

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»  
Программы среднего профессионального образования**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Проректор по учебной  
и воспитательной  
работе \_\_\_\_\_

Е.В. Горбылева

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30  
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна  
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

**Обсуждена на заседании ПЦК:**

Зав. ПЦК \_\_\_\_\_ / Захаренкова О.Э.

Протокол № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Шадрина О.В.**

**Цветоведение**

**рабочая программа дисциплины для обучающихся  
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)**

**виду – станковая живопись**

**форме обучения: очная**

**Смоленск  
2022**

## **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Целями освоения дисциплины «Цветоведение» является: реализация требований ГОС СПО - развитие знаний, о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее цветовосприятия. Приобретение профессиональных умений навыков, а также владение методами их грамотного применения для решения колористических задач при создании произведений станкового, декоративно-прикладного искусства, дизайна.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ**

Дисциплина «Цветоведение» по учебному плану входит в профессиональный цикл «Профессиональные дисциплины» и интегрирована со следующими дисциплинами: «Живопись», «Композиция».

## **3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Цветоведение»**

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:

### **а) общекультурные (ОК):**

- 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.
- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
- 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.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

### **б) профессиональные (ПК):**

- Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия (ПК 1.2);
- Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала (ПК 1.3);
- Владеть различными приемами выполнения живописных работ (ПК 1.5);
- Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи (ПК 1.7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

**Уметь:** технически грамотно выполнять задания различными живописными материалами; зрительно распознавать различные живописные художественные материалы, анализировать их состояние; выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; последовательно вести работу над композицией; находить образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

**Владеть:**

различными приемами выполнения живописных работ;

знаниями о свойствах художественных материалов и особенностях их использования;  
знаниями о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Цветоведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка – 44 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 32 часа; самостоятельной работы – 12 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
Раздел 1. Введение. Физические основы цвета. Основные характеристики цвета.									
1	Тема 1-4. Введение. Физические основы цвета. Основные характеристики цвета.	1	1-4			8	4	4	Промежуточный просмотр практической работы
Раздел 2. Цвет – как физиологическое явление.									
2	Тема 5. Цвет – как физиологическое явление.	1	5,6			2			Промежуточный просмотр практической работы
Раздел 3. Семантика и систематика цвета.									
3	Тема 6,7. Семантика и систематика цвета.	1	7,8,9			4			Промежуточный просмотр практической работы
Раздел 4. Основные принципы смешения цветов.									
4	Тема 8,9. Основные принципы смешения цветов.	1	10,11,12			6		4	Промежуточный просмотр практической работы
Раздел 5. Символика цвета.									
5	Тема 10. Символика цвета.	1	13			4			Промежуточный просмотр практической работы
6	Тема 11. Психология цвета.	1	14,15			4			Промежуточный просмотр практической работы
7	Тема 12,13. Оптические иллюзии. Цветовые	1	16			4		4	Промежуточный просмотр

	контрасты.								практической работы
	Всего					32	4	12	Дифзачет

## 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе как **традиционных** технологий обучения предполагающих передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу, так и **интерактивных** форм проведения занятий, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия учащихся друг с другом и с преподавателем. Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у учащихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности:

### **интерактивные:**

- творческие задания;
- мини лекции-беседы с эвристическими элементами

### **традиционные:**

- **деятельностные практико-ориентированные технологии**, направленные на формирование системы профессиональных практических умений, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

- **самостоятельная работа обучающегося**, поисковый и исследовательский методы, репродуктивный метод обучения – умение применять знания на практике.

- **информационно-развивающие технологии**, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими - самостоятельное изучение специальной литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации, использование возможностей интернет-ресурсов.

- **лично-ориентированные технологии обучения**, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей учащихся, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, направленных на развитие у учащихся творческой активности в решении конкретных задач производства, способствующих развитию навыков самостоятельной работы в решении поставленной задачи.

## 5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема	Семестр	Недели семестра	Количество часов по очной форме обучения					
			Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. Введение. Физические основы цвета. Основные характеристики цвета.								
Тема 1. Общие сведения о «Цветоведении», как науке о цвете. Прикладное цветоведение. Значение цвета для человека. Материалы и инструменты на занятиях цветоведения. Литература по цветоведению. Физические основы цвета. Волновые свойства цвета. Цвет – видимая область световых колебаний. Физические	1	1	3			2		1

характеристики световых волн. Отражение и поглощение света физическими телами. Матовые и блестящие, прозрачные и не прозрачные поверхности. Основные характеристики цвета. Понятие цветового тона. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие о цветовом ряде. Равноступенный ахроматический ряд.								
<b>Тема 2. Светлота.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>2</b>		<b>1</b>
<b>Тема 3. Насыщенность.</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>2</b>		<b>1</b>
<b>Тема 4. Цветность.</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>2</b>		<b>1</b>
<b>Раздел 2. Цвет – как физиологическое явление.</b>								
<b>Тема 5.</b> Особенности физиологии глаза. Глаз как оптический прибор. Трехцветная теория цветоощущения Юнга-Гельмгольца. Восприятие цветов предметов и явлений при различных условиях освещенности. Дневное и сумеречное зрение. Закон константности цвета. Виды световой адаптации. Понятия яркости и видности. Цвет в природной среде. Пространственное впечатление, производимое цветом. Законы выступления и удаления цветов. Понятие о цвете предмета, о влиянии освещения, применение в практических уроках живописи. Теория цветных теней, ее применение в живописи.	<b>1</b>	<b>5,6</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>0</b>
<b>Раздел 3. Семантика и систематика цвета.</b>								
<b>Тема 6.</b> Анализ цветовой семантики традиционных культур. Основные этапы семантического развития представлений о цвете, как этапы развития культуры. Цвет в первобытную эпоху, в Древнем Китае, Древней Индии, в арабской культуре и Древнем Египте, в Древней Греции, в Европе и в христианской культуре.	<b>1</b>	<b>7,8</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>0</b>
<b>Тема 7.</b> Опыты И. Ньютона. Цветовой круг Ньютона – научно-естественная шкала цветов. Пространственные цветовые системы Оствальда и Рунге.	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>0</b>
<b>Раздел 4. Основные принципы смешения цветов.</b>								
<b>Тема8.</b> Основные принципы смешения цветов и их виды. Особенности и физическая сущность аддитивного и субтрактивного принципа смешения цветов. Виды аддитивного смешения. Пространственное смешение. Оптическое смешение. Бинокулярное смешение. Вертушка Максвелла. Пуантилизм.	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Тема 9.</b> Субтрактивное образование цвета. Триады, взаимодополнительные цвета, их свойства. Цветовой круг. Закономерности изменения насыщенности цвета при различных видах смешения.	<b>1</b>	<b>11,12</b>	<b>4</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Раздел 5. Символика цвета.</b>								
<b>Тема10.</b> Цветовая символика. Анализ изменения в развитии цветового	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6</b>			<b>6</b>		<b>0</b>

символизма в зависимости от исторического и культурного контекста. Цветовые предпочтения разных народов в различных культурах. Понятие об основных значениях в цветовой символике. Формы и основные типы цветowych символов. (Цвет в театре Шекспировского времени. Цвет в геральдике и флагах). Современные этапы развития цветового символизма.								
<b>Раздел 6. Психология цвета.</b>								
<b>Тема11.</b> Зрительно-психологические свойства цвета. Цветовые ассоциации их виды. Синестезия. Психологические характеристики и психофизиологическое влияние спектральных цветов. Цветовые предпочтения. Взаимосвязь цвета и эмоций. Цели и виды цветового тестирования. Цветовой тест М. Люшера. Цветотерапия. Воздействие цветового климата на жизнь человека. Цвет в рекламе.	<b>1</b>	<b>14,15</b>	<b>4</b>			<b>4</b>		<b>0</b>
<b>Раздел 7. Цветовые контрасты. Оптические иллюзии.</b>								
<b>Тема12.</b> Явление иррадиации. Цветовые контрасты. Контраст как основа восприятия. Понятие о взаимном влиянии цветов, как основном правиле цветовой гармонии. Виды цветовой индукции. Хроматический и ахроматический контраст. Одновременный и последовательный контраст. Одновременные контрасты: светлотный, краевой, хроматический, симультанный. Значение цветового контраста в художественной практике. Способы усиления и ослабления силы воздействия контраста. Понятие доминирующего цвета и акцента. Семь типов цветowych контрастов (по И. Иттену). Пастельная гармония. Выравнивание цветов по светлоте.	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>4</b>			<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Тема13.</b> Оптические иллюзии. Виды оптических иллюзий. Иллюзии деформации плоскости и объема линией, ритмом, цветом.	<b>1</b>		<b>4</b>			<b>2</b>		<b>2</b>
<b>ИТОГО</b>			<b>44</b>			<b>32</b>		<b>12</b>

## 5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№№	Содержание практических занятий по темам	Задачи
<b>Тема 1.</b>	Упр.1. Выполнить равноступенную ахроматическую шкалу - цветовой ахроматический ряд (9 ступеней). <i>Материал – бумага А3, гуашь</i>	При выкрашивании добиться равномерности перехода градации одного цвета к другому.
<b>Тема 2.</b>	Упр.2. Выполнить равноступенный однотонный хроматический ряд (9 ступеней). <i>Материал – бумага А3, гуашь</i>	При выкрашивании добиться равномерности перехода градации одного цвета к другому.
<b>Тема 3.</b>	Упр.3. Выполнить ахроматический ряд. Получить смешением и сравнить светлоту шести спектральных	Добиться равномерности градации в трех направлениях.

	цветов. Оформить таблицу «Ахроматическая шкала и шесть цветов спектра». <i>Материал – бумага А3, гуашь</i>	
<b>Тема 4.5</b>	Упр.4. Выполнить шкалу изменение насыщенности спектрального цвета - цветовую пирамиду, с градацией по светлоте и насыщенности, выбрав за основу один цветовой тон, используя метом аппликации. <i>Материал – бумага А3, гуашь</i>	Точно определить (сравнить) по светлоте и насыщенности позицию каждого из шести спектральных цветов по отношению к ахроматической шкале.
<b>Тема 6.</b>	Упр.5,6,7. Выполнить равноступенные цветовые ряды (9 ступеней) с градацией перехода между основными цветами триады субстративного смешения: 1)от желтого к красному, 2) от красного к синему, 3) от синего к желтому. <i>Материал – бумага А4, гуашь</i>	При выкрашивании добиться равномерности перехода градации одного цвета к другому.
<b>Тема 7.</b>	Упр.8.Выполнить цветовой (пигментный) круг из 12 цветов спектра. <i>Материал – бумага А3, гуашь</i>	При выкрашивании добиться равномерности перехода градации одного цвета к другому.
<b>Тема 8, 9.</b>	Упр.9. Выполнить цветовой треугольник. В вершинах треугольника расположить основные цвета, остальные получить путем смешения по заданной схеме. <i>Материал – бумага А3, гуашь</i>	При выкрашивании добиться равномерности градации в трех направлениях.
<b>Тема 10, 11.</b>	Упр.10,11. Выполнить ассоциативные формальные композиции на заданные темы: «Времена года», «Музыка», «Движение», «Жара», «Холод», «Радость», «Тревога», «Ночь», «День» и т.п. Выполнить 4 композиции «Цвета четырех сезонов». <i>Материал – бумага А2, гуашь, акварель</i>	Добиться эмоциональной и колористической выразительности.
<b>Тема 12, 13.</b>	Упр.12. Выполнить упражнение на пример симультантного контраста. <i>Материал – бумага А3, гуашь</i>	Практически точно определить светлотность. При выкрашивании добиться равномерности.

### 5.2.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Занятия проводятся в виде практической подготовки в количестве 4 часов.

### 5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Не предусмотрены

### 5.4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа учащихся включает следующие формы самостоятельной работы:

- выполнение домашних заданий, связанных с самостоятельным завершением практических упражнений, выполняемых в аудиторное время;
- подготовка к выполнению практических аудиторных заданий;
- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и навыков по дисциплине (просмотру творческих работ);
- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в целом).

№ п / п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Тема 1. Введение. Физические основы цвета. Основные	Упр.1. Завершить выполнение равноступенной ахроматической шкалы.	еженедельно	1	1

	характеристики цвета.				
2	Тема 2. Светлота.	Упр.2. Завершить выполнение равноступенного хроматического ряда.	еженедельно	1	1
3	Тема3. Насыщенность.	Упр.3. Завершить выполнение ахроматического ряда. Получить смешением и сравнить светлоту шести спектральных цветов. Оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.	еженедельно	1	1
4	Тема 4. Цветность. Тема 5. Цвет – как физиологическое явление.	Упр.4. Завершить выполнение шкалы изменения насыщенности спектрального цвета - цветовую пирамиду, с градацией по светлоте и насыщенности.	еженедельно	1	1
5	Тема 6,7. Семантика и систематика цвета.	Упр.5,6,7. Завершить выполнение равноступенных цветовых рядов с градацией перехода между основными цветами триады субтрактивного смешения в соответствии с образцом. Упр.8. Завершить выполнение цветового круга из 12 цветов спектра.	еженедельно	1	2
6	Тема 8,9. Основные принципы смешения цветов.	Упр.9. Завершить выполнение цветового треугольника по заданной схеме в соответствии с образцом.	еженедельно	1	2
7	Тема 10. Символика цвета. Тема 11. Психология цвета.	Упр.10,11. Завершить выполнение ассоциативных формальных композиций на заданные темы: «Времена года», «Музыка», «Движение», «Жара», «Холод», «Радость», «Тревога», «Ночь», «День» и т.п. Выполнить 4 композиции «Цвета четырех сезонов».	еженедельно	1	2
8	Тема 12,13. Оптические иллюзии. Цветовые контрасты.	Упр.12. Завершить выполнение упражнения на пример симультантного контраста.	Диф.зачет	1	2
<b>Итого по дисциплине</b>					<b>12</b>

## 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Традиционная система отметок в баллах по итогам выполнения практических заданий. Промежуточными формами контроля являются просмотры этапов проектно-творческих работ.

Формой итогового контроля и оценки результатов освоения дисциплины является дифференцированный зачет, в форме просмотра экспозиции учебно-творческих практических работ обучающихся

Оценка	Критерии оценок (Зачетные требования)
5 отлично	<p>1. Грамотные и осознанные практические навыки в работе над заданием. Грамотность в решении темы, осознанность. Наличие твердых практических навыков в работе над заданием.</p> <p>2. Наличие полного объема выполненных практических заданий на должном техническом уровне, с достаточной степенью законченности в соответствии с учебной программой.</p>



4 хорошо	1. Грамотные и осознанные практические навыки в работе над заданием. Наличие твердых практических навыков в работе над заданием. 2. Наличие основного объема выполненных практических заданий в соответствии с учебной программой.
3 удовлетворительно	1. Недостаточно полный объем выполненных практических работ в соответствии с учебной программой. 2. Недостаточное владение практическими навыками в работе над заданиями.
2 неудовлетворительно	1. Отсутствие полного объема выполненных практических работ в соответствии с учебной программой. Отсутствие грамотного решения поставленных задач: композиционных, тональных, живописных. 2. Отсутствие практических навыков в работе над заданиями.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

#### 7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Цветоведение. Ломов С.П. Аманжонов С.А. М., «Владос» 2014. Учебное пособие.
2. О колорите. Алексеев, С.С. – М., «Изобразительное искусство» 1974.
3. Восприятие картины. Волков Н.Н.– М., «Искусство» 1981.
4. Цвет в живописи. Волков. Н.Н. – М., «Искусство» 1981.
5. Живопись. Вопросы колорита Унковский, А.А. – М. «Просвещение» 1980.
6. Живопись.Бесчастнов Н.П. Кулаков В.Я. «Владос» 2001. Учебное пособие.
7. Живопись.Бесчастнов Н.П. Кулаков В.Я. М. «Легпромиздат» 1993. Учебное пособие.
8. Рисунок и живопись. Кирцер Ю.М. – М., «Эксмо» 1998. Учебное пособие.
9. Цвет и как его использовать Пауэл, У.Ф. – Мн. «Белорусский дом печати» 2008.

#### 7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.ИттенИоханн «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000.
- 2.ИттенИоханнес «Искусство формы», М., Аронов, 2000.
- 3.Миронова Л.Н. «Цветоведение», уч. пособ., Минск, высш.шк, 1984.
4. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живопись», М., Искусство, 1986.
5. Зернов В.А. «Цветоведение» М., Книга, 1992.
6. Аксенов Ю., Левидова М. «Цвет и линия», М., 1976.
7. Алексеев С.С. «Элементарный курс цветоведения», М.,Изогиз, 1937.
8. Алексеев С. «О колорите», М., Изобр. искусство, 1974.
9. АрнхеймМ.Р.«Искусство и визуальное восприятие»,М., Прогресс, 1974.
10. Волков Н.Н. «Цвет в живописи», М., Искусство, 1982,1983.
11. Волков Н.Н.«Композиция в живописи», М.,Искусство, 1977.
12. Грегори Р.А.«Глаз и мозг. Психология зрительноговосприятия», М., Прогресс, 1974.
13. Жадова Л.А. «Цветовая система Матюшина»,«Искусство», 1974, №8.
14. Кандинский В. «О духовном в искусстве», Л.,Живопись, 1989
15. Козлов В.И.«Основы художественного оформлениятекстильных изделий», М., Легкая и пищеваяпромышленность, 1981.
16. КочикО.Я.«Живописная система Борисова -Мусатова», М., Искусство, 1980.
17. Люшер М.«Цвет вашего характера», М., 1997.
18. Серов Н.В.«Античный хроматизм», С-Пб, ЛИСС,1995.
19. Серов Н.В. «Лечение цветом. Мирское и религиозное»,С-Пб, Крисмас+, 1997.
20. Серов Н.В.«Эстетика цвета», С-Пб, ФПБ - БИОНТ, 1997.
- 21.Фриллинг Г., Ауэр К. " Человек-цвет-пространство", М.,Стройиздат, 1973.

22. Цойгнер. "Учение о цвете", М., Стройиздат, 1971.
23. Чернова А. "Все краски мира, кроме желтой", 1987.
24. Шорохов, Е. В. Основы композиции/ Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979.
25. Унковский А.А. « Живопись. Вопросы колорита», М., Просвещение, 1980.

## **7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ** Не предусмотрены

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

<b>Тема 1.</b> Упр.1.	Развить чувствительности глаза к оттенкам ахроматических цветов.
<b>Тема 2.</b> Упр.2.	Выявить влияние светлоты на изменение качества цветового тона.
<b>Тема 3.</b> Упр.3.	На примере одного цветового тона выявить изменение его цветности.
<b>Тема 4.5.</b> Упр.4.	Проанализировать светлоту и цветовой тон шести спектральных цветов (желтого, оранжевого, красного, зеленого, синего, фиолетового).
<b>Тема 6.</b> Упр.5,6,7.	Закрепить практические навыки механического (субтрактивного) принципа смешения цветов.
<b>Тема 7.</b> Упр.8.	
<b>Тема 8, 9.</b> Упр.9.	
<b>Тема 10, 11.</b> Упр.10,11.	Добиться эмоционального звучания и выразительности в эскизах.
<b>Тема 12, 13.</b> Упр. 12.	Изучить на практике взаимное влияние цветов при одновременном контрасте.

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ**

Так как проблема цвета является актуальной для всех, кто использует цвет в своей профессиональной деятельности, освоение курса «Цветоведение» является необходимым условием успешной подготовки грамотных специалистов в сфере изобразительного искусства. Владение суммой знаний и навыков прикладного «Цветоведения» является условием успешного освоения большинства дисциплин профессионального цикла и применения этих знания в практической деятельности для решения различных, художественных задач. Эти знания способствуют развитию мыслительных и художественных способностей учащихся, умению наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет, а так же умению анализировать и изучать особенности цвета в произведениях искусства художников разных эпох, школ, направлений и стилей. Освоение дисциплины направлено на расширение круга интересов учащихся, воспитания у них эстетических потребностей, эмоционально-эстетического отношения к действительности, творческого воображения, что весьма существенно для дальнейшего повышения профессиональной квалификации и самообразования.

Интегративная направленность курса «Цветоведение» позволяет осуществлять обучение на материале межпредметного характера так, как теория цвета лежит в основе изучения живописи и композиции.

Цветоведение - наука, изучающая и объясняющая явления цвета: происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов, изменения, которые претерпевают цвета при различном освещении и на различных расстояниях, смешение и взаимодействие цветов и основы их гармонизации.

В программе обобщены и систематизированы закономерности восприятия цвета, раскрываются основы «языка» цвета, роль цвета в построении пространственной, формальной и декоративной композиций.

Небольшое количество часов по предмету требует от преподавателя сжатого изложения материала с учетом специфики специальности и специализации. Реализация индивидуального подхода создает благоприятную среду для рационального использования учебного времени,

контроля над процессом усвоения знаний и оперативной его корректировки; активизации познавательных, творческих, эмоциональных, мотивационных факторов у учащихся, обеспечивает воспитание самостоятельности учебно-профессиональной деятельности. Особенно важны знания законов цвета учащимся живописного отделения при проведении педагогической практики и в работе на пленэре.

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.

«Цветоведение» - курс, представляющий объем практических и теоретических знаний, необходимых для освоения данной специальности. При подготовке к занятию преподаватель, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения.

Все задания должны сопровождаться вводными беседами, раскрывающими содержание каждой темы и смысл каждого упражнения (практического задания). Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В дальнейшем оговариваются размеры, материалы, срок выполнения, форма подачи задания. Каждое задание сопровождается демонстрацией иллюстративного материала (образцов, методических разработок, лучших курсовых работ из методического фонда). Преподаватель обязан ответить на вопросы студентов. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Цветоведению», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу.

В процессе работы, кроме вступительных бесед и устных методических указаний, преподаватель может практически помочь обучающемуся, внося исправления и направляя дальнейший ход работы.

Задания необходимо по мере возможности дифференцировать применительно к возможностям и способностям каждого обучающегося — это обеспечивает индивидуализацию обучения, лучшее осмысление и применение материала.

Курс «Цветоведение» изучается в течение одного семестра и предусматривает сочетание практических аудиторных занятий, в процессе которых осваиваются практические навыки прикладного характера, а так же самостоятельной работы по завершению практических аудиторных заданий. Рабочая программа состоит из семи разделов. Тематический план является рекомендательным. В зависимости от специфики некоторых специализаций, могут вноситься целесообразные изменения: перестановка тем, изменение количества часов по темам, увеличение и уменьшение практических работ в целом и по темам.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе. Поможет в этом изучение ряда базовых профессиональных дисциплин (Живопись, Композиция). Освоение курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы, а так же возможностью обращения к электронной версии учебно-методического пособия по дисциплине.

Обобщающий материал курса конкретизируется в практических заданиях (упражнениях). Для успешного освоения материала курса обучающийся обязан выполнить каждое практическое задание, предусмотренное программой. Практические работы выполняются в цветовом варианте. Законченность каждого задания определяется степенью решения поставленной задачи. После выполнения, практические работы обязательно анализируются, результаты обсуждаются преподавателем в группе.

При изучении курса необходимы:

1. подготовка к практическим занятиям;
2. выполнение аудиторных практических заданий
3. выполнение домашних заданий.

Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее

знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля). Зачет проводится в виде просмотра практических работ и тестированию.

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде:

1. подготовка к практическим занятиям;
2. выполнение аудиторных практических заданий
3. выполнение домашних заданий.

Практические задания проводятся под руководством преподавателя в аудитории, завершаются учащимися самостоятельно и оформляются в соответствии с рекомендациями, полученными во время аудиторных занятий. Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; использование новых информационных технологий; умение находить и использовать нужную информацию. Подготовка к практическим занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой основной и дополнительной литературе, что усиливает ориентирующую роль бесед, проводимых преподавателем.

### **7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:**

1. <http://www.practicum.org> Академия Художеств | Practicum коллекция изобразительного опыта(в контакте).
  2. Веб-сайт:<http://rah.ru> РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ Официальное информационное сообщество РАХ. Новости о важных событиях, выставках и проводимых мероприятиях.
  3. Веб-сайт:<http://www.nimrah.ru/> Музей Академии Художеств
  4. Веб-сайт:[www.spb-uniart.ru](http://www.spb-uniart.ru)[www.spbsh.ru](http://www.spbsh.ru)Выставочный Центр Союза Художников
  5. Российская академия (RusAcademyofArt) в Твиттере [twitter.com](https://twitter.com/RusAcademyofArt)
- Российская академия художеств - ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ  
КУЛЬТУРА.РФ [culture.ru](http://culture.ru)
6. Каталог образовательных интернет - ресурсов <http://www.edu.ru/index/php?pageid=6>
  7. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.gumer.info/>

## **8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ**

Реализация учебной дисциплины «Цветоведение» требует наличия оборудованного кабинета (мастерской):

- широкие столы (по количеству учащихся),
- доска
- компьютер
- стулья (по количеству учащихся),
- раковина с водой,
- рабочее место преподавателя

### **8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- компьютерная и множительная техника с подключением к Интернет,
- учебные программы.
- настенная классная доска для объяснений преподавателя,
- наглядные пособия, колористические таблицы (в соответствии с программой),

- планы-конспекты тематического материала по разделам. Вопросы для закрытого теста.
- иллюстративный материал в том числе на электронных носителях с примерами работ тонового и цветового анализа произведений живописи,
- шкафы, для хранения наглядных пособий, специальной литературы, методического фонда работ по цветоведению и колористике.

## ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу **Колористика** ППСЗ по специальности 54.02.05 Живопись, вид – станковая живопись вносятся следующие дополнения и изменения

### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Изменение
п. 4.	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Колористика»
п. 5.	5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Колористика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка – 64 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 44 часа; самостоятельной работы – 20 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Введение. Основы теории гармонизации хроматических цветов. <b>Тема 1</b>	2	1			2		-	Промежуточный просмотр практической работы
2	Раздел 2. Однотонные гармонические сочетания. <b>Тема 2</b>	2	2			2		2	Промежуточный просмотр практической работы
3	Раздел 3. Гармонические сочетания родственных цветов. <b>Тема 3,4</b>	2	3-4			4		2	Промежуточный просмотр практической работы
4	Раздел 4. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов. <b>Тема 5-8</b>	2	5-11			14		4	Промежуточный просмотр практической работы
5	Раздел 5. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.	2	12			2		4	Промежуточный просмотр практической работы

	<b>Тема 10</b>								
6	<b>Раздел 6. Колорит. Тема 11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>2</b>		<b>4</b>	Промежуточный просмотр практической работы
7	<b>Раздел 7. Анализ произведений живописи. Тема 12-13</b>	<b>2</b>	<b>14-23</b>			<b>18</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	Диф. зачет
	<b>Итого</b>		<b>23</b>			<b>44</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	

## 5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема	Семестр	Недели семестра	Количество часов по очной форме обучения					
			Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. Введение. Основы теории гармонизации хроматических цветов.								
Тема 1. Значение теории гармонизации цветов в художественной практике. Колористика – раздел цветоведения. Основы теории гармонизации хроматических цветов. Закономерности построения гармоний цветовых комбинаций в формальных или орнаментальных композициях. Система цветовых кругов – пособие по определению направления для построения цветовых гармоний.	2	1	2			2		0
Раздел 2. Однотоновые гармонические сочетания.								
Тема 2. Однотоновые гармонические сочетания. Организация однотоновых гармоний в различных светлотных диапазонах в зависимости от поставленных задач. Значение величин цветовых площадей в однотоновых гармониях. Однотоновая гармония, ее художественные возможности применения однотоновых гармоний. Понятие о цветовом равновесии, статике и динамике в цветовой композиции.	2	2	4			2		2
Раздел 3. Гармонические сочетания родственных цветов.								
Тема 3. Гармонические сочетания родственных цветов. Определение родственных цветов, теплые и холодные цвета, их относительность, полюса холода и тепла, художественные возможности. Родственные цвета в системе цветовых кругов. Промежуточные цвета четвертей в системе цветовых кругов, четыре группы родственных цветов.	2	3	3			2		1
Тема 4. Цветовая гармония, как цветовое равновесие. Условия образования гармоничных сочетаний в гармониях родственных цветов. Родственная гармония и ее художественные возможности.	2	4	3			2		1
Раздел 4. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов								
Тема 5. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов. Родственно-контрастные цвета, как самый обширный вид цветовых	2	5-6	5			4		1

гармоний.								
<b>Тема 6.</b> Четыре группы родственно-контрастных цветов объединенных одним главным цветом.	<b>2</b>	<b>7-8</b>	<b>5</b>			<b>4</b>		<b>1</b>
<b>Тема 7.</b> Закон пропорциональности, применительно к орнаментальным и формальным композициям. <b>Тема 8.</b> Основные принципы образования гармоничных сочетаний в гармониях родственно-контрастных цветов: принцип одинаковости и тождественности цветов и принцип противопоставления цветовых тонов. <b>Тема 9.</b> Гармония контрастно-родственных цветов, ее художественные возможности.	<b>2</b>	<b>9-11</b>	<b>8</b>			<b>6</b>		<b>2</b>
<b>Раздел 5. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.</b>								
<b>Тема10.</b> Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. Полярные антогонистические свойства контрастных и дополнительных цветов. Активность и динамичность гармонических сочетаний контрастных и дополнительных цветов. Условия образования гармоничных сочетаний в гармониях контрастно-дополнительных цветов. Смещение пар контрастно-дополнительных цветов. Гармония пар контрастно-дополнительных цветов, ее художественные возможности.	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>			<b>2</b>		<b>4</b>
<b>Раздел 6. Колорит. Символика цвета в иконописи.</b>								
<b>Тема11.</b> Понятие колорита. Изобразительные возможности цвета. Познание мира с помощью цвета раскрывает возможности художника. Понятие о равновесии в цветовой композиции. Цветовая статика и динамика. Применение в живописи контраста распространения цветовых масс. Пространственное впечатление, производимое цветом. Законы выступления и удаления цветов. Понятие фигуры и фона. Цветовые планы в живописи. Организация плоскости, объема, пространства. Понятие декоративности и живописности. Краткий анализ произведений живописи различных исторических периодов с позиций цветоведения. Особенности символики цвета и колористического строя в русской иконе. Ритм как средство выразительности Практический анализ произведения живописи мастеров (тональный) - Брейгель Охотники на снегу. Офорты Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте. Гравюры великих японских мастеров.	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>6</b>			<b>2</b>		<b>4</b>
<b>Раздел 7. Анализ произведений живописи.</b>								
<b>Тема12.</b> Ритм Фигура, группа, силуэт. Тональный анализ произведений живописи. Брак в Канне - Паоло Веронезе. Силуэты Федора Толстого. <b>Тема13.</b> Единство на основе соподчинения. Практический цветовой анализ произведения живописи мастеров Палитры – сдержанная палитра, цветовая акцентировка (2). Цветовая раскладка. Определение типа колорита	<b>2</b>	<b>14-23</b>	<b>26</b>			<b>18</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>ИТОГО</b>			<b>64</b>			<b>44</b>	<b>4</b>	<b>20</b>



Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии по специальностям укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (протокол №10 от 24.06.2024 г.)

Заведующий ПЦК



Захаренкова О.Э.