

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины

«Теория и практика цвета»

для обучающихся по программам направления подготовки

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»

Разработчик: М.А. Бородина

1. Пояснительная записка

Учебный курс дисциплины «Теория и практика цвета» направлен на освоение теоретических и практических основ цветоведения, а также на изучение специальной терминологии. Знания о природе цвета, истории развития представлений человечества о свете и цвете, закономерностях восприятия и функциях цвета в художественном творчестве должны способствовать повышению качества курсовых и дипломных студенческих проектов и формировать профессионалов современного дизайна, владеющих знаниями и навыками работы с цветом, как с инструментом создания художественного образа и гармонизации окружающего пространства.

Дисциплина «Теория и практика цвета» является вариативной в общепрофессиональном цикле дисциплин, относится к общетеоретическому курсу и имеет непосредственную связь с практическими дисциплинами. Знания и навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения курса, окажутся необходимыми в работе над курсовыми и дипломными проектами и являются неотъемлемой частью профессиональной практики дизайнера.

Курс «Теория и практика цвета» имеет тесные междисциплинарные связи с такими областями знания, как колористика, история искусства и мировой художественной культуры, психология, естествознание (физика, оптика), информационные технологии и компьютерная графика.

Важным требованием к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Изучение дисциплины «Теория и практика цвета» предусмотрено в первом семестре первого курса бакалавриата.

Приступая к изучению дисциплины «Теория и практика цвета», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Д. Хворостовского». Получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы;
2. согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины;
3. по завершении отдельных тем представлять публично (в аудитории) выполненные работы и передавать (рефераты, презентации) преподавателю.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Процесс освоения дисциплины «Теория и практика цвета» подразумевает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Традиционные образовательные технологии:

Информационная лекция используется на протяжении всего курса с целью ознакомления со спецификой дисциплины. Последовательное изложение материала позволяет получить общие сведения о природе света как физического явления, принципов существования и восприятия цвета, а так же особенностях взаимодействия и функционирования цветов в художественной и дизайнерской практике.

Практическое занятие применяется в качестве закрепления теоретических знаний и их закрепления на практике.

Технологии проблемного обучения:

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Интерактивные технологии:

Лекция «обратной связи», лекция-дискуссия предполагает активное взаимодействие всех обучающихся и преподавателя, позволяет выявить личностный подход к кругу обсуждаемых вопросов, а так же позволяет коллективно обсудить какой-либо спорный вопрос или проблему, анализировать и логически строить беседу с преподавателем и группой.

Практическое занятие в форме презентации предполагает представление результатов исследовательской деятельности обучающихся с использованием специализированных программных сред (возможна подготовка докладов и сообщений с презентациями).

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины предполагаются следующие виды самостоятельной работы:

- чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);

- работа с конспектом лекции, составление таблиц для систематизации учебного материала,
- подготовка докладов и убедительных публичных выступлений;
- создание мультимедийных презентаций;
- поиск и обработка информации по заданной теме;
- подготовка рефератов и решение проблемно-ситуационных задач.

4. Рекомендации по подготовке докладов (презентаций, эссе, рефератов) в том числе рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ

Доклад – это одна из важнейших форм самостоятельной работы обучающихся.

Доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы и заинтересовать аудиторию результатами своего исследования.

Этапы подготовки научного доклада:

- выбор темы научного доклада;
- подбор материалов;
- составление плана доклада, работа над текстом;
- оформление материалов выступления и мультимедийной презентации;
- подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада:

- введение - вступительная часть научно-исследовательской работы (актуальность темы, ее практическая значимость, определение цели и задач доклада);

- основная часть (содержание доклада, изложение методов, хода, и результатов самостоятельно проведенного исследования. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.);

- заключение (итоги работы, выводы, к которым пришел автор, рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам).

- использованные источники (перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. При публичном выступлении - можно устно сослаться на использованные в подготовке доклада материалы и источники).

- приложения к докладу (оформляются на отдельных листах).

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть

выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательны ссылки на используемую литературу и соблюдение последовательности написания библиографического списка.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.

Студенческие доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.

Темы докладов

1. Белый цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

2. Серый цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

3. Черный цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

4. Красный цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

5. Оранжевый цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

6. Желтый цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

7. Зеленый цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

8. Голубой и синий цвета. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

9. Фиолетовый цвет. Физические характеристики. Особенности восприятия. Символика цвета, интерпретация в разных культурах и эпохах. Принципы использования в изобразительном искусстве и дизайне интерьера.

Реферат как текущая форма контроля подразумевает продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий краткое изложение

в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской темы), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям и содержать:

- титульный лист с названием учебного заведения, дисциплины, темы, имени исполнителя и руководителя, год исполнения;
- оглавление (содержание) с наименованием структурных единиц работы и названием глав, а так же соответствующие им номера страниц;
- введение, отражающее актуальность темы исследования, предмет, объект, цель и задачи работы, степень изученности проблемы, теоретическую и практическую значимость работы;
- основную теоретическую часть работы, включающую описание и анализ проблемы, поставленной в теме реферата. Основная часть может заключать в себе несколько глав или параграфов;
- заключение, содержащее основные выводы исследования;
- список используемой литературы и Интернет-ресурсов;
- приложения (иллюстрации, схемы и т.п.).

Поиск и изучение литературы:

подобранную литературу и источники следует зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по библиографическому описанию.

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших источников по избранной проблеме.

Обработка материала:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- уточнить структуру реферата.

Оформление реферата:

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);
- соблюдать правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А 4. Левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не ставится. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не подчеркивается.

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки (1,25 см).

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения.

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.

Оформление ссылок:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;

- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [3. С. 15-19]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной нумерацией.

Подготовка реферата знакомит обучающихся с главными принципами и этикетом научного исследования, а так же является средством, оценивающим умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Защита реферата проводится как публичное выступление обучающегося (студента) с докладом, составленным по материалам реферата, и позволяет обучающемуся продемонстрировать результаты своего исследования и ответить на вопросы аудитории.

Темы рефератов

1. История научных воззрений на природу цвета. Наука о цвете в эпоху Античности. Теории Эмпедокла, Демокрита, Аристотеля, Платона.

2. Наука о цвете в эпоху Средневековья.

3. Учения о цвете в эпоху Возрождения на примере анализа трактата Леонардо да Винчи («Трактат о живописи»).
4. Наука о цвете в эпоху Нового времени на примере анализа теории И. Ньютона, Р. Декарта, Р. Гука).
5. Наиболее значимые открытия в науке о цвете в XVIII – XIX вв. М.В. Ломоносов, Т. Юнг.
6. Теория цвета И.В. Гете. Цветовой круг Гете. Влияние на последующие теоретические изыскания и значение в современной художественной практике.
7. Теория цвета Ф.О.Рунге. Цветовые схемы Рунге. Применение теории в художественной практике.
8. Теоретические изыскания по цветоведению и их практическое применение в собственной художественной практике Э. Делакруа и У. Тернера.
9. Теоретические изыскания о природе света и цвета художников-импрессионистов.
10. Неоимпрессионистская теория цвета. Пуантилизм, дивизионизм. Ж.Сера.
11. В. Кандинский о природе цвета. Движение цвета.
12. Обзор тенденций в науке о цвете до 1920-х гг.
13. Теория А.Х. Манселла. Классификация цветов и цветовые схемы Манселла.
14. Теория В. Оствальда. Цветовые схемы Оствальда.
15. Теория цвета И. Иттена. Цветовые схемы Иттена.

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

Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом в первом семестре первого года обучения.

При подготовке к зачету у обучающегося должен быть учебник, хрестоматия или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение изучения. Целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. При возникновении вопросов в процессе подготовки к контролю, разрешить которые самостоятельно не удастся, обучающемуся необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или консультации.