

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

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
Художественная керамика
Окрух И.Г.

21 мая 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Цветоведение и колористика

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление(я) подготовки (специальность) 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Профиль(и) (специализация) Художественная керамика

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Художественная керамика

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4	
4	144	42	45	57	4 сем- экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) **54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 10 от 12.01.2016г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» февраля 2016г., протокол № 5.

Разработчики:

Профессор кафедры «Художественная керамика» Окрух В.И.

Зав.каф. «Художественная керамика» профессор Окрух И.Г.

Заведующий кафедрой

«Художественная керамика»: профессор Окрух И.Г.

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель дисциплины:

качественная подготовка студентов второго года обучения к самостоятельной учебной и художественно творческой работе в области декоративно-прикладного искусства. 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.

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 керамических красителей, пигментов.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Цветоведение и колористика» включена в дисциплины по выбору Блока 1 и изучается в течение 3,4 семестра в объёме 144 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 4 семестра обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенными в процессе обучения в вузе искусства и подтвержденными на вступительном экзамене.

3. Требования к уровню освоения курса

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	<u>Знать:</u> – содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, способы его реализации при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании творческого потенциала <u>Уметь:</u> - выделять и характеризовать проблемы собственного развития, анализировать композиционные построения, схемы, обрабатывать поэтапно собранный по теме материал. <u>Владеть:</u> основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной деятельности; подходами к

	совершенствованию творческого потенциала
ПК-4 способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства гармонизации художественной формы-основы технологических знаний и технического проектирования; - основные виды и понятия композиции <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести комплексную разработку эскизов изделий, моделирование; - готовить проектную документацию, обеспечивающую возможность реализации художественного замысла; <p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа произведений искусства и художественного процесса в целом; - навыком управления процессом проектирования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия:	45	57	102
практические занятия (ПЗ)	45	57	102
Самостоятельная работа:	27	15	42
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачет	экзамен	
Общая трудоемкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины 3 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Колористическое исследование	1 Сбор аналогов: народные костюмы, предметы быта, утварь, орнаментальные композиции. Колористическое исследование традиционных национальных культур.	ПК-3, ПК-4.

<p>традиционных национальных культур. * Создание знаковой орнаментально – цветовой композиции, передающей особенности пластики и колорит выбранной национальной культуры.</p>	<p>2 Создание ассоциативного ряда орнаментально – цветowych композиций на тему выбранной национальной культуры или народности. 3 Составление цветовой карты Понятие цветовой символики, особенности колорита различных культур. 4 Создание образной орнаментально – цветовой композиции, передающей особенности пластики и колорит выбранной национальной культуры.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера. Объем задания на просмотр: графические и цветowe зарисовки, клаузуры, цветовая карта, знаковая орнаментально- цветовая композиция.</p>	
<p>На основе проекта (декоративное панно) проводится ряд упражнений направленных на усиление или ослабление эмоционального воздействия изображения путем изменения колористической гаммы.</p>	<p>1. Два варианта цветowego контраста: контраст дополнительного цвета, симультанный контраст. 2. Два варианта цветowego нyoанса: холодный нyoанс, теплый нyoанс. 3 Поисковые варианты фор эскизов. 4 Исполнение задания на планшете.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера. Объем задания на просмотр: 2 планшета 50x70.</p>	<p>ПК-3, ПК-4.</p>

4 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции (ЗУВ)
3.	<p>Колористическое исследование традиционных керамических промыслов. Построение ассоциативного ряда самостоятельных композиций на выбранную тему.</p>	<p>1. Сбор исходных данных. Колористическое исследование традиционных керамических промыслов. 3 Выявление Классического и Характерного в изображении цитат ДПИ. 2 Создание ассоциативного ряда орнаментально – цветowych композиций на тему выбранного традиционного керамического промысла. 4. 3 Построение ассоциативного ряда самостоятельных композиций на выбранную тему. 4 Перевод композиции в крупный масштаб с уточнением или обогащением деталей.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера.</p>	<p>ПК-3, ПК-4.</p>

		Объем задания на просмотр: планшет 50x70.	
4.	На основе проектного задания проводится ряд упражнений направленных на изменение психологических характеристик объекта. 1. Негативное состояние. 2. Позитивное состояние. 3. Нейтральное состояние.	1. Сбор исходных данных на основе проектного задания. 2. Подробный анализ динамических качеств цвета, эмоционального колорита, взаимосвязи эмоций и физиологического воздействия цветов. 3. Исполнение полученной композиции на планшете, в заданном масштабе. Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера. Объем задания на просмотр: планшет 50x70	ПК-3, ПК-4.
5.	Перевод полученных в предыдущем задании композиций в керамический материал (глазурь, эмаль)	1. Нарботка пробников в глазури, эмали. 2. Исследование особенностей керамических красителей, изменение цвета под воздействием высоких температур. 2. Нанесение , полученного изображения на подготовленную керамическую поверхность. Материалы: глина, глазурь, эмаль. Объем задания на просмотр: планшет 50x70 Пробники в материале 4x4, 2 плакетки 20x20.	ПК-3, ПК-4.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий.

3-ий семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
Колористическое исследование традиционных национальных культур. Создание знаковой орнаментально – цветовой композиции, передающей особенности пластики и колорит выбранной национальной культуры.	22	13	35

<p>На основе проекта (декоративное панно) проводится ряд упражнений направленных на усиление или ослабление эмоционального воздействия изображения путем изменения колористической гаммы.</p> <p>1. Два варианта цветового контраста: контраст дополнительного цвета, симультанный контраст.</p> <p>2. Два варианта цветового нюанса: холодный нюанс, теплый нюанс.</p>	23	14	37
---	----	----	----

4-ый семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
<p>Колористическое исследование традиционных керамических промыслов. Построение ассоциативного ряда самостоятельных композиций на выбранную тему.</p>	19	5	24
<p>На основе проектного задания проводится ряд упражнений направленных на изменение психологических характеристик объекта.</p> <p>1. Негативное состояние.</p> <p>2. Позитивное состояние.</p> <p>3. Нейтральное состояние.</p>	19	5	24
<p>Перевод полученных в предыдущем задании композиций в керамический материал (глазурь, эмаль)</p>	19	5	24

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. : ил.: тв. : 2,20 руб.
 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>. — ISBN 978-5-8114-1642-4. — ISBN 978-5-91938-133-4.

6.2 Дополнительная литература:

1. Итген, И. Искусство цвета / И. Итген. — Москва : Издатель Д. Аронов, 2004. — 95 с. : ил.: тв. — ISBN 5-94056-008-3
2. Казарина, Татьяна Юрьевна. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Татьяна Юрьевна Казарина. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — 36 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99299/#1>. — ISBN 978-5-8154-0382-6.
3. 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) . — Режим доступа : 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.
4. Панова, Наталья Геннадьевна. Освоение цвето-пластических принципов мастеров 20-го века : учебное пособие / Наталья Геннадьевна Панова. — Москва : БуксМАрт, 2016. — 239 с.
5. Пахомова, А. В. Колористика. Цветовая композиция. Практикум : учебно-методическое пособие / А. В. Пахомова. — Москва : В. Шевчук, 2011. — 229 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-94232-088-1
6. Сурина, Мариэтта Олеговна. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / Мариэтта Олеговна Сурина. — Москва; Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. — 285 с. : ил.: мяг. — (Школа дизайна)
7. Теория и практика цвета : 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
8. Туканов, А. В. 10 упражнений построения цветовых структур [Текст] : учебное пособие / А. В. Туканов. — Екатеринбург : TATLIN, 2014. — 88 с.

6.3. Электронные библиотечные системы, электронные библиотеки и базы данных

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:

Класс для занятий по дисциплине: столы, стулья, телевизор, ноутбук, дидактический раздаточный материал.

Мастерская глинозаготовки, сушилки для глины, гипсомодельная мастерская: станки гипсомодельные, гончарная мастерская: станки гончарные, расписочная-глазуровочная: столы, вытяжной шкаф, компрессор,

Мастерская обжига: печи высокотемпературные, муфельные печи для пробников.

Методический фонд кафедры: для методического обеспечения дисциплины.

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.

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 (со встроенными 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».

Лист обновлений

11.02.2016г. рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «Художественная керамика» (протокол №5) по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

07.09.2017 г. на заседании кафедры «Художественная керамика» (протокол №13) утверждены обновления образовательной программы в части:

календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата;

рабочих программ дисциплин, программ практик с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

-список литературы;

-базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;

-материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с -расширением материально-технической базы КГИИ).

08.06.18г. на заседании кафедры «Художественная керамика» (протокол №19) утверждены обновления образовательной программы в части:

календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата;

рабочих программ дисциплин, программ практик с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

-список литературы;

-базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;

-материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с -расширением материально-технической базы СГИИ).

26.04.19г. на заседании кафедры «Художественная керамика» (протокол № 18) утверждены обновления образовательной программы в части:

календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата;

рабочих программ дисциплин, программ практик с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

-список литературы;

-базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;

-материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с -расширением материально-технической базы СГИИ имени Д.Хворостовского).

21.05.2020г. на заседании кафедры «Художественная керамика» (Протокол № 14) утверждены обновления образовательной программы в связи с корректировкой и актуализацией рабочих программ дисциплин, программ практик с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

-в пункт 1 рабочих программ дисциплин добавлена информация о применении ЭО и ДОТ

-список литературы;

-базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;

-материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с -расширением материально-технической базы СГИИ имени Д. Хворостовского).