

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
народная художественная
культура
Гинтер С.М.

«17» апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ

Уровень образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 51.03.02. Народная художественная культура

Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: народная художественная культура

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)				Форма итогового контроля
			1	2	3	4	
ЗЕ	Часы						
8	288	84	45	57	45	57	Экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура (Уровень бакалавриата) утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017г, № 1178.

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры 19.05.2021г., протокол № 13

Разработчики:

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

Профессор кафедры «Художественная керамика» В.И. Окрух

Зав. кафедрой:

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

.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель дисциплины

Сформулирована в соответствии с общими требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО 3++ подготовки профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» по направлению 51.03.02 квалификация - бакалавр. Цель освоения дисциплины «Цветоведение и символика цвета в традиционных культурах» состоит в формировании у студентов направления «Народная художественная культура» компетенций, которые позволят им, стать руководителями студии декоративно-прикладного творчества, владеющими профессиональными знаниями и умениями в области методики преподавания народного творчества; формирования целостного представления студентов о методических основах разработки учебных планов, образовательных программ, конспектов занятий, учебно-методических пособий и наглядных материалов по народному декоративно-прикладному творчеству для различных уровней преемственной системы этнохудожественного образования. Овладение знаниями в области цветоведения обеспечивает развитие творческого потенциала студентов, гибкости, широты мышления, способствует формированию умений применения цвета в живописи и композиционных разработках.

1.2 Задачи

- изучение основных законов цветоведения и колористики;
- развитие профессиональных навыков через формирование практических умений;
- ориентация в основных вопросах теории цвета;
- использование закономерностей цветовой гармонии, эмоционального воздействия цвета на зрителя;
- знакомство с психологией восприятия цвета;
- развитие творческих способностей студентов;
- получение знаний о взаимосвязи формы и цвета.
- изучение свойств красителей, пигментов.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Цветоведение и символика цвета в традиционных культурах» включена в дисциплины по выбору Блока 1 и изучается в течение 1,2,3,4 семестров в объеме 288 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 4 семестра обучения.

3. Требования к уровню освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<u>ПК-2:</u>	<u>Знать:</u>

<p>Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	<p>- законы, цветовой гармонии и средства разработки и проектирования заданий для изучения цвета в народном творчестве <u>Уметь:</u> - собирать, анализировать и транслировать методы процесса создания произведения декоративно-прикладного творчества и цветового построения в декоративной композиции; <u>Владеть:</u> - способами, приемами и средствами гармонизации композиции с помощью цвета в создании произведения народного творчества</p>
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	1	2	3	4	
Аудиторные занятия (всего)					204
практических	45	57	45	57	204
Самостоятельная работа (всего)	27	15	27	15	84
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	экзамен (пр-р)	экзамен (пр-р)	экзамен (пр-р)	экзамен (пр-р)	
Общая трудоёмкость, час	72	72	72	72	288
ЗЕ	2	2	2	2	8

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1.	Задания 1 семестра. Освоение основных законов цветоведения	<p><i>Освоение основных законов цветоведения. Закрепление азов и закономерностей цветоведения в практических упражнениях</i></p> <p>Теоретический лекционный курс включает темы:</p> <p>1. Введение. История науки о цвете. Понятие «цветоведение».</p> <p>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.</p>	ПК-2

		<p>3. Физика цвета. Открытие Ньютона о природе света. Цветовые системы. Цветовой круг Гёте.</p> <p>4. Виды цветовых контрастов (по И. Иттену). Особенности смешения цветов. Тональная шкала.</p>	
2.	<p>Задания 1 семестра. Основные пары взаимодополняющих цветов.</p>	<p>1. Основные 3 пары взаимодополняющих 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) 	ПК-2

		<ul style="list-style-type: none"> • <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...) Выполнить копию картины. Переработать, обобщая до 6-7 цветов. Анализ по площади цветowych пятен, тепло-холодности, насыщенности. Создание цветовой карты. <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера.</p>	
3.	<p>Задания 2 семестра. Цветовая гармония Колористические композиции</p>	<p><i>Развитие творческого мышления, профессионального мастерства и особенностей взаимодействия цвета на плоскости, в объёме и ансамбле в декоративно-прикладном искусстве. Использование 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</p>	ПК-2

		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Взаимосвязь тектоническая и колористическая, Контрасты объема. Цвет и форма. Средства композиции и способы гармонии. Приёмы передачи объёмности предметов. Ассоциативное восприятие и символика.</p> <p>Планшет с эскизами. Выполнение росписи по форме(2 шт.)</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль,</p>	
--	--	--	--

		линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера	
4	Задания 3 семестра.	<p>1. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: радость, восторг, торжество и т.д. Цель: Раскрыть тему позитивных контрастных состояний Задачи: Научиться создавать композицию декоративного натюрморта локальными цветами. Подбор гармоничного сочетания цветов в позитивных, контрастных состояниях. 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. Цель: Раскрыть тему позитивных нюансных состояний. Задачи: Научиться создавать композицию декоративного натюрморта локальными цветами. Подбор гармоничного сочетания цветов в позитивных, нюансных состояниях. Материалы: гуашь, темпера, акрил, бумага, кисть, карандаш. Размер 15 – 20 см</p>	ПК-2
5	Задания 4 семестра	<p>1. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: грусть, меланхолия, тоска, депрессия и т.п. Цель: Раскрыть тему негативных нюансных состояний. Задачи: Научиться создавать композицию декоративного натюрморта локальными цветами. -подбор гармоничного сочетания цветов в негативных нюансных композициях. Материалы: гуашь, темпера, акрил, бумага, кисть, карандаш. Размер 15 – 20 см</p> <p>2. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания</p>	ПК-2

	<p>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>	
--	--	--

5.2.Разделы дисциплины и виды занятий

1 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Введение. История науки о цвете.	10	6	16
2. Систематизация цвета. Аддитивный и субтрактивный синтез.	10	6	10
3. Физика цвета. Открытие И.Ньютона Цветовые системы.	10	6	16
4. Виды цветовых контрастов	15	9	24
Итого за семестр	45	27	72

2 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Цветовая гармония.	14	4	18
2. Типы колоритов	14	4	18
3. Психологическое воздействие цвета	14	4	18
4. Взаимодействие формы и цвета	15	3	18
Итого за семестр	57	15	72

3 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Задание 1. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: радость, восторг, торжество и т.д.	20	13	33
Задание 2. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: нежность, лиричность,	25	14	39

романтичность и т.д.			
Итого за семестр	45	27	72
4 семестр			
Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Задание 1. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: грусть, меланхолия, тоска, депрессия и т.п.	25	7	32
Задание 2. Провести структурную переработку графического или живописного натюрморта для создания колористической композиции с наложением эмоционального состояния: драма, трагедия, горе и т.п.	32	8	40
Итого за семестр	57	15	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Ломов, Станислав Петрович. Цветоведение [Электронный ресурс] :рекомендовано УМО вузов РФ по педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн» / Станислав Петрович Ломов. — Электрон. текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2015. — 144 с. : цв. ил. —(Учебное пособие для вузов) . — Режим доступа :<https://e.lanbook.com/reader/book/96270/#1> — ISBN 978-5-691-02103-9.
2. Миронова, Ленина Николаевна. Цветоведение [Текст] : учебное пособие для студентов специальностей 2229 "Интерьер и оборудование", 2230" Промышленное искусство", 2231"Монументально-декоративное искусство" / Ленина Николаевна Миронова. — Минск : Высшая школа, 1984. — 286 с.
3. Омеляненко, Елена Владимировна. Цветоведение и колористика[Электронный ресурс] : допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Елена Владимировна Омеляненко. — 4-е изд., стер. —Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки,2017. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . —Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/92657/#3>. — ISBN978-5-8114-1642-4. — ISBN 978-5-91938-133-4.

6.2 Дополнительная литература

1. Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись. Форма, цвет, изображение :учебное пособие для студентов высших художественных учебных заведений / Геннадий Иванович Панксенов. — Москва : Академия,2007. — 144 с. — (Высшее профессиональное образование) . — Режимдоступа :http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4341. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-7695-3878-0.

2. Пахомова, А. В. Колористика. Цветовая композиция. Практикум : учебно-методическое пособие / А. В. Пахомова. — Москва : В. Шевчук, 2011. — 229 с.
3. Панова, Наталья Геннадьевна. Освоение цвето-пластических принципов мастеров 20-го века [Текст] : учебное пособие / Наталья Геннадьевна Панова. — Москва : БуксМАрт, 2016. — 239 с.
4. Сурина, Мариэтта Олеговна. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / Мариэтта Олеговна Сурина. — Москва; Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. — 285 с.
5. Теория и практика цвета [Текст] : материалы научно-практической конференции, 29 апреля 2010 г. / Владимир Николаевич Одношивкин. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010. — 80 с. + 12 л. ил. — ISBN 978-5-98248-044-6
6. Туканов, А. В. 10 упражнений построения цветовых структур [Текст] : учебное пособие / А. В. Туканов. — Екатеринбург : TATLIN, 2014. — 88 с.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- рабочие столы, швейные машины, оверлок, гладильная доска, утюг, мольберты, подиумы для постановок

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;

- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для групповых занятий имеют площадь 54 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека»