

**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.

О.В. Шадрина

КОЛОРИСТИКА

**Рабочая программа дисциплины для обучающихся
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),
виду: Станковая живопись; форме обучения: очной**

Смоленск

2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Колористика»

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.
- ОК 3. 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):

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

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;

достаточным уровнем профессионального сознания - основанном на понимании социальной значимости своей будущей профессии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Колористика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 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. Тема 1	2	1			2		-	Промежуточный просмотр практической работы
2	Раздел 2. Однотонные гармонические сочетания. Тема 2	2	2			2		2	Промежуточный просмотр практической работы
3	Раздел 3. Гармонические сочетания родственных цветов. Тема 3, 4	2	3-4			4		2	Промежуточный просмотр практической работы
4	Раздел 4. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов. Тема 5-8	2	5-11			14		4	Промежуточный просмотр практической работы
5	Раздел 5. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. Тема 10	2	12			2		4	Промежуточный просмотр практической работы
6	Раздел 6. Колорит. Тема 11	2	13			2		4	Промежуточный просмотр практической работы
7	Раздел 7. Анализ произведений живописи. Тема 12-14	2	14-23			20	4	4	Промежуточный просмотр практической работы
			23			46	4	20	Диф. зачет

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. 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	2	2	4			2		2

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.								
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 гармоний.	2	5-6	5			4		1
Тема 6. Четыре группы родственно-контрастных цветов объединенных одним главным цветом.	2	7-8	5			4		1
Тема 7. Закон пропорциональности, применительно к орнаментальным и формальным композициям. Тема 8. Основные принципы образования гармоничных сочетаний в гармониях родственно-контрастных цветов: принцип одинаковости и тождественности цветов и принцип противопоставления цветовых тонов. Тема 9. Гармония контрастно-родственных цветов, ее художественные возможности.	2	9-11	8			6		2
Раздел 5. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.								
Тема10. 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. Смешение пар контрастно-дополнительных цветов. Гармония пар контрастно-дополнительных цветов, ее художественные возможности.	2	12	6			2		4
Раздел 6. Колорит. Символика цвета в иконописи.								
Тема11. Понятие колорита. Изобразительные возможности цвета.	2	13	6			2		4

<p>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.</p> <p>Ритм как средство выразительности</p> <p>Практический анализ произведения живописи мастеров (тональный) - Брейгель Охотники на снегу. Офорты Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте. Гравюры великих японских мастеров.</p>								
Раздел 7. Анализ произведений живописи.								
<p>Тема12. Ритм Фигура, группа, силуэт. Тональный анализ произведений живописи. Брак в Канне - Паоло Веронезе. Силуэты Федора Толстого.</p> <p>Тема13. Единство на основе соподчинения. Практический цветовой анализ произведения живописи мастеров Палитры – сдержанная палитра, цветовая акцентировка(2). Цветовая раскладка. Определение типа колорита.</p> <p>Тема14. Практический цветовой анализ произведения живописи мастеров.</p>	2	14-23	28			20	4	4
ИТОГО			66			46	4	20

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№№	Содержание практических занятий по темам	Задачи
Тема 1.	Упр.1. На формате 1/4 листа выполнить систему из трех цветовых кругов, по 16 цветовых тонов в каждом, используя четыре главных цвета (красный, желтый, зеленый, синий). Пары главных цветов в круге расположить на концах взаимно перпендикулярных диаметров таким образом, чтобы они являлись контрастными и дополнительными. Промежуточные цвета расположить в четырех четвертях круга, по три в каждой четверти. Внутренний круг составить из тех же цветовых тонов с убывающей насыщенностью (разбеленных), наружный круг – из затемненных цветовых тонов.	Добиться, чтобы каждый цветовой тон должен состоять из трех светлотно-теневых градаций, круги должны обладать равноступенностью.
Тема 2.	Упр.2. Выполнить предварительные эскизы однотоновых гармоний, используя различные приемы контраста по светлоте и насыщенности, а	Выполняя завершённые эскизы стараться создать разнообразные цветовые гармонии, обладающие эмоциональной

	<p>так же различные пропорции площадей, занимаемых каждым цветом.</p> <p>На основе лучшего варианта предварительного эскиза выполнить 2-3 завершенных варианта.</p>	<p>выразительностью. В завершенных эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Выявить роль и значение светлотных отношений ахроматических цветов и возможности их применения в формальных и орнаментальных композициях. Построение гармоничных цветовых композиций.</p>
<p>Тема 3. 4.</p>	<p>Упр.3. Выполнить предварительные эскизы композиций с использованием родственных цветов всех четырех групп, используя различные светлотные противопоставления. Выполнить по одному завершенному эскизу в каждой группе родственных цветов на основе наиболее удачных предварительных.</p>	<p>Выполняя завершенные эскизы стараться создать разнообразные теплые и холодные родственные цветовые гармонии, обладающие эмоциональной выразительностью. В завершенных эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Добиться эмоционального звучания и выразительности в эскизах. Построение гармоничных цветовых композиций.</p>
<p>Тема 5-9.</p>	<p>Упр.4. Выполнить предварительные эскизы композиций, используя цвета, располагающиеся в цветовом круге на концах вертикальных и горизонтальных хорд, дополняя цветами из обоих теневых рядов круга. Выбрав наиболее удачные предварительные эскизы выполнить 2-4 завершенных.</p> <p>Упр.5. Выполнить предварительные эскизы композиций, используя сочетания цветов, расположенных в вершинах вписанных в цветовой круг равносторонних треугольников, одна из сторон которых параллельна вертикальному или горизонтальному диаметру. Выполнить 2-4 завершенных эскиза, отобрав наиболее удачные предварительные.</p> <p>Упр.6. Выполнить предварительные эскизы композиций, используя сочетания цветов, расположенных в вершинах вписанных в цветовой круг равнобедренных треугольников (основания параллельны горизонтальному и вертикальному диаметрам круга). Выполнить 2-4 завершенных эскиза, отобрав наиболее удачные предварительные.</p> <p>Упр.7. Выполнить предварительные эскизы композиций, используя сочетания цветов, расположенных в вершинах вписанных в цветовой круг прямоугольных треугольников (катеты параллельны горизонтальному и вертикальному диаметрам круга). Выполнить 2-4 завершенных эскиза, отобрав наиболее удачные предварительные.</p>	<p>Выполняя завершенные эскизы стараться создать родственно-контрастные цветовые гармонии, обладающие эмоциональной выразительностью, используя различные схемы. В завершенных эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Добиться эмоционального звучания и выразительности в эскизах. Построение гармоничных цветовых композиций.</p>

	Упр.8. Выполнить предварительные эскизы композиций, используя сочетания цветов на базе квадрата, вписанного в цветовой круг (стороны параллельны горизонтальному и вертикальному диаметрам круга). Выполнить завершённый эскиз, отобрав наиболее удачные предварительные.	
Тема 10.	Упр.9. Выполнить предварительные эскизы композиций, основанные на сочетаниях контрастных и дополнительных цветов, используя цвета из обоих теневых рядов круга. Отобрав наиболее удачные предварительные эскизы, выполнить 2-3 завершённых эскиза.	Выполняя завершённые эскизы стараться создать разнообразные цветовые гармонии, обладающие эмоциональной выразительностью. В завершённых эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Построение гармоничных цветовых композиций.
Тема 11.	Упр.10. Ритм Фигура, группа, силуэт. Выполнить практический тональный анализ произведений живописи. «Брак в Канне» (Паоло Веронезе. Силуэты Федора Толстого).	На практике изучить художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.
Тема 12- 14.	Упр.11. Выполнить практический анализ произведения живописи мастеров (тональный) - Брейгель «Охотники на снегу». Офорты Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте. Гравюры великих японских мастеров. Упр.12. Выполнить практический цветовой анализ произведения живописи мастеров. Палитры – сдержанная палитра, цветовая акцентировка (2), (обобщенно). Цветовая раскладка Определение типа колорита. Упр.13. Выполнить практический цветовой анализ произведения живописи мастеров (обобщенно).	

5.2. 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	№ семе стра	Время на изучение, выполнение задания
1	Раздел 2. Однотоновые гармонические сочетания. Тема 2	Завершить выполнение эскизов однотоновых гармоний.	еженедельно	2	2
2	Раздел 3. Гармонические сочетания родственных цветов. Тема 3, 4	Завершить выполнение эскизов композиций с использованием родственных цветов всех четырех групп.	еженедельно	2	2
3	Раздел 4. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов. Тема 5-8	Завершить выполнение эскизов композиций родственно-контрастных гармоний.	еженедельно	2	4
4	Раздел 5. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. Тема 10	Завершить выполнение эскизов композиций контрастных и дополнительных гармоний.	еженедельно	2	4
5	Раздел 6. Колорит. Тема 11	Завершить практический тональный анализ произведений живописи мастеров.	еженедельно	2	4
6	Раздел 7. Анализ произведений живописи. Тема 12-14	Завершить практический цветовой анализ произведения живописи мастеров.	еженедельно	2	4
Итого по дисциплине					20

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)
отлично	<ol style="list-style-type: none"> Грамотные и осознанные практические навыки в работе над заданием. Грамотность в решении темы, осознанность. Наличие твердых практических навыков в работе над заданием. Наличие полного объема выполненных практических заданий на должном техническом уровне, с достаточной степенью законченности в соответствии с учебной программой.
хорошо	<ol style="list-style-type: none"> Грамотные и осознанные практические навыки в работе над заданием. Наличие твердых практических навыков в работе над заданием. Наличие основного объема выполненных практических заданий в соответствии с учебной программой.
удовлетворительно	<ol style="list-style-type: none"> Недостаточно полный объем выполненных практических работ в соответствии с учебной программой. Недостаточное владение практическими навыками в работе над заданиями.

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. Арнхейм М.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 зрительного восприятия», 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 оформления текстильных изделий», М., Легкая и пищевая промышленность, 1981.
16. Кочик О.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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Упр.1.	Добиться, чтобы каждый цветовой тон должен состоять из трех светлотно-теневых градаций, круги должны обладать равноступенностью.
Тема 2.	Выполняя завершённые эскизы стараться создать разнообразные цветовые гармонии,

Упр.2.	обладающие эмоциональной выразительностью. В завершенных эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Выявить роль и значение светлотных отношений ахроматических цветов и возможности их применения в формальных и орнаментальных композициях. Построение гармоничных цветовых композиций.
Тема3.4. Упр.3	Выполняя завершенные эскизы стараться создать разнообразные теплые и холодные родственные цветовые гармонии, обладающие эмоциональной выразительностью. В завершенных эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Добиться эмоционального звучания и выразительности в эскизах. Построение гармоничных цветовых композиций.
Тема 5-9. Упр.4-8	Выполняя завершенные эскизы стараться создать родственно-контрастные цветовые гармонии, обладающие эмоциональной выразительностью, используя различные схемы. В завершенных эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Добиться эмоционального звучания и выразительности в эскизах. Построение гармоничных цветовых композиций.
Тема 10. Упр.9.	Выполняя завершенные эскизы стараться создать разнообразные цветовые гармонии, обладающие эмоциональной выразительностью. В завершенных эскизах максимально сохранить колористическую гамму первоначальных эскизов, передать ее светлотное и цветовое состояние, развить особенности ритмической организации форм предварительных эскизов, не нарушая эмоционального звучания цветовых отношений. Построение гармоничных цветовых композиций.
Тема 12.13. Упр.10.11.	Учится анализировать произведения живописи - построение гармоничных цветовых композиций.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Владение суммой знаний и навыков по «Колористике», как раздела 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 «Колористика» позволяет осуществлять обучение на материале межпредметного характера так, как теория цветовых гармонических сочетаний лежит в основе изучения живописи и композиции.

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 обучающимися знаний и оперативной его корректировки; активизации познавательных, творческих, эмоциональных, мотивационных факторов

обеспечивает воспитание самостоятельности учебно-профессиональной деятельности. Особенно важны знания законов построения колористического строя учащимся живописного отделения при работе на пленэре.

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

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 «Колористике», 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 «Колористика» изучается в течение второго 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. На практические работы отводится не менее трех четвертей времени от общего объема часов по данному курсу.

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; обязательно 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. <http://rah.ru> РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ Официальное информационное сообщество РАХ. Новости о важных событиях, выставках и проводимых мероприятиях.
 3. <http://www.nimrah.ru/> Музей Академии Художеств
 4. www.spb-uniart.ruwww.spbsh.ruВыставочный 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
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 «Колористика» 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 **Цветоведение** ППССЗ 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.7. п. 7.1.2.	<p>7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Иттен Иоханн «Искусство цвета», изд. Аронов, 2000. 2. 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 зрительного восприятия», М., Прогресс, 1974. 13. Жадова Л.А. «Цветовая система Матюшина», «Искусство», 1974, №8. 14. Кандинский В. «О духовном в искусстве», Л., Живопись, 1989 15. Кочик О.Я. «Живописная система Борисова -Мусатова», М., Искусство, 1980. 16. Люшер М. «Цвет вашего характера», М., 1997. 17. Серов Н.В. «Античный хроматизм», С-Пб, ЛИСС,1995. 18. Серов Н.В. «Эстетика цвета», С-Пб, ФПБ - БИОНТ, 1997. 19. Фриллинг Г., Ауэр К. " Человек-цвет-пространство", М.,Стройиздат, 1973. 20. Цойгнер. "Учение о цвете", М., Стройиздат, 1971. 21. Чернова А."Все краски мира, кроме желтой", 1987. 22. Шорохов,Е. В. Основы композиции/ Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. 23. Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита», М., Просвещение, 1980.

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.