

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
Б1.В.01.ДВ.03.02 КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (изобразительное искусство)
Форма обучения	Заочная

Нижний Тагил
2021

Рабочая программа дисциплины «Колористическая композиция». 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 44.03.01 Педагогическое образование.

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.....	9
Содержание самостоятельной работы.....	10
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	11
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Колористическая композиция» 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

Дисциплина «Колористическая композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (изобразительное искусство)» и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений, в качестве дисциплины по выбору.

Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих **компетенций**:

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий;

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

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в предметной области «Изобразительное искусство», определяемые ФГОС общего образования, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьных предметов изобразительное искусство; формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения школьным предметам изобразительное искусство .

Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся	ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьным предметам, формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно применять различные средства обучения
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения школьным предметам: изобразительное искусство и современными образовательными технологиями
		ИУК.7.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Изобразительное искусство» . 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 в области изобразительного искусства учащимся

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен **знать**:

- оптические и художественно-эстетические свойства цвета;
- особенности построения колористической композиции в творчестве художников;
- приемы и способы создания выразительной колористической композиции.

Обучающийся должен **уметь**:

- грамотно пользоваться терминами и понятиями цветоведения для объяснения особенностей построения колористической композиции;
- проводить анализ цветового строя произведений живописи.

Обучающийся должен **иметь практические навыки** использования красок для создания колористической композиции.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

	Заочная
	1-2 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	396 (11 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	12
Лекции	-
Лабораторные занятия	12
Самостоятельная работа , в том числе:	375
Подготовка и сдача экзамена в 2 семестре	9

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем	Всего	Контакт работа	Сам.	Формы
-----------------------------	-------	----------------	------	-------

дисциплины	часов	Лекции и	Лабор. занятия	работа	текущего контроля успеваемости
1 курс, 1 семестр					
1. Введение в курс «Цветоведение». Эстетика цвета в жизни людей. Колористическая композиция в интерьере.	30	-	1	29	
2. Условия восприятия объемов	26	-	1	25	Опрос.

предметов. Ахроматические цвета, способы гармонии. Тон в композиции. Колористическая композиция на основе ахроматических цветов.					Проверка выполнения упражнений
3. Хроматические цвета. Собственные свойства цвета. Типы и принципы композиции. Колористическая композиция на основе хроматических цветов.	36	-	1	35	Опрос. Проверка выполнения практической работы
4. Смещение цветов. Системы классификации цветов, цветовые атласы и использование их в дизайне интерьера.	36	-	1	35	Опрос. Проверка выполнения практической работы
5. Цветовые взаимодействия. Контрасты.	52	-	2	50	Опрос. Проверка выполнения практической работы
Всего в 1 семестре	180	-	6	174	
1 курс, 2 семестр					
6. Теории цветовых гармоний. Колорит. Типы пространства в композиции.	104	-	4	100	Фронтальный просмотр
7. Эмоционально-эстетическое воздействие цвета. Цветовая символика. Ассоциативная колористическая композиция	103	-	2	101	Фронтальный просмотр
Подготовка к экзамену	9	-	-	9	
Всего в 2 семестре	216	-	6	210	
Итого	396	-	12	384	

Содержание дисциплины

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

Теория. Введение в курс «Колористическая композиция». 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 6.

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, тактильность) 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

Дисциплина «Колористическая композиция» 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 «Колористическая композиция», «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 колористической композиции, 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 выполненным 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 колористической композиции 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	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1.Связь цвета и света. Условия восприятия объемов предметов. Тон в композиции.	29	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.	25	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.	35	Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие восприятие цвета и способствующие накоплению опыта смешения цветов	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
4.Смешение цветов. Системы классификации цветов, цветовые круги.	35	Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие восприятие цвета и способствующие накоплению опыта смешения цветов и получения многообразных оттенков	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Цветовые взаимодействия. Контрасты.	50	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.	100	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	101	Завершение составления словаря терминов. Выполнение упражнений,	Проверка выполненного

воздействие цвета. Цветовая символика. Ассоциативная колористическая композиция.		закрепляющих понятия темы на основе абстрактной композиции и натюрморта. Подготовка к зачету.	задания на практическом занятии
Подготовка к экзамену	9		
Всего:	384		

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.

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине проводится по окончании второго семестра в форме просмотра всех практических работ, выполненных за семестр. Качество знаний и умений студентов проверяется на просмотре группой ведущих преподавателей.

Критерии оценки

Экзамен ставится при наличии всех учебных заданий и их должном качестве выполнения.

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- грамотно использует закономерности построения цветовой гармонии;
- демонстрирует в практической работе знание основных понятий цветоведения;
- грамотно осуществляет выбор цветового решения композиции;
- для выражения замысла пользуется различными цветовыми и композиционными средствами;
- передает общие цветовые и тоновые отношения в гармоничном сочетании;
- использует приемы живописного изображения в соответствии с характером композиции;
- грамотно использует свойства материала.

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в построении цветовых гармоний, выборе оттенков, передаче тоновых и цветовых отношений, в технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в построении цветовых гармоний, тоновых и цветовых отношений, технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в построении цветовых гармоний, тоновых и цветовых отношениях, нарушаются основные закономерности гармонии цвета. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2014. <https://e.lanbook.com/book/92657>. - ЭБС Лань
2. Цветоведение и основы композиции: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: И. П. Кузьмина, С. В. Грищенко. – Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы учебной дисциплины «Колористическая композиция» 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 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.