

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 29 » июня _____ 2021 года

Рабочая программа дисциплины

ФТД.01

Цвет в дизайне

Учебный план: 54.04.01_Дизайн рекламы №2-1-72.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн рекламы
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	17	34	56,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	
Итого	УП	17	34	56,75	0,25	3	
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

Ассистент

кандидат технических наук, доцент

Тихонова Ю.С.

Савельева А.С

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина

Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина

Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Развить компетенции обучающегося в области цвета с применением знаний по профильным дисциплинам.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Сформировать понимание о основных характеристиках, свойствах, законах цвета и света в их взаимосвязи;
2. Рассмотреть возможности применения знаний о законах цветоведения и колористики в дизайне, механизмы воздействия цвета и света на человека;
3. Раскрыть принципы и важность правильного использования цвета в творческих проектах, выполняемых на профильных дисциплинах;
4. Дать понятие о гармониях и контрастах, принципах их построения и видах;
5. Раскрыть методику ведения научного анализа о роли цвета в логотипах и о взаимодействии шрифта и цвета;
6. Проанализировать, как фактура влияет на цветовое решение на примере плаката;
7. Раскрыть психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов, обусловленные различными ассоциациями, впечатлениями, ощущениями. Использовать ассоциативные качества цвета. Изучить символику цвета;
8. Продемонстрировать особенности применения различных цветовых решений при создании нужного художественного образа. Изучить различные художественные техники и приемы.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Типографика в дизайне
- Мультимедийные технологии
- История и методология дизайна
- Иллюстрация в дизайне
- Цифровые шрифты

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать: методы подбора цветовой палитры для проектируемого медийного продукта.

Уметь: выстраивать гармоничные цветовые палитры, соответствующие содержанию медийного продукта, идентичности бренда, восприятию целевой аудитории; использовать силу цвета для создания впечатляющих продуктов визуальной коммуникации; обеспечивать соблюдение палитры цветовых решений на протяжении всего процесса реализации проекта

Владеть: навыками подбора удачных цветовых сочетаний; инструментами для поиска, изменения и создания цветовых схем для проектируемых медийных продуктов

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля	
		Лек. (часы)	Пр. (часы)				
Раздел 1. Изучение на практике ахроматической и хроматической гаммы. Закономерности цветовых отношений в цветовом 24-секторном круге как основы графического изображения	2					КПр,ДЗ	
Тема 1. Цвето-тоновая растяжка для применения полученных навыков в дизайне Практическое занятие. Изучение физической природы цвета и света, основных характеристик и свойств цвета в их взаимосвязи.			3	2	ГД		
Тема 2. 12-секторный цветовой круг И.Иттена Практическое занятие. Изучение особенностей цвета. Все оттенки хроматических цветов - 12 секторного цветового круга с потерей насыщенности и усилением светлотности для применения знаний в практических заданиях.				2	3		ГД
Тема 3. История развития концептуальных теорий цвета (физика, химия и математика цвета). Цветовой круг как основа графического			2				
Тема 4. Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов, обусловленные различными ассоциациями, впечатлениями, ощущениями. Символика цвета. Использование ассоциативных качеств цвета в дизайне				2			
Раздел 2. Классификация цветовых ассоциаций. Символика цвета. Использование ассоциативных качеств цвета в дизайне							
Тема 5. Формальная композиция на заданные ассоциации Практическое занятие Изучение психологического воздействия цвета на эмоции и настроение человека.					3		2
Тема 6. Образная композиция в характерном колорите любой страны (на выбор) Практическое занятие. Применение знаний о символике цвета.				2	4	ГД	
Тема 7. Основные характеристики, свойства, законы цвета и света в их взаимосвязи. Драматургия цвета. Принципы построения цветовой гармонии и контраста для применения их в профильных дисциплинах				2			

Тема 8. Основные правила работы с цветом в дизайне, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности. Цветовые системы и модели положенные в основу цветоведения.	2				
Раздел 3. Принципы построения цветовой гармонии и контраста. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов.					
Тема 9. Гармонии Практическое занятие. Изучение на практике типологии цветовых гармоний и принципах их применения в композициях на заданную тему.		3	2	ГД	ДЗ, КПр
Тема 10. Контрасты Практическое занятие. Понятие контраста, изучение всех видов контраста, распределение пятна в композиции и влияние одного цвета на рядом лежащий для применения полученных навыков в дизайне.		2	7,75	ГД	
Тема 11. Цветовое решение как один из аспектов визуализации (фирменного стиля)	2				
Раздел 4. Роль цвета в логотипах. Взаимодействие шрифта и цвета.					
Тема 12. Логотип. Видоизменение с использованием цвета. Научно-исследовательский анализ. Влияние цвета и взаимосвязь образа со сложившимся фирменным стилем компании.		6	3	ГД	КПр, ДЗ
Тема 13. Взаимодействие шрифта и цвета. Практическое занятие. Роль цвета в шрифтовом написании. Клаузура на разнообразные варианты шрифтовых композиций в цвете.		3	15	ГД	
Тема 14. Современные тенденции роли цвета в логотипах	2				
Тема 15. Цифровой цвет и динамика его развития в графическом дизайне. Анализ цвета в известных брендах.	2				
Раздел 5. Цветовое решение как один из аспектов визуализации. Фактура и цвет					
Тема 16. Взаимодействие фактуры и цвета на примере плаката. Практическая работа. Изменение образа и восприятия цвета в плакате разных периодов за счет применения дополнительных фактурных элементов. Научно-исследовательский анализ.		8	4	ГД	КПр, ДЗ
Тема 17. Цветовой анализ фотографии. Практическая работа. Изменение цвета в фотографиях за счет создания цветовых пар.		2	14	ГД	
Тема 18. Цвет в фотографии и анимации	2				
Тема 19. Цвет в дизайне: в публикациях, рекламе, в веб-пространстве	1				
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	34	56,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				

Всего контактная работа и СР по дисциплине		51,25	56,75		
--	--	-------	-------	--	--

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
УК-2	<p>Объясняет понятие контраста, гармонии, нюанса, цветового тона, насыщенности, тепло-холодности в дизайне;</p> <p>Раскрывает принципы и важность правильного использования цвета, соблюдения палитры цветовых решений на протяжении всего процесса реализации проекта, выполняемых на профильных дисциплинах;</p> <p>Разрабатывает гармоничные цветовые палитры и создает цветовые схемы для проектируемых медийных продуктов, воспринимаемых целевой аудиторией;</p> <p>Применяет колористические законы для создания, проектируемого медийного продукта;</p> <p>Демонстрирует особенности применения различных цветовых решений для создания продуктов визуальной коммуникации, идентичности бренда.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	<p>Обучающийся своевременно выполнил практико-ориентированные задания в соответствии с требованиями, предлагая разнообразные варианты эскизов. Продемонстрировал высокий уровень знаний и навыков. Показал отличное владение техниками и приемами в цвете. Студент обладал высоким уровнем организации работы, соблюдал все сроки по выполнению поставленных задач, нашел выразительные композиционные решения, раскрыл свой творческий потенциал, критически мыслит и проявил инициативу в работе над самостоятельными заданиями с разными источниками информации. Качество исполнения всех этапов задания полностью соответствует всем требованиям. Обучающийся дал полный развернутый ответ на устный вопрос.</p>	
Не зачтено	<p>Обучающийся не выполнил или выполнил частично практико-ориентированные задания, в ходе обучения, нарушал сроки выполнения заданий. Допустил существенные ошибки в своих работах: в тонально-цветовых отношениях, в композиционном и колористическом построении. Качество оформления работ имеет также существенные ошибки. В процессе обучения студент систематически пропускал занятия, на устный вопрос ответил с ошибками в</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Дайте определение понятию цвет и свет
2	Проанализируйте историческое отношение к цвету людей от древних времен до нашего времени.
3	Сколько % равна яркость хроматических цветов и сколько % равна яркость ахроматических цветов
4	Расскажите как цветовой тон насыщенность могут влиять на композицию в дизайне
5	Перечислите и расшифруйте типы смешения цветов
6	Опишите достижения Исаака Ньютона в цветоведении и колористике
7	Приведите примеры цветовой символики. Как именно, в разные эпохи люди относились к цвету
8	Перечислите классификацию цветовых ассоциаций
9	Перечислите виды цветовых адаптаций. Понятие легких и тяжелых цветов
10	Как цвет влияет на человека, с точки зрения эмоционального воздействия
11	Объясните значение нескольких цветов на выбор, с точки зрения первого впечатления и его символического значения
12	Перечислите виды контрастов
13	Перечислите виды гармоний
14	Какая основная идея лежит в основе теории Томаса Юнга и Германа Гельмгольца
15	Перечислите двухмерные цветовые модели, круги, треугольники в основе цветоведения
16	Перечислите основные правила работы с цветом в дизайне
17	Перечислите трехмерные цветовые модели, круги, шары
18	Какую роль играет цвет в графическом дизайне
19	На что влияет цвет в композиции объектов дизайна. Перечислите все многообразие возможностей.
20	Дайте определение понятию корпоративный имидж
21	Сформулируйте основные цели и задачи при выборе цвета для фирменного стиля
22	Определите роль цветового решения при визуализации корпоративного имиджа
23	Проанализируйте гендерное отношение к цвету. Какие предпочтения у каждого пола в выборе цвета, статистика
24	Перечислите основные современные тенденции цветовых решений в логотипах.
25	Что является неотъемлемым атрибутом дизайнера при выборе цветовой гаммы.
26	Как цвет формирует изображение в фотографии. Приведите примеры.
27	Как цвет формирует изображение в анимации. Приведите примеры.
28	Какая роль цвета в рекламе, в веб-пространстве, в публикациях. Приведите примеры.
29	Какая роль цвета в книжной иллюстрации. Приведите примеры.
30	Приведите пример нескольких брендов, где роль цвета определяет вектор развития дизайна
31	Как мы воспринимаем цифровой цвет и динамику его развития в графическом дизайне.
32	Проведите анализ цвета на примере одного из известных брендов
33	Перечислите советы для правильного выбора цветовой схемы вашего дизайн-проекта
34	В чем отличие тонального восприятия черно-белого логотипа от цветного?
35	Как фактура влияет на восприятие цветовой гаммы?
36	Как шрифтовые надписи, буквы меняют образ и восприятие цвета?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. Задания, которые предполагают формат домашнего выполнения, необходимо периодически представлять в течение всего семестра. К каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя, на зачете не рассматриваются. Порядок ликвидации академической задолженности происходит по установленному графику.

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в форме просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры и заведующим кафедрой. После зачета студенту задается теоретический вопрос по пройденным лекциям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Платонова Н.В., Безносова В.В.	Физика цвета и психология восприятия	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020510
Попов, А. Д.	Графический дизайн	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2020	http://www.iprbookshop.ru/110204.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Бессонова, Н. В.	Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта	Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/68773.html
Савельева, А. С.	Проектирование: от шрифтовой композиции к плакату	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2018	http://www.iprbookshop.ru/102672.html
Савельева, А. С., Кузнецова, М. Р.	Искусство фотографии. Роль фотографии в графическом дизайне	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102624.html
Савельева А. С.	Проектирование. От шрифтовой композиции к плакату	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017865
Савельева А. С., Кузнецова М. Р.	Искусство фотографии	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017352

Савельева А.С., Пацукевич А.А.	Искусство фотографии	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019121
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Литвин С. В.	Плакат. Основы композиционного построения	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2430
Николаева А. С.	Проектная компьютерная графика и мультимедиа. Создание трехмерного логотипа и анимации текста	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018339
Серов, Н. В.	Символика цвета	Санкт-Петербург: Страта	2019	http://www.iprbookshop.ru/88775.html
Медведев В. Ю.	Цветоведение и колористика: учебное пособие (курс лекций)	Санкт-Петербург: Страта	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=372122
Тихомирова Н. А.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020472
Буковецкая О.А.	Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет	Москва: ДМК Пресс	2015	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=26539
Федотова Р. А.	Теория цвета	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017253

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения учебных занятий необходима специализированная аудитория, оснащенная столами, стульями, подставками для художественных материалов, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, образцами из фонда студенческих работ, творческими пособиями.

Приложение

рабочей программы дисциплины Цвет в дизайне
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн
наименование ОП (профиля): Дизайн рекламы

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 2	
1	Выполнить цвето-тоновую растяжку от белого к темному цвету через яркий в 12-ти частной шкале. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А4.
2	Скопировать 12-секторный цветовой круг И.Иттена, демонстрирующий ступенчатый переход от чистых хроматический цветов, к разбеленным и зачерненным. Для дальнейшего применения знаний в практических заданиях по профильным дисциплинам Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А4.
3	Создать формальные композиции из простых геометрических фигур на заданные ассоциации: тяжелый, легкий, быстрый, медленный, четкий, безформенный. Выполнить цветовые ассоциации на основе знаний о свойствах цвета и света. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – по выбору
4	Создать ассоциативную композицию, с учетом знаний, полученных на лекции о символике цвета. Использовать ассоциативные качества цвета в дальнейших работах по профилю. Техника выполнения: гуашь. Формат по выбору или А4
5	Выполнить трехцветную или полярную гармонию (равноудаленное сочетание или классическое) на основе 24-секторного цветового круга. Тема: по выбору, современный взгляд на задание. Техника выполнения: гуашь. Формат выполняемых работ- 15/25 см
6	Выполнить орнаментальные полосы по шести видам контрастов, составленные по принципу применения трех тонов - двух родственных и одного контрастного 1. Контраст светлого и темного 2. Контраст цветовых сопоставлений 3. Контраст цветового насыщения 3. Контраст холодного и теплого 4. Контраст на симультантный акцент 5. Контраст на нюанс цвета (белое на белом) Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – полоса 5/15, оформление на промежуточную аттестацию на формате А3
7	Подобрать аналоги черно-белого логотипа. Видоизменить выбранный логотип, используя холодную или теплую гамму. Провести научно-исследовательский анализ на тему - как теряется известный образ, индивидуальность посредством изменения нашего представления о сложившемся бренде Провести анализ логотипов известных брендов. Создать цветовые вариации для логотипа (по выбору), используя основы цветоведения. Продумать варианты видоизменения цветового и тонального решения в теплой и холодной гаммах. Выбрать окончательные варианты цветового решения логотипа. Отрисовать их в графическом редакторе с применением получившейся шкалы цвета по модульной сетке. Формат выполняемых работ – по выбору
8	Создать шрифтовую композицию из одного (нескольких) слов с разными палитрами оттенков и цветовыми сочетаниями. Отрисовать варианты композиций в графическом редакторе. Формат выполняемых работ – по выбору
9	Провести анализ колористики плакатов 20 в. Изучить цветовые гаммы посредством анализа цветового строя плакатов (по выбору) с применением различных техник (коллаж, монотипия, мятая бумага, акварель и т.п). Провести научный анализ - как фактура изменяет образ и восприятие плаката, а именно его цвет. Создать цветовые пары с использованием компьютерных программ и проанализировать их для дальнейшего использования на практике в дизайне
10	Провести подбор аналогов фотографий. Выполнить цветовой анализ любой фотографии на выбор. Собрать цветовые пары (доминирующие цвета и второстепенные). Проанализировать их с точки зрения знаний о гармониях и контрастах в цветоведении. Например: подобрать 5 фотографий с преобладанием красного (синего) цвета или по тепло-холодности гаммы, с включением градиентной растяжки, для дальнейшего научного анализа по цветовым группам. Как цвет меняет и влияет на восприятие человеком фотографий.