядка. Систематизация. Контрастные пары. Системы гармонизаций, выявленные закономерности. Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.	
3	Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов	Однотоновые гармонизации. В гармонизации участвует один цветовой тон и бесконечное число его светлотных оттенков, могут быть изменения по насыщенности. Применение в дизайне однотоновой гармонизации. Гармонизации родственных цветов. Цвета, расположенные в цветовом круге, недалеко друг от друга и несущие признаки одного главного цвета, называются родственными. Изменения в таких гармонизациях могут быть по светлоте и насыщенности. Применение в дизайне данной гармонизации.	Проверка качества выполнения практической работы Тест Реферат
4	Родственно-контрастные системы гармонизаций	Гармонизации родственно – контрастных цветов. Самая большая группа гармонизаций. Способы нахождения системы сочетаний цветов. Проектирование системы гармонизаций по квадрату, равностороннему треугольнику.	Проверка качества выполнения практической работы Тест Реферат
5	Система гармонизаций контрастных цветов	Гармонизация контрастных цветов, ее применение в рекламе. Понятие симультанного контраста.	Проверка качества выполнения практических заданий Тест Реферат
6	Теория цвета	Основные закономерности цветовосприятия. Оптическое изменение характеристики насыщенность и система гармонизации. Изменение хроматического контраста и система гармонизации. Понятие «колорит». Понятие «общий тон». Теории цветовой выразительности. Главные цвета применительно к системам гармонизаций. Синестезия. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Слияние различных ощущений – синестезия. Виды субъективных характеристик изобразительного искусства, связанных с различного рода ассоциациями (легкий мазок, цветовой шум, живой набросок).	Проверка качества выполнения практической работы Тест Реферат

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		Феноменологические характеристики цвета. Символические и психологические характеристики цветов. Цвет как символ в семантике, геральдике, искусстве, литературе. Психологические характеристики цветов, возрастные особенности восприятия цвета. Позитивные и негативные характеристики цвета. Цвета первого порядка и ахроматические. Производные от главных. Цвет в художественной керамике.	

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ахроматические системы гармонизаций	5	2	1	2	Т, ПЗ
2	Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов	4	2	1	1	Т, ПЗ
3	Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов	4	2	1	1	Т, ПЗ
4	Родственно-контрастные системы гармонизаций	5	2	2	1	Т, ПЗ
5	Система гармонизаций контрастных цветов	5	2	2	1	Т, ПЗ
6	Теория цвета	5	2	2	1	зачёт
Итого		**28**	**12**	**9**	**7**	

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1. Ахроматические системы гармонизаций	2	Морфологические характеристики цвета. Общие понятия об ощущениях, пороги цветовых ощущений. Ахроматические цвета. Системы ахроматических гармонизаций. Выполнение ПР, реферата.

2. Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов	1	Психологические характеристики цвета. Типы смешения цветов. Цветовая трида. Двенадцатичастный цветовой круг. Хроматические цвета. Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов. Выполнение ПР, реферата.
3. Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов	1	Однотоновые гармонизации. Гармонизации родственных цветов. Светлота, насыщенность. Гармонизации однотоновых и родственных цветов. Выполнение ПР, реферата.
4. Родственно-контрастные системы гармонизаций	1	Гармонизации родственно-контрастных цветов. Симультанный контраст. Выполнение ПР, реферата.
5. Система гармонизаций контрастных цветов	1	Гармонизация контрастных цветов. Выполнение ПР, реферата.
6. Теория цвета	1	Основные закономерности цветовосприятия. Теории цветовой выразительности. Синестезия. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Феноменологические, символические и психологические характеристики цвета. Цвет в художественной керамике. Выполнение ПР, реферата.
ИТОГО:	7	Зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Денисов, В.С., Глазова, М.В. Восприятие цвета / В.С. Денисов, М.В. Глазова. – М.: Эксмо, 2008.

2. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Д. Аронов, 2007.

3. Забозлаева Т. Символика цвета / Т. Забозлаева. – Спб.: Невский ракурс, 2011.

4. Омельяненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики: учебное пособие [Электронный ресурс] / Омельяненко Е. В. - Издательство Южного федерального университета, 2010. ЭБС. – Режим доступа : http://ru.bookzz.org/book/2564520/eb5d88

5. Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников. Колористика [Текст] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 94 с. : ил. - (Школа изобразительных искусств) - ISBN 978-5-222-12405-5. ЭБС. [Электронный ресурс] - Режим доступа : https://www.twirpx.com/file/2260616/

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. Ломов, С.П. Цветоведение : учеб. пособие для вузов / С.А. Аманжолов, С.П. Ломов .— М. : ВЛАДОС, 2014 .— 153 с. : ил. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/325176

2. Рац, А.П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне : Курс лекций. / А.П. Рац — М.: МГСУ, 2014. — 128 с. - Режим доступа : http://www.kodges.ru/nauka/vuz/295313-osnovy-cvetovedeniya-i-koloristiki.-cvet-v-zhivopisi-arhitekture-idizayne.html

3. «Искусство рисования и живописи» / журнальная серия от издательства ДеАгостини. https://www.deagoshop.ru/ru/product/iskusstvo_risovaniya_i_givopisi

4. Официальный портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Санкт-Петербург. Режим доступа: -virtualrm@rusmuseum.ru

5. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры. Режим доступа: http://artsacademy.ru

6. Национальная галерея искусств (Вашингтон) Режим доступа: https://gallerix.ru/album/NGA

7. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею. Режим доступа: http://virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm

8. Музеи онлайн. Режим доступа: http://musei-online.blogspot.com/2011/12/metropolitan.html

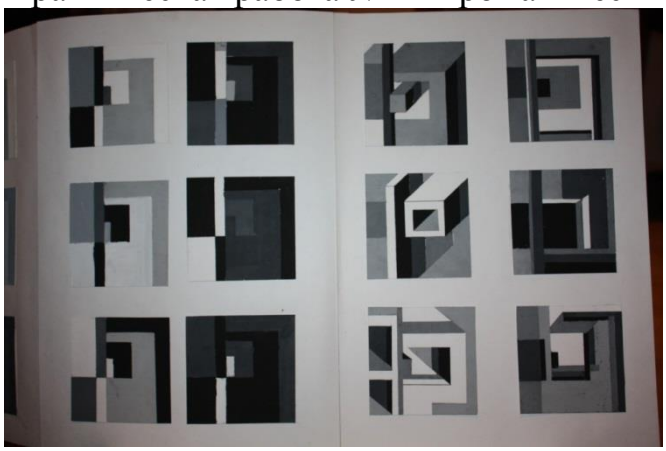
9. «Всеобщая история искусств». Режим доступа: http://www.artyx.ru

10. Стили, направления, художники. Режим доступа: http://www.art-drawing.ru

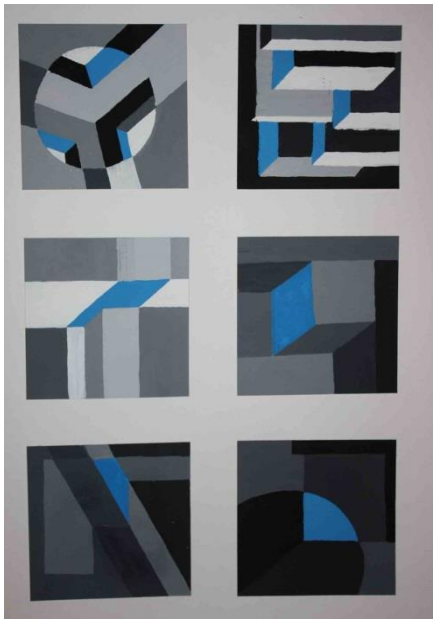
4 Фонды оценочных средств

Примеры практических работ

Практическая работа №1 Ахроматические системы гармонизаций

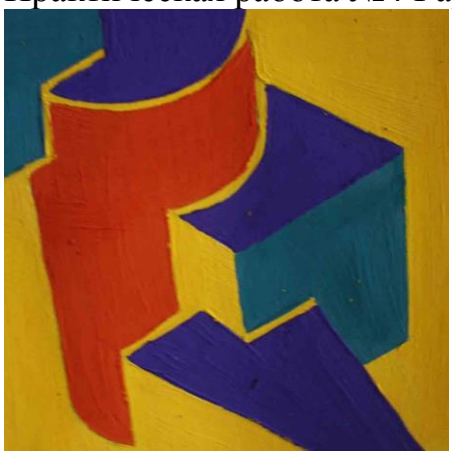
Практическая работа № 2 Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов

Практическая работа №3 Гармонизации однотоновых и родственных цветов

Практическая работа №4 Гармонизации родственно-контрастных цветов

Практическая работа №5 Гармонизации контрастных цветов

Пример тестового задания

1. Какой цвет является хроматическим?

1) белый;
2) серый;
3) красный;
4) черный;
5) светло серый.

2. При аддитивном смешении цветовых потоков двух взаимодополнительных цветов получается цвет:

1) белый;
2) серый;
3) коричневый;
4) светлый;
5) темный.

3. Симультанный контраст цветов иначе называется:

1) одновременный;
2) параллельный;
3) смещенный;
4) сложный;
5) «цветовая вилка».

4. Переход одного вида ощущений в другой и получение на основе такого слияния ощущений нового оригинального ощущения называется:

1) аккомодацией;
2) синестезией;
3) регуляцией;
4) взаимодополнением;
5) доминантностью.

5. Явление цветового контраста заключается в том, что любой цвет на фоне более светлых цветов:

1) темнеет;

2) светлеет;

3) остается прежним;

4) меняет насыщенность;

5) меняет яркость.

6. Степенью отличия данного цвета от черного, измеряемой числом порогов, называется характеристика:

1) темнота;

2) светлота;

3) чистота;

4) насыщенность;

5) яркость.

7. Цвета называются взаимодополнительными, если при ихсмешении получается цвет:

1) хроматический

2) нехроматический;

3) ахроматический;

4) темный;

5) светлый.

8. Какие цвета являются главными при аддитивном смешении цветов?

1) красный, синий, желтый;

2) зеленый, красный, желтый;

3) красный, синий, зеленый;

4) красный, зеленый, коричневый;

5) синий, желтый, пурпурный.

9. В каких системах цветовых гармонизаций отсутствуют дополнительные цвета?

1) гармонизациях родственных цветов;

2) гармонизациях родственно – контрастных цветов;

3) гармонизациях контрастных цветов;

4) однотоновых гармонизациях;

5) симультанном контрасте.

10. Усиление хроматического контраста происходит при условии:

1) близости светлоты контрастирующих цветов;

2) контраста светлоты;

3) контраста насыщенности;

4) ахроматического контраста;

5) однотонового контраста.

Один вопрос оценивается: правильный ответ - 1 балл; неполный ответ – 0,5 балла; неправильный ответ – 0 баллов. Аттестация теста - от 6 баллов; Максимальная сумма баллов – 10.

Темы докладов и рефератов

1. Цветовые модели в живописи.
2. Цвет в графике.
3. Цвет и форма.
4. Симультанный контраст.
5. Синестезия.
6. Методы проектирования цветовых моделей.
7. Феноменологические характеристики цвета.
8. Символика цвета.
9. Теории цветовой выразительности цветов.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Какие физические характеристики имеют хроматические цвета.
2. Какой цвет является хроматическим.
3. Качество цвета, в отношении которого, этот цвет можно приравнять к одному из спектральных цветов.
4. Какие цвета являются цветами первого порядка по цветовому кругу Гете?
5. Какие цвета являются цветами второго порядка по цветовому кругу Гете?
6. Какие цвета являются цветами третьего порядка по цветовому кругу Гете?
7. При аддитивном смешении цветовых потоков двух взаимодополнительных цветов получается цвет...
8. Симультанный контраст цветов иначе называется…
9. Совокупность цветов, тонально объединенных между собой, называется…
10. Переход одного вида ощущений в другой и получение на основе такого слияния ощущений нового оригинального ощущения называется…
11. Явление цветового контраста заключается в том, что любой цвет на фоне более светлых цветов…
12. Степенью отличия данного цвета от черного, измеряемой числом порогов, называется характеристика…