

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.07 Теория цвета

Учебный план: 2024-2025 50.03.04 ИДИ КСИ ОО №1-1-141.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

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				
1	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Тимофеева Римма
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области теории цвета; способствовать развитию навыков сочинения и выполнения колористических композиций

1.2 Задачи дисциплины:

- Познакомить с основными теориями возникновения и восприятия цвета;
- Рассмотреть основные типы цветовых гармоний и принципы гармонизации цветов;
- Раскрыть психофизиологические и психологические особенности восприятия цветов;
- Выработать у обучающихся умение видеть и использовать феномены зрительного восприятия в человеческой жизнедеятельности, искусстве и дизайне;
- Развить навыки сочинения и выполнения композиций на основе гармонических цветовых сочетаниях и психологического воздействия цветов.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования.

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию
Знать: многообразную роль цвета в человеческой жизнедеятельности, различных видах искусства, дизайна и архитектуры
Уметь: организовывать собственную исследовательскую деятельность: работать со специальной литературой, содержащей сведения по истории и теории цвета и колористике
Владеть: навыками создания и выполнения колористических композиций
ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры
Знать: приемы и методы проведения стилистического анализа произведений искусства различных видов и жанров.
Уметь: анализировать произведения искусства, а также тенденции и закономерности развития искусства.
Владеть: навыками последовательного и логичного изложения материала по анализам произведений искусств.

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. История цвета	1					Т
Тема 1. Науки, изучающие цвет и их взаимосвязь Практическое занятие: история отношения к миру цвета		2	2	4	ИЛ	
Тема 2. Отношение людей к миру цвета в различные исторические эпохи Практическое занятие: мифологическое отношение к миру цвета		2	2	4	ИЛ	
Раздел 2. Основы теории цвета						
Тема 3. Физическая природа цвета. Практическое занятие: Основные характеристики цвета		1	1	2	ИЛ	Т
Тема 4. Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека Практическое занятие: Строение глаза		1	1	2	ИЛ	
Тема 5. Принципы слагательного и вычитательного смешения цветов Практическое занятие: Законы смешения цветов		1	1	4	ИЛ	
Тема 6. Цветовые системы. Двухмерные и трехмерные цветовые модели Практическое занятие: Свойства цветовых моделей		1	1	4	ИЛ	

Раздел 3. Практическое применение теории цвета в искусстве и дизайне					
Тема 7. Типы цветовых гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-проектов Практическое занятие: цветовые гармонии	2	2	4	ИЛ	Т
Тема 8. Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов. Оптические иллюзии	2	2	4	ИЛ	
Тема 9. Психологические особенности зрительного восприятия цветов. Символическое значение разных цветов Практическое занятие: Символика цвета	2	2	3	ИЛ	
Тема 10. Цвет в произведениях искусства Практическое занятие: Колорит картины	2	2	3	ИЛ	
Тема 11. Роль цвета в композиции объектов дизайна Практическое занятие: Цвет в рекламе	1	1	3,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25		37,75		

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
ОПК-2	- воспроизводит отношение к миру цвета в процессе развития культуры человечества; - расшифровывает основные характеристики цвета; - классифицирует основные группы цветов;	Тест Практикоориентированное задание Вопросы к устному собеседованию
ОПК-3	- воспроизводит особенности зрительного восприятия цветов глазами человека; - категоризирует типы цветовых гармоний и принципы гармонизации цветов; - воспроизводит психологические ассоциации, вызываемые различными цветами и их сочетаниями; символическое значение цветов	Тест Практикоориентированное задание Вопросы к устному собеседованию

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя	

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 1	
1	Роль цвета в дизайне различных объектов (костюм, интерьер, реклама)
2	Роль цвета в произведениях искусства
3	Символическое значение разных цветов
4	Психологическое восприятие цветов: теплые и холодные; легкие и тяжелые; выступающие и отступающие; успокаивающие и возбуждающие (примеры)
5	Психологическое воздействие разных цветов (ассоциации, ощущения, впечатления)
6	Оптико-геометрические иллюзии
7	Оптические иллюзии. Хроматический и ахроматический контраст
8	Факторы, влияющие на выбор цветовой гармонии для различных объектов дизайна
9	Контраст, нюанс. Примеры контрастных, нюансных и контрастно-нюансных цветовых отношений
10	Основные принципы гармонизации (согласования) цветов
11	Родственно-контрастные цвета (примеры)
12	Родственные цвета (примеры)
13	Монохромные цвета (примеры)
14	Дополнительные (контрастные) цвета. Примеры
15	Типы цветовых гармоний и их примеры
16	Понятия «цветовая гармония», «цветовая гамма», «колорит». Примеры
17	Двухмерные и трехмерные (пространственные) цветовые системы
18	Субтрактивное смешение цветов. Примеры вычитательного смешения
19	Аддитивное смешение цветов. Примеры слагательного смешения
20	Цвет и свет. Зависимость цветового тона от освещенности. Хроматическая адаптация
21	Как мы видим цвет. Глаз как орган восприятия цвета
22	Хроматические, ахроматические и смешанные (сложные) цвета
23	Понятие «цвет». Основные характеристики цвета (цветовой тон, насыщенность и светлота)
24	Отношение людей к миру цвета в различные исторические эпохи

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания 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»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «Теория цвета», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом науки о цвете, призван выявить уровень владения знаниями специфики цветовых и колористических решений произведений изобразительного искусства и дизайна у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к ответу – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				

Селицкий, А. Л.	Цветоведение	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/94333.html
Медведев В. Ю.	Цветоведение и колористика: учебное пособие (курс лекций)	Санкт-Петербург: Страта	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=372122
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Федотова Р. А.	Цветоведение и колористика. Контрольные работы	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018409
Алгазина, Н. В.	Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/26675.html
Казарина, Т. Ю.	Цветоведение и колористика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/66372.html
Тихомирова Н. А.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020472
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

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины _____ Теория цвета_ наименование дисциплины

по направлению подготовки _____ 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): _____ Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1	Какая из названных цветовых моделей является трехмерной А) И. Гете, Б) И. Иттена, В) О. Рунге?	В
2	Какое из названных свойств относится к ахроматическим цветам: А) светлота, Б) яркость, В) цветовой тон?	А
3	Какой цвет из названных является лишним, если остальные - основные при аддитивном смешении цветов: А) красный, Б) зеленый, В) синий, Г) желтый?	Г
4	Продолжите определение: Цвета, противостоящие друг другу в цветовом круге, расположенные в большом хроматическом интервале (1/2 цветового круга), называются А) родственные, Б) контрастные, В) родственно-контрастные, Г) ахроматические?	Б
5	Продолжите определение: Цвета, расположенные на вершинах равностороннего или равнобедренного треугольника, вписанного в цветовой круг, называются: А) родственные, Б) контрастные, В) родственно-контрастные, Г) триада?	Г
6	Какая колориметрическая система утверждена Международной Осветительной Комиссией (МОК) в качестве стандартной общепринятой: А) RGB, Б) XYZ, В) ABC?	Б
7	Расположите в хронологической последовательности авторов, заложивших основы колористики: А) Ньютон, Аристотель, Гете, Манселл, Б) Аристотель, Ньютон, Гете, Мансель, В) Гете, Аристотель, Мансель, Ньютон?	Б
8	Как называется расстройство зрения, выражающееся в пониженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета: А) оптическая иллюзия, Б) дальтонизм В) альбинизм Г) ленивый глаз?	Б
9	Укажите факторы, влияющие на восприятие цвета А) физико-химические свойства поверхности Б) удаленность от наблюдаемого цвета В) освещенность Г) настроение Д) оптическая иллюзия Е) источник освещения Ж) находящиеся рядом цвета	А, Б,, В, Г, Е, Ж

Приложение 2

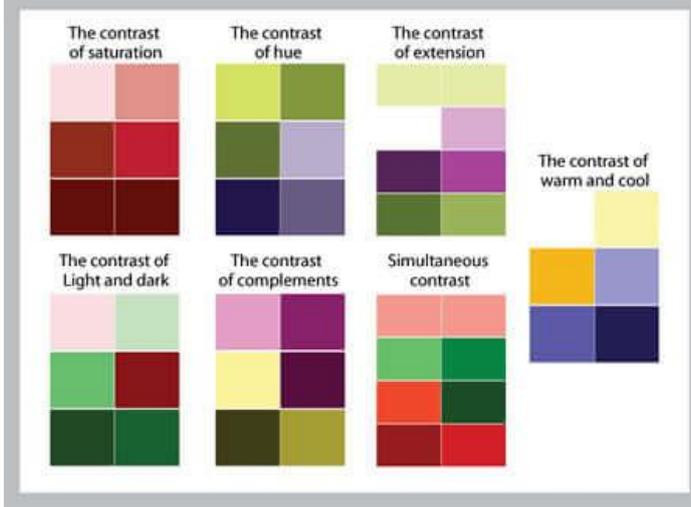
рабочей программы дисциплины Теория цвета

наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
1	Построить шестиступенчатый ряд – переход от чистого цвета к белому.	
2	Построить двенадцатиступенчатый ряд ахроматических цветов – переход от белого к черному.	
3	Составить шесть пар дополнительных цветов. Исходные цвета: желтый, желто-оранжевый, оранжевый, оранжево-красный, красный, пурпурный.	
4.	Воспроизвести 7 типов контрастов по И. Иттону	
5	Выберите цвет и дайте ему характеристику с точки зрения психологического влияния на человека, вызываемых ассоциаций и символики в культуре..	При ответе ориентироваться на понятия теплого и холодного цвета, увеличивающего и сжимающего, возбуждающего и успокаивающего, а также на эмоциональный опыт и специализированную литературу, в частности работы Гете и Кандинского.