

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины

Барнаул

Издательство
Алтайского государственного
университета
2015

Составитель:
старший преподаватель *Н.В. Францева*
Рецензент (председатель методической комиссии):
доктор искусствоведения, профессор *Т.М. Степанская*

Рабочая программа дисциплины «Цветоведение» разработана в соответствии с ФГОС: Государственный образовательный стандарт по направлению «Искусство костюма и текстиля» утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 18 января 2010 г. № 56, составлена на основании учебного плана «Искусство костюма и текстиля», утвержденного ученым советом вуза (протокол № 7 от 26.01.2011).

План УМД 2015 г., п. 62

Подписано в печать 26.11.2015. Формат 60x84/16
Усл.-печ. л. 0,7. Тираж 100 экз. Заказ № 360
Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основное назначение рабочей программы дисциплины «Цветоведение» – помочь студенту определить назначение и место учебной дисциплины в образовательном процессе по направлению «Искусство костюма и текстиля» (профиль: «Художественное проектирование костюма»), цели ее изучения, содержание учебного материала в соответствии с Государственным образовательным стандартом.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Цветоведение» – сформировать научные представления о цвете, понимание роли этих знаний в усвоении последующих дисциплин естественнонаучного и профессионального цикла, научить студентов владеть цветом как одним из важнейших средств выразительности в изобразительном искусстве.

Задачи дисциплины:

- сформировать знания о свойствах цветов;
- познакомить с процессом и спецификой восприятия цвета;
- объяснить эмоциональное и физиологическое воздействие цвета на человека;
- расширить возможности цветоощущения;
- научить использовать умение видеть и передавать цветовую гармонию в живописных произведениях, в дизайнерских проектах, в прикладном искусстве;
- применять знания о цвете в различных сферах человеческой деятельности.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина «Цветоведение» относится к профильным дисциплинам учебного плана по направлению «Искусство костюма и текстиля», и основывается на приобретенных знаниях дисциплин, изучаемых в рамках программы среднего образования. Дисциплина служит базой для изучения дисциплин профессионального цикла, таких как «Общая композиция», «Живопись», «Цвет в костюме», «Костюмографика», «Художественное проектирование костюма».

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию;

ПК-9: способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к выявлению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных аспектов деятельности.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент должен получить представление об:

- истории развития научных представлений о цвете;
- законах цветоведения;
- основах колористики.

Студент должен знать:

- свойства цветов и принципы гармоничного сочетания;
- особенности эмоционального и физиологического воздействия различных цветов;
- эстетические критерии создания и оценки художественных произведений, объектов дизайна и изделий декоративно-прикладного искусства.

Уметь:

- составлять цветовые смеси и гармоничные цветовые сочетания;
- составлять различные типы цветовых композиций;
- производить обоснованный выбор цветового решения проекта.

Владеть:

- художественной терминологией, используемой в работе с цветом;
- методами оценки и измерения основных цветовых характеристик;
- навыками выбора цветовых решений при создании художественных произведений и изделий декоративно-прикладного искусства.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Наименование разделов и тем /вид занятия/	Компетенции	Часов
Физическая природа света и цвета /Лек/, /Пр/	ОК-1, ПК-9	6
Цветовое зрение /Лек/, /Пр/	ОК-1, ПК-9	6
Методы образования цвета. Характеристики цвета /Лек/, /Пр/	ОК-1, ПК-9	6
Лингвистика цвета /Пр/	ОК-1, ПК-9	4
Основы систематизации цвета и колориметрии /Пр/	ОК-1, ПК-9	12
Эстетика цвета. Цветовые гармонии /Пр/	ОК-1, ПК-9	12
Психология зрительного восприятия и символикацвета /Лек/, /Пр/	ОК-1, ПК-9	8

ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Физическая природа света и цвета

1. Науки, изучающие цвет, и их взаимосвязь. Развитие представлений о природе света и цвета. Объективные и субъективные начала феномена цвета. Электромагнитные волны и фотоны. Шкала электромагнитных волн. Дисперсия света. Цветовой спектр. Физическая основа цвета предмета. Светящиеся и несветящиеся объекты. Отражение, пропускание и поглощение света. Основные источники света. Спектральный состав излучения и его связь с цветом. Факторы, влияющие на характер восприятия цвета предмета. Виды освещения и их особенности. Зависимость цвета от вида, характера и интенсивности освещения. Цветовые и световые явления в природе. Виды источников искусственного освещения. /Лек/ 2 час.

Раздел 2. Цветовое зрение

1. Физиология восприятия цвета. Строение и работа глаза. Строение сетчатки. Виды зрения. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Чувствительность зрительных клеток. Эффекты зрительного восприятия. Аккомодация. Зрачковый рефлекс. Адаптация глаза. Виды адаптации. Константность восприятия. Цветовая память и трансформация. Цветощущение и цветовосприятие. /Лек/ 2 час.

Раздел 3. Методы образования цвета. Характеристики цвета

1. Аддитивный синтез цветов. Субтрактивный синтез цветов. Законы синтеза цвета. Способы синтеза цвета. /Лек/ 2 час.

Раздел 4. Лингвистика цвета

Раздел 5. Основы систематизации цвета и колориметрии

Раздел 6. Эстетика цвета. Цветовые гармонии

Раздел 7. Психология зрительного восприятия и символика цвета

1. Основные закономерности восприятия цвета. Виды воздействия цвета. Психофизиологическое воздействие цвета. Эмоционально-психологическое воздействие цвета. Психологические свойства цветов. Цвет как фактор эмоционально-эстетического воздействия. Сила эмоционального воздействия цвета. Теория цветовых впечатлений. Теория цветовой выразительности. Цветовые ассоциации. Пути формирования ассоциаций. Виды ассоциаций. /Лек/ 2 час.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Физическая природа света

1. Периодизация учения о цвете. Религиозно-философский этап учения о цвете. Древний Восток. Греко-римская античность. Средние века. Второй этап развития научных представлений о природе света и цвета. Эпоха Возрождения. Эпоха Просвещения. Третий этап. 19-20 века. Современные проблемы изучения цвета. Значение цвета в дизайне и других практических областях. /Пр/ 4 час.

Раздел 2. Цветовое зрение

1. Дефекты цветового восприятия. Тесты на определение цветовосприятия. /Пр/ 2 час.
2. Иррадиация цвета. Зрительная индукция. /Пр/ 2 час.

Раздел 3. Методы образования цвета. Характеристики цвета

1. Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. Условные

единицы измерения тонов. Методы и технические приемы построения равноступенчатых шкал. Ахроматическая шкала. Диапазоны светлоты. Ахроматические комбинаторики по диапазонам светлоты (нюансные и контрастные сочетания). Декоративная выразительность ахроматической гаммы в контрастном и нюансном сочетаниях. Психологическая характеристика ахроматических гамм. /Пр/ 2 час.

2. Хроматические (цветовые) шкалы по светлоте, насыщенности и цветовому тону. Цветовое сравнение: исходный цвет на фоне тонов трех степеней светлоты и трех видов насыщенности. Комбинаторики монохромной гаммы (нюансные и контрастные сочетания) по трем диапазонам светлоты и видам насыщенности. Декоративная выразительность монохромной гаммы. Психологическая характеристика монохромной гаммы. /Пр/ 2 час.

Раздел 4. Лингвистика цвета

1. Лингвистика цвета. Классификация названий цветов. Собственные цветовые термины. Название основных цветов пигментов художественных красок. Связь состава цветовых пигментов с цветоименованием. Отличия в наименовании однотипных пигментов различного состава. Составление палитры цветов пигментов художественных красок. Описательные характеристики в цветообозначении. Приставочные слова для выражения оттенков. Термины цвета, образованные от названий предметов. /Пр/ 2 час.

2. Развитие и обогащение системы цветообозначений. Уникальные названия цветов, встречающихся в практике цветообозначения, их происхождение. Цветоименования с экспрессивной функцией. Современные тенденции развития лексики цветообозначения. Формирование расширенных цветовых палитр на основе основных групп хроматических цветов с включением цветоименования. /Пр/ 2 час.

Раздел 5. Основы систематизации цвета и колориметрии

1. История развития систематики цветов. Способы систематизации цветов. Цветовые модели и системы. /Пр/ 4 час.

2. Цветовая модель – цветовой круг. Виды цветовых кругов. Построение пятиступенчатого 12- и 16-частного цветового круга. /Пр/ 4 час.

3. Основы колориметрии. Способы количественного описания цветов. Стандартизация цветов. Российские и зарубежные системы классификации цветовых эталонов. Цветовые атласы. Типы цветовых атласов. Методы определения цвета. Координаты цвета. Работа с системой цветовых атласов. Поиск цвета по заданным цветовым координатам. Сравнение цветовых образцов с эталонами цвета. Возможности использования количественного описания цветов в профессиональной деятельности дизайнера, художника. Роль и значение стандартизации цветов в условиях современного производства. /Пр/ 4 час.

Раздел 6. Эстетика цвета. Цветовые гармонии

1. Эстетическая оценка цвета. Понятие «цветовая гармония». Признаки цветовой гармонии. Классические теории цветовой гармонии. Современная типология цветовых гармоний. Составление гармоничных сочетаний цветов по цветовому кругу на основе формализованных схем. Цветовые пары, триады, кватриады, многоцветия. Декоративная выразительность цветовых гармоний. Психологическая характеристика. Неформализованные схемы цветовых гармоничных сочетаний. Комбинирование традиционных формализованных с авторскими схемами цветовых сочетаний. /Пр/ 4 час.

2. Понятие контраста. Классификация цветовых контрастов. Эстетика и эмоциональная выразительность цветовых контрастов. /Пр/ 4 час.

3. Цветовая композиция. Виды цветовых композиций. Классификации цветовых композиций. /Пр/ 2 час.

4. Основные типы трактовки цвета в живописи. Колорит. Типы колорита. Способы объединения цветов в общий колорит. /Пр/ 2 час.

Раздел 7. Психология зрительного восприятия и символика цвета

1. Подбор цвета и цветовых сочетаний в соответствии с индивидуальными ассоциациями. /Пр/ 2 час.

2. Цветовые гаммы. Интональность. Построение цветовых гамм с заданными свойствами. Способы изменения психологической трактовки цветовой гаммы. Методы усиления и ослабления звучания темы цветовой гаммы. /Пр/ 2 час.

3. Символика цвета. Архетипические «образы» основных цветов в цветовой символике различных культур. /Пр/ 2 час.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В процессе изучения курса большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов при подготовке к лекционным и практическим занятиям. Качество самостоятельной работы во многом определяется эффективной организацией работы, которая является индивидуальной. Однако за основу можно взять общий модуль, который включает:

1. Изучение основы культуры учебного труда и отдыха, менеджмента, организации самовоспитания, самообразования, саморазвития в вузе.

2. Изучение конспекта лекций, ознакомление с литературой по теме лекции (как рекомендуемой, так и найденной самостоятельно).

3. Аналитическая работа с источниками, составление развернутого плана по каждому из предложенных к обсуждению вопросов, выделение в них главного, наиболее существенного, подготовка презентаций.

4. Подготовка домашних заданий, подготовка и написание рефератов, эссе, глоссария.

5. Использование при самостоятельной подготовке мультимедиа средств обучения и электронных ресурсов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Плана музыка, 2014. – 104 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50695 – Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Базыма, Б.А. Психология цвета: теория и практика / Б.А. Базыма. - СПб. : Речь, 2005. – 205 с.
2. Визер, В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве / В.В. Визер. – СПб.[и др.] : Питер, 2007. – 192 с.
3. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – 2-е изд., доп. – М. : Искусство, 1984. – 320 с.
4. Джадд, Д. Цвет в науке и технике: пер. с англ. / Д. Джадд, Г. Вышецки. – М. : Мир, 1978. – 592 с.
5. Ельницева И.В., Копылов И.Л. Словообразовательный словарь русского языка: словарь Минск: ТетраСистемс // ЭБС «Университетская библиотека online», 2010.
6. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс] : монография / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 178 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2414 – Загл. с экрана.
7. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен; пер. с нем. Л. Монаховой. – М. : Д. Аронов, 2007. – 96 с.
8. Люшер, М. Цвет вашего характера / М. Люшер. Тайны почерка / Д. Сара. – М. : Вече-Персей-АСТ, 1996. – 400 с.
9. Люшер, М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер; пер. с англ. А. Никоновой. – М. : Эксмо, 2004. – 192 с.
10. Наименования цвета в индоевропейских языках. Системный и исторический анализ: статьи / отв. ред. А.П. Василевич. – М. : URSS, 2007. – 320 с.
11. Петренко, В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. – 3-е изд. – М. : Эксмо, 2010. – 480 с.
12. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадури. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. – 101 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64348 – Загл. с экрана.
13. Проблема цвета в психологии. – М. : Наука, 1993. – 207 с.

14. Производство окрашенных пластмасс / под ред. Р.А. Чарвата ; пер. с англ. С.В. Бронникова ; конс. П.П. Новосельцев. – 2-е изд. – СПб. : Научные основы и технологии, 2009. – 400 с.
15. Пэдхем, Ч. Восприятие света и цвета / пер. с англ. Р.Л. Бирновой и М.А. Островского. – М. : Мир, 1978. – 256 с.
16. Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для вузов : в 4 т. / И.В. Савельев. – М. : КноРус, 2009. – Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – 576 с.
17. Самойленко, П.И. Физика (для нетехнических специальностей): учеб. для сред. проф. образования / П.И. Самойленко, А.В. Сергеев. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 400 с.
18. Сельченко, К.В. Новейшая цветопсихология / К.В. Сельченко. – Минск : Харвест, 2007. – 672 с.
19. Собчик, Л.Н. Метод цветowych выборов. Модификация восьмицветового теста Люшера: практ. руководство / Л.Н. Собчик. – СПб. : Речь, 2006. – 128 с.
20. Современная психофизика / РАН, Ин-т психологии; под ред. В.А. Барабанщикова. – М. : Ин-т психологии РАН, 2009. – 543 с.
21. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
22. Сурина, М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: учеб. пособие для вузов / М.О. Сурина. – М. : МарТ, 2003. – 288 с.
23. Теплов, Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: избр. психол. тр. / Б.М. Теплов ; ред. М.Г. Ярошевский. – М. : МПСИ, 2004. – 640 с.
24. Федоров, Н.Т. Курс общего цветоведения: учеб. для вузов / Н.Т. Федоров. – М. : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 218 с.
25. Федоров, Н.Т. Общее цветоведение / Н.Т. Федоров. – 2-е перераб. изд-е. – М. : ГОНТИ, 1939. – 227 с.
26. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс; под ред. Я. А. Смородинского. – М. : Мир, 1967. – Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. – 238 с.
27. Фриш С.Э., Тиморёва А.В. Курс общей физики: учебник: в 3 т. – Оптика. Атомная физика. – СПб. : Лань, 2010.
28. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура [Электронный ресурс] :

учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. – 208 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65624 – Загл. с экрана.

29. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. – М.: Академ. проект, 2010.

30. Яньшин, П.В. Психосемантика цвета: монография / П.В. Яньшин. – СПб. : Речь, 2006. – 368 с.

Перечень ресурсов сети Интернет

1. <http://www.biblioclub.ru> – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»

2. <http://e.lanbook.com> – Электронная библиотечная система издательства «Лань»

3. <http://www.lbooks.ru> – Электронная библиотечная система учебной и научной литературы

4. <http://www.book.ru> – ЭБС BOOK.ru (Кнорус СПО)

Перечень программного обеспечения

1. Операционная система Windows

2. Power Point

3. Windows Media Center

4. Пакет графического редактора Adobe Photoshop

5. Пакет графического редактора Adobe Illustrator

6. Пакет графического редактора Corel Draw