МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

Created by free version of DocuFreezer

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Цветоведение

специальность 54.02.05 Живопись
(Театрально-декорационная живопись)
по программе углубленной подготовки

Самара
2021

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. «Цветоведение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 13.08.2014 г. № 995.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Разработчик:

Пешкова М.А., преподаватель

РАССМОТРЕНА
на заседании спец.дисциплин
Протокол № 9 от 27.04.2021

_____

ОДОБРЕНА
Зам. директора по УР

_____ /Т.А. Ибрянова/

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. Цветоведение

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Цветоведение» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства.

1.2. Место учебной дисциплины «Цветоведение» в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Цветоведение», требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся *должен уметь:*

- производить анализ цветового строя произведений живописи;
- выстраивать колорит авторской картины, сценического пространства или декоративного панно;
- создавать цветовые и пространственные иллюзии в произведениях живописи и графики в зависимости от выбранной задачи;
- использовать основные схемы цветовых гармоний для создания образной цветовой структуры произведения изобразительного искусства;
- реалистично передавать цвет, объём и фактуру объектов предметного мира;

знать:

- художественные и эстетические свойства цвета;
- психологические, физиологические и культурологические особенности человеческого цветовосприятия;
- краткую историю развития науки о цвете и её основных исследователей;
- основные закономерности создания цветового строя в произведениях живописи, графики и декоративно-прикладного искусства;
- специфику цветового строя различных стилей и направлений изобразительного искусства;
- приёмы работы с цветом и освещением при использовании разных художественных материалов.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 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.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (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 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 9 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Цветоведение» и виды учебной работы

Вид учебной работы	***Объем часов***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	*45*
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	*36*
в том числе:	
лабораторные работы	-
практические занятия	*18*
контрольные работы	*2*
курсовая работа (проект) (*если предусмотрено)*	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	*9*
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Цветоведение».

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		*Объем часов*	*Уровень освоения*
1	**2**		***3***	***4***
Раздел 1. История науки о цвете. Основные свойства и характеристики цвета.			**18**	
Тема 1.1. Физические основы цвета. Три основных характеристики цвета.	**Содержание учебного материала**		1	1
	1	Вводное занятие.		
	2	Волновые свойства цвета.		
	3	Восприятие цвета предметов и явлений при различных условиях.		
	4	Три основных характеристики цвета: цветовой тон, светлотность, насыщенность.		
	5	Сравнение цветов по светлотности.		
	6	Хроматические и ахроматические цвета.		
	7	Цветовой круг Ньютона (спектр из 8 цветов).		
	Практические занятия		1	2, 3
	1	Постановка простого натюрморта с искусственной подсветкой разного цвета.		
	2	Выполнение серии эскизов натюрморта в различном по цвету освещении.		
	3	Проведение визуального анализа изменений цвета предметов под влиянием цветного освещения.		
	4	Описание результатов наблюдений.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	3
	1	Завершение работ.		
	2	Оформление художественной подачи выполненных эскизов.		
	3	Изготовление бумажных паспарту для подачи на просмотре.		
Тема 1.2. Цвет как физиологическое явление	**Содержание учебного материала**		1	1
	1	Устройство глаза.		
	2	Анатомия и физиология глаза.		
	3	Адаптация глаза.		
	4	Дневное и сумеречное зрение.		
	5	Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение.		
	6	Влияние цвета на физиологические функции человека.		
	Практические занятия		1	2, 3
	1	Выполнение серии эскизов интерьеров в различных цветовых гаммах.		
	2	Эскиз спальни.		
	3	Эскиз столовой.		
	4	Эскиз гостиной.		

	5	Эскиз рабочего кабинета.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	3
	1	Завершение работ.		
	2	Оформление художественной подачи выполненных эскизов.		
	3	Изготовление бумажных паспарту для подачи на просмотре.		
Тема 1.3. Психология цвета. Символика цвета. Цветовые ассоциации.	**Содержание учебного материала**		2	1
	1	Зрительно - психологические свойства цвета.		
	2	Характеристики цвета: теплые и холодные, легкие и тяжелые, вертикальные и горизонтальные, фактурные и бесфактурные, материальные и нематериальные, выступающие и отступающие цвета.		
	3	Психологические характеристики цвета И.В. Гете, И. Иттена, В.В. Кандинского.		
	4	Символика цвета в русской иконе, театре шекспировского времени.		
	5	Цвет в работах художников символистов.		
	6	Понятие синестезии. Соощущения: цвет – звук, цвет – вкус, цвет – запах.		
	Практические занятия		2	2, 3
	1	Беспредметные композиции на заданную тему: «Цвета природы» (рассвет, полдень, закат, сумерки)		
	2	Беспредметные композиции на заданную тему: «Цвета настроения» (радость, печаль, бодрость, умиротворение)		
	3	Беспредметные композиции на заданную тему: «Цвета мира» (Север, Юг, Запад, Восток)		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	3
	1	Завершение работ.		
	2	Оформление художественной подачи выполненных композиций.		
	3	Изготовление бумажных паспарту для подачи на просмотре.		
Тема 1.4. История науки о цвете.	**Содержание учебного материала**		2	1
	1	Отношение первобытного человека к цвету.		
	2	Учение о цвете в странах Древнего Востока.		
	3	Понятия и принципы гармонии в Древней Греции и Риме.		
	4	Классификация цвета в Средневековье.		
	5	Основы закономерностей восприятия цвета в трудах Леонардо да Винчи, Ньютона, Гёте.		
	6	Методы изучения цветовых явлений в 17-18 веках.		
	7	Основные направления науки о цвете и свете в 20 веке.		
	Практические занятия		2	1, 2
	1	Выполнение цветового круга из 12 цветов при смешении трех основных цветов.		
	2	Замешивание колеров для круга.		
	3	Нанесение выкрасов на бумагу.		
	4	Нанесение чертежа круга на формат, разметка цветов в нужном порядке.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	2
	1	Вырезание деталей круга из подсохших выкрасов.		
	2	Наклеивание полученных деталей на формат.		

Тема 1.5. Цветовые особенности живописи разных исторических периодов	**Содержание учебного материала**		2	1
	1	Живописная культура как гармонизация живописных средств.		
	2	Световидность и живописность изображения в Византии и Древней Руси.		
	3	Рельефность изображения эпохи Ренессанса.		
	4	Импрессионизм.		
	5	Пленэрная живопись.		
	Практические занятия		2	2
	1	Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения.		
	2	Выполнение цветовой копии картины.		
	3	Подбор цветовой палитры выбранного автора.		
	4	Нанесение контуров рисунка на формат.		
	5	Заполнение контуров локальными цветовыми пятнами.		
	6	Деталировка изображения.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	2
	1	Завершение работы.		
	2	Оформление художественной подачи выполненной копии.		
	3	Изготовление бумажных паспарту для подачи на просмотре.		
Раздел 2. Законы построения цветовой гармонии и цветовосприятия			**18**	
Тема 2.1. Законы смешения цветов. Триады и взаимно-дополнительные цвета и их свойства.	**Содержание учебного материала**		2	1
	1	Три закона смешения цветов.		
	2	Триады и взаимно-дополнительные цвета, их свойства.		
	3	Особенности оптического и механического смешения цветов.		
	4	Применение различных способов смешения цвета в живописи.		
	5	Количественные соотношения спектральных цветов (гармонические пространства).		
	6	Понятие о равноступенном цвете.		
	Практические занятия		2	2, 3
	1	Получение равноступенных цветов, погашенных насыщенностей дополнительных цветов (с получением чистого серого).		
	2	Короткий этюд натюрморта при смешении 3-х основных красок механическим способом смешения цветов.		
	3	Короткий этюд натюрморта при смешении 3-х основных красок пространственно-оптическим способом смешения цветов.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	2, 3
	1	Завершение работ.		
	2	Оформление художественной подачи выполненных этюдов.		
	3	Изготовление бумажных паспарту для подачи на просмотре.		

Тема 2.2. Восприятие цвета. Цветовые контрасты.	**Содержание учебного материала**		4	1
	1	Одновременные или симультанные контрасты (светлотные, хроматические и краевые).		
	2	Последовательный контраст.		
	3	Контраст цветовых сопоставлений.		
	4	Контраст светлого и тёмного.		
	5	Контраст тёплых и холодных цветов.		
	8	Контраст цветового насыщения.		
	9	Контраст цветового распространения.		
	Практические занятия		4	2, 3
	1	Создание четырёх беспредметных композиций с применением одного или нескольких видов контрастов.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	3
	1	Завершение работ.		
	2	Оформление художественной подачи выполненных композиций.		
	3	Изготовление бумажных паспарту для подачи на просмотре.		
Тема 2.3. Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс.	**Содержание учебного материала**		2	1
	1	Закономерности цветовых гармоний и их виды.		
	2	Понятие колорита.		
	3	Классификация цветовых гармоний.		
	4	Гармония сближения (нюансная), ее варианты.		
	5	Гармония ахроматическая, ее закономерности.		
	6	Гармония хроматического цвета с ахроматическим.		
	7	Гармонические схемы (комплиментарные, триады, тетрады).		
	8	Понятие цветового диссонанса, его применение в живописи.		
	Практические занятия		2	2. 3
	1	Создание эскиза беспредметной композиции с использованием монохромной цветовой гармонии.		
	2	Создание эскиза беспредметной композиции с использованием противоположной цветовой гармонии.		
	3	Создание эскиза беспредметной композиции с использованием аналогичной цветовой гармонии.		
	4	Создание эскиза беспредметной композиции с использованием смежной цветовой гармонии.		
	5	Создание эскиза беспредметной композиции с использованием классической цветовой триады.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	3
	1	Завершение работ.		
	2	Оформление художественной подачи выполненных композиций.		
	3	Изготовление бумажных паспарту для подачи на просмотре.		
Тема 2.4. Иллюзии цвета, формы, пространства.	**Содержание учебного материала**		2	1
	1	Цвет в практике художника.		
	2	Организация плоскости, объема, пространства.		
	3	Иллюзии деформации объема и пространства цветом, ритмом, линией.		
	4	Изменение цвета в зависимости от освещенности.		

	5	Явление «отступания» и «выступания» цвета, «разъединение» цвета.		
	6	Иррадиация, применение этого явление в практической деятельности.		
	7	Пространственные свойства фактуры и текстуры материалов.		
	8	Соответствие общего цветового решения и деталей.		
	Контрольная работа		2	3
	1	Создание композиции на цветовые иллюзии или иллюзии фигуры и фона.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	3
	1	Завершение работы.		
	2	Оформление художественной подачи выполненной композиции.		
	3	Изготовление бумажного паспарту для подачи на просмотре.		
	Темы реферативных сообщений			
	1.	Психологические характеристики цвета И.В Гете.		
	2.	Семь типов цветового контраста по И. Иттену.		
	3.	Символика цвета в русской иконе.		
	4.	Соответствие цвета и звука по В.В. Кандинскому.		
	5.	Световидность и живописность изображения в древнерусской иконе.		
	6.	Рельефность изображений эпохи Ренессанса.		
	7.	Символика цвета в разных странах.		
	8.	Психологические ассоциации, мажорные и минорные свойства цвета.		
	9.	Импрессионизм. Пленэрная живопись.		
	10.	Закономерности цветовых гармоний и их виды.		
	11.	Понятие цветового диссонанса, его применение в живописи. Понятие живописности и декоративности.		
	12.	Иллюзия цвета, формы, пространства.		
	13.	Цветовая эстетика Ислама.		
	14.	Учение о цвете в странах Древнего востока.		
	15.	Принципы формирования цветового климата в искусстве дизайна.		
	16.	Пространственное воздействие цвета.		
	17.	Цветовые символы и их значение.		
	18.	Античная философия цвета.		
	19.	Искусство цвета средневековья.		
	20.	Теоретические исследования цвета в эпоху Возрождения.		
	21.	Концепции цвета в картинах известных живописцев: Врубеля М.А., Иванова А.А., Сурикова В.И., Борисова-Мусатова.		
		Самостоятельная работа обучающихся:	**9**	
		Всего:	**45**	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета спецдисциплин.

Оборудование кабинета: рабочие столы, мольберты, предметный стол, предметы быта, драпировки, софиты, наглядные пособия (таблицы).

Технические средства обучения: компьютер, проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Алексеев С.С. О колорите. - М.: Изобразительное искусство, 1976.
Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1977.
Гармония цвета. Справочник. - М.: Астрель, 2013.
Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.
Иттен И. Искусство цвета. - М.: Изд-во Аронов, 2015.
Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М., 2000.
Медведев В.Ю. Цветоведение и колористика. Курс лекций. - СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2015.
Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. – Беларусь: 2015.
Рац А.П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне. - М.: МГСУ, 2014.
Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999.

Интернет-ресурсы:

Основы учения о цвете (интернет-ресурс, адрес http://www.diplom-dissertacia.ru/art/coloring.htm)
Сборник электронных книг по цветоведению (интернет-ресурс, адрес http://www.knigafund.ru/tags/2880)
Денисова О.И., Цветоведение и колористика. Издательство Кострома: КГТУ, 2005 (электронное учебно-методическое пособие, адрес http://www.iqlib.ru/book/preview/30EF49181CB9437587CD7EC8AE9D7A35)
Колористика и цветоведение (специализированный обучающий ресурс, адрес http://color.iatp.by/)
Основы цветоведения (интрнет-ресурс, адрес http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php).

Дополнительные источники:

Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне. – М.: Мир, 1982.

Александров Н.Н. Цвет и его динамика в культуре. Монография. -М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 2013.

Буймистру Т. Колористика. Цвет – ключ к красоте и гармонии. - М.: Ниола-Пресс, 2013.

Ветрова И.Б. Неформальная композиция. - М.: Ижица, 2004.

Гармония цвета. Справочник. – М.: Астрель, 2013.

Гилл М. Гармония цвета. Естественные цвета. М.: Астрель, 2006.

Даниэль С. Искусство видеть. - Л.: Искусство, 1990.

Железняков В. Цвет и контраст. – М.: ВГИК, 2014.

Иттен И. Искусство формы. - М.: Изд-во Аронов, 2004.

Матюшин М.В. Справочник по цвету. – М.: Д. Аронов, 2017.

Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции. Учебное пособие. – Екатеринбург, 2015.

Омельяненко Е.В. Основы цветоведения и колористики: учеб. Пособие/ - 2-е изд. – Ростов н/Д: ЮФУ, 2017.

Паранюшкин Р.В, Хандова Г.Н . Цветоведение для Художников.

Колористика. - Ростов н/Д.: «Феникс», 2007.

Пастуро М. Чёрный. История цвета. – М.: Новое литературное обозрение, 2017.

Рыбников Ю.В., Кулага И.В. Архитектурная колористика. Цвет в интерьере. Учебное пособие для студентов. – Кострома: КГСХА, 2013.

Савахата Л. Гармония цвета. Справочник. - М.: Астрель, 2003.

Саттон Т., Вилен Б. Гармония цвета. – М.: АСТ, Астрель, 2004.

Серов Н.В. Античный хроматизм. - С-Пб.: ЛИСС, 2015.

Сурина М.О., Сурин А.А История образования и цветодидактики. Издательский центр «Март» - М. – Ростов н/Д, 2003.

Уилкокс М. Синий и Жёлтый не дают Зелёный. – М.: АСТ, Астрель, 2014.

Цветоведение и колористика. Учебное пособие. Ростов н/Д.: Издательство РГЛУ, 2005.

Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 2017.

Чидзиева Х. Гармония цвета: Руководство по созданию цветовых комбинаций. – М.: Астрель, 2003.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Цветоведение» осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
знания: – художественные и эстетические свойства цвета; – психологические, физиологические и культурологические особенности человеческого цветовосприятия; – краткая история развития науки о цвете и её основных исследователей; – основные закономерности создания цветового строя в произведениях живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; – специфика цветового строя различных стилей и направлений изобразительного искусства; – приёмы работы с цветом и освещением при использовании разных художественных материалов. **умения:** – производить анализ цветового строя произведений живописи; – выстраивать колорит авторской картины, сценического пространства или декоративного панно; – создавать цветовые и пространственные иллюзии в произведениях живописи и графики в зависимости от выбранной задачи; – использовать основные схемы цветовых гармоний для создания образной цветовой структуры произведения изобразительного искусства; – реалистично передавать цвет, объём и фактуру объектов предметного мира; – готовить реферат и презентацию по заданной теме.	*Текущий контроль знаний и умений (просмотр работ с обсуждением).* *Подготовка и презентация реферативного сообщения.* *Итоговый дифференцированный зачет.*

Created by free version of DocuFreezer