

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ

для обучающихся по направлению подготовки

51.03.02 «Народная художественная культура»

профиль подготовки «Руководство студией декоративно-прикладного
творчества»

Разработчик:
К.п.н., профессор кафедры
«Народная художественная культура» Гинтер С.М.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению курса «Цветоведение и символика цвета в традиционных культурах» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **51.03.02 Народная художественная культура**.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для успешного освоения курса «Цветоведение и символика цвета в традиционных культурах» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза. В библиотеке вуза студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Рекомендуемая последовательность работы обучающегося

Задания должны быть выполнены с соблюдением методической последовательности:

1. Изучение теоретической и наглядной информации подготовка в виде зарисовок, фотографий, иллюстраций, набросков.
2. Выполнение упражнений на заданные темы. Общее количество эскизов и упражнений должно быть выполнено в объеме каждого конкретного задания.
3. В процессе подготовки задания, должны быть решены поставленные задачи заданными средствами.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Задания 1 семестра. Освоение основных законов цветоведения	<i>Освоение основных законов цветоведения. Закрепление азов и закономерностей цветоведения в практических упражнениях</i> Теоретический лекционный курс включает темы: 1. Введение. История науки о цвете. Понятие «цветоведение». 2. Систематизация цвета. Восприятие цвета. Влияние освещённости. Основные качества цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Электромагнитный спектр. Цвет как диапазон волновых колебаний. Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Отражение и поглощение цвета физическими телами. Аддитивный и субтрактивный синтез. 3. Физика цвета. Открытие Ньютона о природе света. Цветовые системы. Цветовой круг Гёте. 4. Виды цветовых контрастов (по И. Иттону). Особенности смешения цветов. Тональная шкала.

2.	<p>Задания семестра. Основные пары взаимодействующих цветов.</p>	<p>1. Основные 3 пары взаимодействующих цветов. Упражнения на создание схемы основных 6 цветов. Законы противоположных цветов. Свойства цветов.</p> <p>Красители - химические соединения, используемые для придания окраски различным материалам, например текстилю, бумаге и др, Пигменты- высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, нерастворимые (в отличие от красителей) в воде, органических растворителях, пленкообразователях и других средах. Подразделяют на органические и неорганические. По цвету подразделяются на ахроматические (черные, белые) и хроматические (пигменты всех других цветов). Твердые частицы неорганических пигментов, особенно игольчатой и чешуйчатой форм, структурируют и армируют лакокрасочные покрытия, увеличивая их прочность, твердость, водо- и атмосферостойкость. Органические пигменты имеют лишь декоративное значение. От неорганических пигментов они отличаются более широкой цветовой гаммой, более высокой чистотой и яркостью тона, очень высокой красящей способностью, но меньшей устойчивостью к воздействию органических растворителей, меньшей свето- и атмосферостойкостью</p> <p>2. Двенадцатиступенный цветовой круг (по И.Гёте). Закрепление чистого спектрального цвета. Особенности воздействия спектрального цвета на глаз. Равномерное нанесение красочного слоя. Матовая фактура.</p> <p>3. Изучение цветовых контрастов. Виды и законы контраста Понятие основных контрастов на примере круга спектрального.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Контраст по цвету.</i> Выбор натюрморта из дисциплины «рисунок» или «живопись». Переработка в цветовую композицию(6 цветов) • <i>Контраст дополнительных цветов.</i> Структурная переработка натюрморта из дисциплины «живопись» или «рисунок» для создания цветовой контрастной композиции.. • <i>Контраст насыщения</i> Восприятие контраста насыщения. Выполнить растяжки основных цветов с использованием затемнения до чёрного и осветления до белого. • <i>Контраст светлого и тёмного</i> Переработка натюрморта в двухмерном пространстве на мозаику в цвете и тоне. • <i>Контраст по тепло – холодности.</i> Структурная переработка натюрморта (теплый нюанс, холодный нюанс) • <i>Симультанный контраст.</i> Структурная переработка натюрморта в 4 цвета. Закономерности восприятия симультанного контраста. • <i>Контраст распространения</i> Структурная переработка декоративного живописного пейзажа (Сарьян, Худоногов, Поздеев, Мане...) <p>Выполнить копию картины. Переработать, обобщая до 6-7 цветов. Анализ по площади цветовых пятен, тепло-холодности, насыщенности. Создание цветовой карты.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера.</p>
3.	<p>Задания семестра. Цветовая</p>	<p><i>Развитие творческого мышления, профессионального мастерства и особенностей взаимодействия цвета на плоскости, в объёме и ансамбле в декоративно-прикладном искусстве. Использование</i></p>

	<p>гармония Колористические композиции</p>	<p><i>умений и навыков в практической работе;</i></p> <p>1.1. Теория цветовой гармонии. Законы оптического смешения цветов. Понятие цветовой триады. Средства композиции и способы гармонизации.</p> <p>2. Типы колорита (по Л.Мироновой) Колорит и цвет в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.</p> <p>3. Психология восприятия цвета. Символика цвета.</p> <p>4. Взаимодействие формы и цвета. Взаимосвязь тектоническая и колористическая, динамика, статика. Контрасты объема. Цвет и форма.</p> <p>2. Поиски колористической композиции. Анализ и выбор цветовой карты. Уточнение пластических принципов композиции, раскрывающих колорит выбранной темы. Создание цветowych карт четырёх типов колорита (разбеленный, зачерненный, ломаный, насыщенный) в шести цветах (тёплая, холодная, нейтральная гаммы). Контраст распространения. Примерные темы: дождь, утро, праздник, ночь. 4 квадрата-12x12 см. Планшет 50x70 см. Закрепление основных структурных пластических, композиционных и колористических принципов в плоскости.</p> <p>3. Эмоциональный колорит. Взаимосвязь эмоций и физиологического воздействия цветов на человека. Ассоциативное воздействие цвета на зрителя. Композиция в квадрате и круге. Разработка ассоциативного цветового ряда из дисциплины «проектирование»- рыба, птица, зверь(4-6 цветов). Ассоциативный ряд - осязательные (мягкий, жёсткий, колючий...), вкусовые (сладкий, горький...), эмоциональные (спокойный, негативный, позитивный...) ощущения. Закрепление принципов цветовой гармонии. Ритм, равновесие, контраст, нюанс. Связь с основами композиции. Планшет 50x70 см.</p> <p>4. Взаимосвязь цвета и формы. Эскизы переноса плоскостной композиции на различные типы прикладной формы: сосуды широкие, узкие... Роспись сосудов. Примерные темы: Подчёркивание и разрушение формы. Динамика и статика. Вертикаль и горизонталь и т. д. Взаимосвязь тектоническая и колористическая, Контрасты объема. Цвет и форма. Средства композиции и способы гармонии. Приёмы передачи объёмности предметов. Ассоциативное восприятие и символика. Планшет с эскизами. Выполнение росписи по форме(2 шт.) Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера</p>
4	<p>Задания семестра. 3</p>	<p>1. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: радость, восторг, торжество и т.д.</p> <p>Цель: Раскрыть тему позитивных контрастных состояний Задачи: Научиться создавать композицию декоративного натюрморта локальными цветами. Подбор гармоничного сочетания цветов в позитивных, контрастных состояниях.</p>

		<p>Материалы: гуашь, темпера, акрил, бумага, кисть, карандаш. Размер 15 – 20 см.</p> <p>2. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: нежность, лиричность, романтичность и т.д.</p> <p>Цель: Раскрыть тему позитивных нюансных состояний.</p> <p>Задачи: Научиться создавать композицию декоративного натюрморта локальными цветами. Подбор гармоничного сочетания цветов в позитивных, нюансных состояниях.</p> <p>Материалы: гуашь, темпера, акрил, бумага, кисть, карандаш. Размер 15 – 20 см</p>
5	Задания семестра 4	<p>1. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: грусть, меланхолия, тоска, депрессия и т.п.</p> <p>Цель: Раскрыть тему негативных нюансных состояний.</p> <p>Задачи: Научиться создавать композицию декоративного натюрморта локальными цветами.</p> <p>-подбор гармоничного сочетания цветов в негативных нюансных композициях.</p> <p>Материалы: гуашь, темпера, акрил, бумага, кисть, карандаш. Размер 15 – 20 см</p> <p>2. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: драма, трагедия, горе и т.п.</p> <p>Цель: Раскрыть тему негативных контрастных состояний.</p> <p>Задачи: Научиться создавать композицию декоративного натюрморта локальными цветами.</p> <p>-подбор гармоничного сочетания цветов в негативных контрастных композициях.</p> <p>Материалы: гуашь, темпера, акрил, бумага, кисть, карандаш. Размер 15 – 20 см</p>

3. Формы самостоятельной работы

№	№ раздела дисциплины из табл. 5.1	Тематика самостоятельной работы (детализация)
1.	Раздел 1,2	Самостоятельная работа в библиотеке и дома. Изучение тем, сбор и анализ наглядного и теоретического материала. Работа с литературой, изучение музейных источников культуры, искусства.
2.	Раздел №3	Выполнение копий и анализ творческого решения разных школ в колористическом и декоративном решении. Поиск цветового и колористического решения в клазурах, ни менее 10 вариантов различных приемов и колористических решений..
3.	Раздел №4	Самостоятельная работа в библиотеке и дома. Изучение темы.

I семестр

промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на освоение основных законов цветоведения. Закрепление азов и закономерностей цветоведения в практических упражнениях:

- упражнения на создание схемы основных 6 цветов (10-15 вариантов);
- цветовой круг, готовность 100%.

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр:

- упражнения на создание схемы основных 6 цветов (10-15 вариантов);
- цветовой круг, готовность 100%;
- варианты эскизов натюрморта из дисциплины «рисунок» или «живопись», переработка в цветовую композицию (6 цветов), 7 цветовых контрастов, готовность 100%;
- цветовая карта живописного произведения, обобщение цвета (6-7 цветов).

II семестр

промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на изучение цветовой гармонии, колорита и цвета в декоративно-прикладном искусстве:

- цветовые карты четырех типов колорита (разбеленный, зачерненный, ломаный, насыщенный) в шести цветах (тёплая, холодная, нейтральная гаммы) (6-8 вариантов);
- ассоциативный цветовой ряд из дисциплины «проектирование»- рыба, птица, зверь(4-6 цветов), осязательные, вкусовые, эмоциональные (по 6-8 вариантов).

Семестровый просмотр (зачет) проводится по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр:

- цветовые карты четырех типов колорита (разбеленный, зачерненный, ломаный, насыщенный) в шести цветах (тёплая, холодная, нейтральная гаммы) (6-8 вариантов);
- ассоциативный цветовой ряд из дисциплины «проектирование»- рыба, птица, зверь(4-6 цветов), осязательные, вкусовые, эмоциональные (по 6-8 вариантов).
- подчёркивание и разрушение формы (4-5 вариантов);
 - динамика и статика, вертикаль и горизонталь и т. д. (4-5 вариантов);
- взаимосвязь тектоническая и колористическая, контрасты объема, цвет и форма (4-5 вариантов).
- окончательный вариант подачи на планшете всех вариантов упражнений задания, р-р 50x70.

III семестр

промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния:

- подбор гармоничного сочетания цветов в позитивных, контрастных состояниях локальными цветами (4-6 вариантов каждого эмоционального состояния);
- подбор гармоничного сочетания цветов в позитивных, нюансных состояниях (4-6 вариантов каждого эмоционального состояния).

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в III се-

местре. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр:

- весь объем выполненных форэскизов должен быть оформлен, и представлен в соответствии с поставленными задачами на планшетах 50x70 – 2шт.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

При подготовке к экзамену студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем в курсе «Цветоведение и символика цвета в традиционных культурах» является просмотр, проводится в форме просмотра заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается копирование и плагиат.

Итовым контролем в рамках учебной дисциплины «Цветоведение и символика цвета в традиционных культурах» является экзамен. Экзамен проводится в форме просмотра заданий (выполненных самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением методической последовательности) и экзаменационной практической работы. Экзаменационная оценка выставляется по результатам просмотра заданий, выполненных студентом в течении семестра и экзаменационной практической работы.