

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.02 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ
(факультатив)

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Очная

Нижний Тагил
2021

Рабочая программа дисциплины «Цветоведение». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 11 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор:

заведующая кафедрой
художественного образования,
кандидат педагогических наук

И. П. Кузьмина

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© И.П. Кузьмина, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	8
6. Учебно-методическое обеспечение	9
Организация самостоятельной работы студентов.....	9
Содержание самостоятельной работы	9
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью является формирование системы теоретических знаний и практических творческих умений в области цветоведения, составляющих основу профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства.

Задачи:

- ознакомление с историческим опытом теории цветоведения;
- усвоение традиционных понятий теории цвета;
- формирование целостных представлений о цвете как средстве художественной выразительности;
- формирование умений использовать теорию в педагогической и творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Факультатив «Цветоведение» является частью учебного плана подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «Композиция», «Живопись».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции**:

ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся.

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся	ИУК.7.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства и дизайна, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Изобразительное искусство и дизайн»
		ИУК.7.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		ИУК.7.3. Владеет умениями передачи художественного опыта изобразительного искусства и дизайна учащимся

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения данной учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- основную терминологию цветоведения;
- закономерности и свойства цвета как оптического явления и как художественного средства, применяемого в изобразительном искусстве;

уметь:

- проводить анализ цветового строя произведений живописи;
- применять изученные закономерности цвета в собственной художественной практике;

владеть навыками:

- применения художественных свойств цвета для создания цветового строя работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

	Очная
	6, 7 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72 (2 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	36
Лабораторные занятия	36
Самостоятельная работа , в том числе:	36
Подготовка и сдача зачета в 7 семестре	9

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины		Всего часов	Контакт работа	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
			Лабор. занятия		
	3 курс, 6 семестр				
1. Введение в курс «Цветоведение». Эстетика цвета в жизни людей. Связь цвета и света.		6	2	4	
2. Условия восприятия объемов предметов. Ахроматические цвета, способы гармонии. Тон в композиции.		6	2	4	Опрос. Проверка выполнения упражнений
3. Хроматические цвета. Собственные свойства цвета. Типы и принципы композиции.		8	4	4	Опрос. Проверка выполнения практической работы
4. Смещение цветов. Системы классификации цветов, цветовые атласы.		8	4	4	Опрос. Проверка выполнения практической работы
5. Цветовые взаимодействия. Контрасты.		8	4	4	Опрос. Проверка выполнения практической работы
Всего в 1 семестре		36	16	20	
4 курс, 7 семестр					
6. Теории цветовых гармоний. Колорит. Типы пространства в композиции.		13	6	7	Фронтальный просмотр
7. Эмоционально-эстетическое воздействие цвета. Цветовая символика. Ассоциативная колористическая композиция		14	6	8	Фронтальный просмотр
Подготовка к зачету		9	-	9	
Всего в 7 семестре		36	12	24	
Итого		72	28	44	

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс «Цветоведение». Эстетика цвета в жизни людей. Связь цвета и света.

Теория. Введение в курс «Цветоведение». Исторический опыт разработки теории цвета. Цветоведение как интегрированная область знаний человека, объединяющая научные

положения физики, оптики, теории и истории искусства. Эстетика цвета в жизни людей. Условия восприятия цвета. Взаимосвязь цвета и света.

Тема 2.

Теория. Условия восприятия объемов предметов. Ахроматические цвета, способы гармонии.

Практика. Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие чувство тоновой гармонии и совершенствование зрительной культуры студентов:

Создание абстрактной геометрической композиции с использованием различных светлотно-тональных состояний:

- однотоновая композиция;
- двухтоновая композиция в светлом и темном диапазоне;
- трехтоновая композиция (на основе контраста).

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь.

Тема 3.

Теория. Хроматические цвета. Собственные свойства цвета. Цвет и его физическая природа. Собственные свойства цвета. Обусловленный цвет.

Практика. Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие чувство собственных свойств цвета на основе модульных композиций:

1. Выполнение абстрактных композиций «Хроматические цвета», на основе созданных модульных элементов:

- светлота;
- насыщенность;
- цветовой тон.

2. Разработка одного модульного элемента для декоративного оформления стен.

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь.

Тема 4.

Теория. Восприятие цвета. Основные, составные, дополнительные. Смешение цветов. Аддитивное смешение. Субтрактивное смешение. Модели цветового круга. Системы классификации цветов, цветовые атласы.

Практика. Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие восприятие цвета и способствующие накоплению опыта смешения цветов и получения многообразных оттенков:

1. Выполнение упражнения, формирующего навык получения составных цветов путем смешения простых в различных пропорциях и отношениях (цветовой круг И.И. Иттена, цветовой круг В.М. Шугаева, свободная интерпретация круга).

2. Изображение двух рядов смешения родственно-контрастных и дополнительных цветов, цветовая гамма, которых выражала два различных эмоциональных состояния.

3. Создание геометрической симметричной композиции с двумя цветовыми решениями, используя выкраски полученные путем механического смешения.

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь.

Тема 5.

Теория. Практические занятия. Восприятие цвета. Цветовые взаимодействия, нюансы, контрасты: одновременный, последовательный, пограничный, ахроматический, хроматический, монохроматический.

Практика. Составление словаря терминов. Выполнение упражнений, закрепляющие понятия темы (хроматический, монохроматический, светлотно-хроматический контрасты)

на основе абстрактной композиции и натюрморта, что способствует развитию у студентов цветового воображения и ассоциативного мышления:

1. Выполнение четырех абстрактных композиций на выбранную тему в разных цветовых решениях:
 - а) основанную на монохроматическом контрасте;
 - б) основанную на хроматическом контрасте;
 - в) основанную на светлотно-хроматическом контрасте.
 2. Создание абстрактной полицентричной композиции на выбранную тему (например «Город», «Мосты»), отвечающей всем основным требованиям, где центр организован:
 - а) самым большим элементом в композиции;
 - б) самым маленьким элементом в композиции;
 - в) композиционной паузой;
 - г) группированием и концентрацией одинаковых по размерам и форме элементов;
 - д) контрастным по цвету элементом ко всему решению композиции.
- Материалы: бумага А4, акварель, гуашь.

Тема 6.

Теория. Теории цветовых гармоний. Колорит. Типы пространства в композиции.

Практика. Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие чувство цветовой гармонии и накопления опыта смешения цветов и получения многообразных оттенков:

1. Выполнение абстрактных композиций на тему: «Времена года» по всем видам цветовых гармоний, с использованием различных фактур красочного слоя:
 - а) однотоновая гармония;
 - б) гармония родственных цветов;
 - в) гармония родственно-контрастных цветов;
 - г) гармония контрастно-дополнительных цветов.
 2. Упражнение: интерпретация живописного произведения. Для выполнения упражнения выбирается живописный натюрморт из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств (З.Е. Серебряковой, К.А. Коровина, М.Ф. Шемякина, Е.Е. Лансере). Выполненная композиция должна опираться на анализ смыслового содержания, средств образной выразительности выбранного оригинала.
- Материалы: бумага А4, акварель, гуашь.

Тема 7.

Теория. Несобственные свойства цвета. Эмоционально-эстетическое воздействие цвета. Физические ассоциации (вкус, звук, осязание, тектоника) и эмоциональные ассоциации. Символика цвета в искусстве разных народов, эпох, стилей.

Практика. Завершение составления словаря терминов. Выполнение упражнений, закрепляющих понятия темы (температурные, весовые, фактурные, пространственные, акустические ассоциации) на основе абстрактной композиции и натюрморта:

1. Формально-композиционное выражение состояний явлений действительности.
 - А) создание четырех абстрактных композиций, в которых будут выражены два качественно различных состояния человека (радость, нежность, напряженность и т.д.) и два – отражающих состояние природы (жара, дождливый день, утренний ветер и т. д.), с выявлением наиболее существенных их признаков;
 - б) создание абстрактной живописной композиции, адекватно выражающей эмоциональное восприятие музыки.

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь (возможно выполнение упражнений в программе Adobe Photoshop).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Факультатив цветоведение является интегрированным учебным курсом, определяющим базовую основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: живопись, история искусств и композиция. Знания и умения, полученные студентами при изучении специальных дисциплин, закрепляются в колористических заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций. Художественная деятельность с цветом предполагает выполнение не только цветовых шкал и комбинаторик, но и живописных и декоративных этюдов, ассоциативных беспредметных композиций, стилизованных натюрмортов, эскизов, длительных работ с натуры, в том числе с применением компьютерных технологий.

Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в формировании художественно-педагогической компетентности в области цвета являются:

- преподавание дисциплин «Цветоведение», «Живопись», «Композиция» в структурной взаимосвязи;
- построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечивающее преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной основе;
- включение личностно-ориентированного подхода в обучение цветоведению для формирования индивидуального видения и художественно-творческого развития каждого студента;
- использование проблемного моделирования, нацелившего деятельность учащегося на самостоятельное исследование в области теории и практики цвета и на создание «художественного изобретения»;
- организация занятий в музее изобразительного искусства для развития когнитивной компетенции студентов в области истории изобразительного искусства, изучения приемов практического использования цвета как средства художественного выражения;
- внедрение в творческую работу студентов информационных и мультимедийных технологий для расширения средств выполнения художественных замыслов при решении колористических задач.

Особую роль представляет использование проблемных ситуаций и эвристических методов как факторов, способствующих развитию самостоятельности студентов, их аналитических способностей и познавательной активности. На занятиях по цветоведению используются различные способы создания проблемно-творческих ситуаций:

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием нетрадиционных приемов.
2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и свободного выбора при решении творческих задач.
3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток информации).
4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению.
5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, совместной с преподавателем, групповой, коллективной).
6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности с цветом.

Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой происходит сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. Взаимодействие дисциплин живописного цикла на основе принципов системного подхода дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по цветоведению, позволит углубить знания и практические умения использовать цвет как средство художественного выражения, расширить и закрепить навыки владения художественными материалами при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

Художник-педагог реализует свои художественные способности в художественной, производственной, архитектурно-оформительской и полиграфической деятельности. Он использует цвет и работу с красками как мощный фактор образно-художественного воздействия и воспитания детей. Это требует специальных теоретических знаний в области цветоведения, таких как знания о цветовых закономерностях композиции, основных теорий возникновения цвета, цветовых систем, принципов гармонизации цвета, объективных закономерностях зрительного восприятия цвета, его психофизиологического воздействия на человека.

С этой целью студентам предлагается разработать терминологический словарь, который содержит основные понятия науки о цвете, цветовые схемы и модели, в дальнейшем мог использоваться как дидактическое пособие. Данный терминологический словарь разрабатывается студентами самостоятельно, на основе полученных знаний на практических заданиях.

Лекционный курс по цветоведению не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области цвета происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед.

Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов СР	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1. Связь цвета и света. Условия восприятия объемов предметов. Тон в композиции.	2	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение упражнений, закрепляющие понятия темы, развивающие чувство тоновой гармонии и совершенствование зрительной культуры студентов	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Хроматические цвета. Собственные свойства цвета.	2	Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие чувство собственных свойств цвета на основе модульных композиций.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Однотоновая гармония.	8	Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие восприятие цвета и способствующие накоплению опыта смешения цветов	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Смешение цветов.	8	Составление словаря терминов.	Опрос.

Системы классификации цветов, цветовые круги.		Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие восприятие цвета и способствующие накоплению опыта смешения цветов и получения многообразных оттенков.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Цветовые взаимодействия. Контрасты.	8	Составление словаря терминов. Выполнение упражнений, закрепляющие понятия темы контрасты на основе абстрактной композиции, способствующие развитию у студентов цветового воображения и ассоциативного мышления.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Теории цветовых гармоний.	12	Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие чувство цветовой гармонии и накопления опыта смешения цветов и получения многообразных оттенков.	Опрос Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Эмоционально-эстетическое воздействие цвета. Цветовая символика. Ассоциативная колористическая композиция.	12	Завершение составления словаря терминов. Выполнение упражнений, закрепляющих понятия темы на основе абстрактной композиции и натюрморта. Подготовка к зачету.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
<i>Подготовка к экзамену</i>			
<i>Всего:</i>			

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

Зачеты по дисциплине проводятся по окончании седьмого семестра в форме просмотра всех практических работ, выполненных за семестр. Качество знаний и умений студентов проверяется на просмотре группой ведущих преподавателей.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Цветоведение и основы композиции: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: И. П. Кузьмина, С. В. Грищенко. – Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГПУ, 2015

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы учебной дисциплины «Цветоведение» требует наличия учебного кабинета цветоведения, оборудованного для занятий: столы и стулья, рабочее место преподавателя, доска и экран. На занятиях предполагается изучение законов

выполнения различных изображений с использованием моделей, учебных плакатов, примеров учебных работ из методического фонда. Для демонстрации приемов выполнения изображений используются современные интерактивные технологии (показ презентаций). С этой целью в кабинете используется переносное демонстрационное оборудование (ноутбук).

Студенты на занятиях по цветоведению выполняют учебные работы на листах формата А4, А3 с помощью акварельных или гуашевых красок, кистей, палитры. Освоение приемов выполнения цветовых шкал и живописных композиций осуществляется путем многократного использования алгоритмов выполнения изображений и передачи цветовой гармонии.