

UNEC

**Азербайджанский Государственный Экономический
Университет (UNEC)**

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету “Колористика”

(Силлабус)

Рекомендованные учебники и учебные пособия

Основная литература:

1. Агостон Ж.А. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне /Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.
2. Агранович-Пономарева Е.С. Архитектурная колористика: практикум. – Минск: Технопринт, 2002.
3. Алексеев С.С. Цветоведение. – М.: Искусство, 1952.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
5. Браэм Г. Психология цвета. – М.: АСТ: Астрель, 2009.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984.
7. Н.П.Милова, Т.А.Зайцева, Т.А.Кравцова «Основы цветоведения». Изд-во ВГУЭС, 2016. – 150 с.
8. Омеляненко Е. В. Цветоведение и колористика: учеб. пособие / Е. В. Омеляненко. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. – 184 с.
9. Найденская Н. Мода, цвет, стиль. М.: 2011, 320 с.

Дополнительная литература:

1. Медведев В.Ю. Цветоведение колористика: учеб. пособие (курс лекций). — СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005
2. Цветоведение. Комплекс практических работ. Учебно-методическое пособие / Сост.: В.А. Поплёвина; АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» - Тамбов: Изд-во ООО Орион, 2017. – 144 с.
3. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика: практикум / Т.Ю. Казарина; Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017
4. Карташова, Л.С. Цветопластический образ художественного стиля: методические указания / Л.С. Карташова. - Екатеринбург: Архитектон, 2017
5. Ломов, С.П. Цветоведение: учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с.
6. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 222 с.

В каждой лекции упоминается дополнительная литература и материалы для чтения по каждой теме. Тексты лекций преподавателя и презентации по каждой теме размещаются в электронном кабинете. Кроме того, учитель может предложить специальную литературу по каждой теме.

Описание предмета

Целью изучения дисциплины является формирование навыков работы с цветом в профессиональной деятельности дизайнера. При прохождении дисциплины студенты изучают периодизацию истории развития представлений о цвете, осознают роль цвета в материальной и духовной культуре человечества, знакомятся с основными терминами и понятиями (основные психофизиологические характеристики цвета, эффекты зрительного восприятия, аддитивное и субтрактивное смешение цветов, цветовая адаптация, хроматическая стереоскопия и др.), постигают разнообразие профессиональных средств использования цвета. Студенты изучают факторы воздействия цвета в предметно-пространственной среде, цветовые предпочтения людей, цветовые ассоциации. Данный курс способствует развитию у студентов художественного вкуса, цветового анализа и профессионального цветового видения, предполагающего понимание внутренней структуры и колористического построения объектов дизайна.

Цели и задачи предмета

Основной целью преподавания курса является формирования у студентов отчетливого представления о методах и принципах цветовой гармонизации применительно к визуально-пространственным и визуальным искусствам, раскрытие специфических особенностей, творческих методов и колористических схем создания цветовой среды искусственных сфер обитания и деятельности человека. Параллельное и последовательное изучение цвета в истории искусства и в различных типах культур предшествующих эпох формирует у студентов профессиональное понимание роли цвета разных сферах общественной жизни и деятельности человека, прививает навыки аналитического и образного мышления.

Задачи, стоящие перед преподаванием предмета, следующие:

- формирование знаний о выразительных, изобразительных и формообразующих возможностях цвета;
- формирование представлений о цвете как о явлении природы и как фактор человеческой культуры;
- приобретение навыков использования цвета в формировании визуальной среды обитания и деятельности человека.

Методика преподавания предмета

В преподавании этого предмета используется широкий спектр методов преподавания и обучения, таких как лекции, интерактивные дискуссии, командные проекты, работа в малых группах, изучение и анализ частных примеров (тематических исследований), самостоятельная работа в форме проектов.

Кроме того, особое внимание будет уделено использованию зарубежной и местной литературы, а также международным и местным стандартам, новым методам в преподавании и обучении. Студенты смогут выполнять поставленные перед ними задачи с использованием соответствующих методологий, чтобы развить навыки применения этих знаний.

Перед преподаванием каждой новой темы учащиеся должны быть знакомы с текстами и другими материалами для чтения, предоставленными (назначенными) им.

Результаты курса:

После прохождения курса и освоения всех тем студенты:

должны знать:

- различные теории цвета;
- физиологические и психологические основы восприятия цвета;
- качества цветов и их систематизацию;
- тональные отношения предметов и окружающей среды;
- влияние фона на цвет предметов.

должны уметь:

- при дизайн проектировании использовать весь арсенал колористических средств;
- создание этюдов в теплой и холодной гамме;
- создавать цветовые композиции на определенные темы;
- применять семантику цвета;
- применять в полной мере феноменальные характеристики цвета.

Пререквизиты

Нет.

Темы лекций и семинара

В процессе преподавания предмета студентам будут прочитаны лекции по следующим темам:

Темы лекций:

1. Наука о цвете
2. Символика цвета
3. Характеристика цвета

4. Гармоничное сочетание цветов в хроматических и ахроматических композициях
5. Типы цветовых контрастов и оптические иллюзии
6. Психофизиологические характеристики цвета
7. Особенности цветовой композиции
8. Колорит и его особенности

9. Изменения в колористической системе в конце XIX начале XX века (на примере направлений импрессионизма, неоимпрессионизма и экспрессионизма)
10. Колористическое решение архитектурного интерьера и экстерьера
11. Принципы цветовой гармонии в рекламе
12. Цвет в костюме

13. История красок и отображение их в моде (на примере красного и оранжевого цветов)
14. История красок и отображение их в моде (на примере желтого и зеленого цветов)
15. История красок и отображение их в моде (на примере синего, фиолетового, черного, белого и серого цветов)

Лекции по предмету

Тексты лекций и вопросы по всем предметам были подготовлены в электронном виде и размещены в кабинете преподавателя UNEC. Вопросы по теме составлены из этих текстов.

XI. Темы практических занятий

1. Изображение цветных мозаик
2. Освоение различных видов смешения цветов на примере натюрморта
3. Создание цветовых гармоний на основе произвольно выбранных произведений
4. Создание различных декоративных композиций
5. Создание полихромных композиций
6. Создание композиций в холодной цветовой палитре
7. Создание композиций в технике гризайль
8. Создание насыщенными и тусклыми цветами трехцветных композиций
9. Передача изменения колорита в зависимости от освещения
10. Передача изменения колорита в интерьерах в зависимости от освещения
11. Создание копий знаменитых живописных произведений в представленных цветовых сочетаниях
12. Создание эскизов одежды в различных цветовых гаммах

13. Создание коллажа в аддитивной технике
14. Создание композиций в родственно-контрастном цветовом сочетании
15. Создание геометрическими фигурами гармоничных цветовых сочетаний

Содержание темы и её учебно-тематическое деление

неделя	Наименование тем	Содержание учебного материала	Литература
1	Наука о цвете	<p>Общая характеристика этапов изучения особенностей цвета. Принципы цветовой гармонии в античной эстетике.</p> <p>Отношение к цвету в мифологический период. Отношение к цвету в период греко-римской античности. Отношение к цвету в период средневековья.</p> <p>Отношение к цвету в эпоху Возрождения.</p> <p>Отношение к цвету в Новое время.</p> <p>Отношение к цвету в XX веке.</p> <p>Современное состояние учения о цвете.</p>	7 (глава 1); 8 (глава 1)
2	Символика цвета	<p>Общие сведения о символике цвета.</p> <p>Коммуникативное значение цвета. Цвет в древних цивилизациях — символ мировых сил, стихий и начал. Символика цвета в странах Востока. Символика цвета в Западной Европе</p>	7 (глава 1); 8 (глава 1)
3	Характеристика цвета	<p>Понятия цветоведения и колористики.</p> <p>Цветовые модели. Аддитивное и субтрактивное смешение цветов.</p> <p>Правила гармонизации цветов</p>	1 (глава 1); 8 (глава 1)
4	Гармоничное сочетание цветов в хроматических и	<p>Особенности хроматических цветов.</p> <p>Контраст цветов. Ахроматические цвета</p>	7 (глава 2); 8 (глава 2)

	ахроматических композициях	Двух, трехтоновые ахроматические композиции	
5	Типы цветовых контрастов и оптические иллюзии	Виды контрастов. Искусство цвета: по теории цвета Иоханнеса Иттена. Цветовое воздействие. Круг Иттена. Виды оптических иллюзий	7 (глава 2); 8 (глава 2)
6	Психофизиологические характеристики цвета	Особенность цвето - фактурных композиций. Многообразие возможностей цвета в композиции объектов дизайна. Цветовые ассоциации. Цвет и жизнедеятельность человека. Участие цвета в создании психофизиологического комфорта. Общие черты влияния цвета на психику человека. Цветовые предпочтения. Понятие синестезии. Взаимосвязь между эмоциями человека и комплексом пластических, звуковых и цветовых образов.	7 (глава 2); 8 (глава 2)
7	Особенности цветовой композиции	Особенности цветовой композиции. Функции цветовой композиции. Типы цветовых композиций. Цветовая гамма. Типы колорита. Роль света и светотени в изобразительном искусстве.	7 (глава 2); 8 (глава 2)
8	Колорит и его особенности	Особенности колорита. Основные признаки колоризма. Классификация типов цветового строя. Тональные отношения. Живописность — колоризм	3 (глава 2); 6 (глава 4)

		— декоративность. Валер. Локальный и предметный цвет.	
9	Изменения в колористической системе в конце XIX начале XX века (на примере направлений импрессионизма, неимпрессионизма и экспрессионизма)	Техника старых мастеров. Развитие реализма в живописи Франции в XIX веке. Предпосылки зарождения импрессионизма. Особенности живописи импрессионистов. Колористические особенности неимпрессионизма. Колористические особенности экспрессионизма.	3 (глава 2); 6 (глава 4)
10	Колористическое решение архитектурного интерьера и экстерьера	Художественно-эстетическая функция цвета в интерьерах. Цвет как фактор зрительного комфорта. Цвет как фактор психофизиологического воздействия. Нейтрализация негативных факторов воздействия среды при помощи цвета. Цвет как средство выявления формы и организации пространства. Цвет как средство информации. Цвет как эстетический фактор. Цветовые предпочтения людей. Колористический образ. Колористическое оформление экстерьера зданий	1 (глава 3) 2 (глава 2)
11	Принципы цветовой гармонии в рекламе	Функции цвета в рекламе. Цвета в рекламе. Синестезия. Гендерный аспект в изучении цвета	1 (глава 3); 4 (глава 2)
12	Цвет в костюме	Цветовые прогнозы в моде. Цветовые гаммы. Цветотипы. Цвет как источник	3 (глава 3)

		определенной энергии. Явление дальтонизма	9 (глава 1)
13	История красок и отображение их в моде (на примере красного и оранжевого цветов)	Изобретение красителей. История красного цвета. Мода на красный. Мода на розовый. Мода на оранжевый. История оранжевого цвета.	9 (глава 2)
14	История красок и отображение их в моде (на примере желтого и зеленого цветов)	Мода на желтый. История желтого цвета. Мода на зеленый. История зеленого цвета. Логотип зеленого цвета. Экожизнь	9 (глава 3)
15	История красок и отображение их в моде (на примере синего, фиолетового, черного, белого и серого цветов)	Мода на синий. История синего цвета. Мода на фиолетовый. История фиолетового цвета. Мода на черный. Мода на белый. Мода на серый. История черного, белого и серого цветов	9 (глава 4,5)
Итоговый экзамен			

Семинарные занятия: подготовка и оценивание

На семинарах студент должен уметь выражать и объяснять свои идеи в логической последовательности, а также аргументировать их. Для этого студент должен:

- 1) внимательно изучить соответствующие лекционные материалы;
- 2) читать и изучать рекомендованную литературу по данной теме;
- 3) приобрести практические навыки, выполняя практические задания по теме.

Оценка активности - формируется кумулятивно на основе оценок, полученных студентами на каждом уроке семинара, и эти баллы автоматически рассчитываются системой на основе 5 баллов в следующем соотношении:

- 10 баллов = 5 баллов
- 9 баллов = 4,5 балла
- 8 баллов = 4 балла
- 7 баллов = 3,5 балла
- 6 баллов = 3 балла
- 5 баллов = 2,5 балла
- 4 балла = 2 балла
- 3 балла = 1,5 балла
- 2 балла = 1 балл
- 1 балл = 0,5 балла

Если результаты, полученные студентами по каждому предмету в течение семестра, неполные, они округляются системой в обычном математическом порядке (например, 2,5 балла - 3 балла).

Нет ограничений на количество ответов, которые студенты могут ответить на семинаре. В этом случае, когда учащимся, которые ответят более 4 раз, преподаватели семинара предоставляют такую возможность, применяется принцип ротации, чтобы создать условия для других учащихся в той же группе, чтобы они ответили на уроке.

Первоначально студенты, ответившие менее 4 раз, а если есть дополнительное время, 5-е, 6-е и т. д. тем, кто хочет ответить один раз, предоставляется возможность. В этом случае, если общее количество баллов больше 20, то дальнейшие баллы не учитываются. Например, если студент, набравший 18 баллов, ответил 5 раз и получил 5 баллов, его итоговая оценка будет 23, но система засчитает его как 20 баллов.

Курсовая работа по предмету

По предмету курсовая работа не предусмотрена

Посещаемость урока

Посещение урока студентами свободное.

Оценивание студентов

- В текущей оценке предметов, требующих **навыков по специальности** дизайн - 20 баллов из 50 формируются за счет оценки активности студентов (определяется на основании выполнения заданий на семинарах). Остальные 30 баллов начисляются в течение семестра (с 2 заданиями в месяц) на основе оценки 6 индивидуальных заданий, выполненных в соответствии с Приложением 3, каждое из которых набирает по 5 баллов. В этом случае студенты, желающие заработать дополнительные баллы, не могут выполнить и предоставить 7-ю работу.

Промежуточное оценивание в 50 баллов выполняется так же, как и экзамен, требующий специальных навыков, продолжительностью в 120 минут, путем оценивания 1

рисунка, сделанного во время экзамена. Результаты экзаменов вводятся в систему Экзаменационным центром.

Итоговый экзамен

По окончании изучения предмета один раз проводится выпускной экзамен. Работу студента на экзамене можно оценить в диапазоне от 0 до 50 баллов (максимум 50 баллов). Текущая оценка проводится по 50-балльной шкале.

Если у студента есть претензии по поводу оценки результатов экзамена, он может обратиться в Апелляционную комиссию в соответствии с общими правилами, установленными Университетом. После заключительного экзамена собираются все баллы, полученные студентом по предмету, и вычисляется итоговая оценка (баллы).

Итоговое оценивание

Итоговые знания студентов по предмету оцениваются по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов -100 баллов.

После заключительного экзамена собираются все баллы, полученные студентом по предмету, и вычисляется итоговая оценка (баллы).

Направление	Баллы	Процент
Экзамен (финал)	50	50 %
Оценка активности	20	20 %
Промежуточное оценивание	30	30%
Всего:	100	100 %

Баллы на экзамене и до экзамена суммируются и общее количество оценивается следующим образом:

Ниже 51 балла	- “не удовлетворительно”	– F
51-60 баллов	- “приемлемо”	– E
61-70 баллов	- “удовлетворительно”	– D
71-80 баллов	- “хорошо”	– C
81-90 баллов	- “очень хорошо”	– B
91-100 баллов	- “отлично”	– A

Если итоговый балл студента составляет менее 51 (то есть его знания оцениваются как «не удовлетворительно»), студент не зарабатывает кредит и у него остаётся академическая задолженность по этому предмету.