

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

ФТД.01

Цвет в дизайне

Учебный план: 2025-2026 54.04.01 ИГД Графический диз. в рекламе ОО №2-1-139plx

Кафедра: 16 Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки:
(специализация) Графический дизайн в рекламе

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 Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

Ассистент

кандидат технических наук, Доцент

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Тихонова Ю.С.

Савельева А.С

Сухарева Алина

Михайловна

Сухарева Алина

Михайловна

Методический отдел:

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					
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	КПр,ДЗ
Тема 3. История развития концептуальных теорий цвета (физика, химия и математика цвета). Цветовой круг как основа графического изображения.		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	ГД	
Тема 6. Образная композиция в характерном колорите любой страны (на выбор) Практическое занятие. Применение знаний о символике цвета.	КПр		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		
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		ДЗ,КПр
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		
Тема 13. Взаимодействие шрифта и цвета. Практическое занятие. Роль цвета в шрифтовом написании. Клаузура на разнообразные варианты шрифтовых композиций в цвете.		3	15	ГД		КПр,ДЗ
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.</p> <p>Продемонстрировал высокий уровень знаний и навыков. Показал отличное владение техниками и приемами в цвете.</p> <p>Студент обладал высоким уровнем организации работы, соблюдал все сроки по выполнению поставленных задач, нашел выразительные композиционные решения, раскрыл свой творческий потенциал, критически мыслил 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, нарушая 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>	

	формулировках терминов и понятий.	
--	-----------------------------------	--

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 воспринимает 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				
Попов, А. Д.	Графический дизайн	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2020	http://www.iprbookshop.ru/110204.html
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
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., 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., Пацукеевич А.А.	Искусство фотографии	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019121
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.	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	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017352

Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Городецкая, С. В., Аверкин, Ю. А., Аверкина, К. А.	Композиция в графическом дизайне	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2024	https://www.iprbooks hop.ru/135230.html
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
Федотова Р. А.	Теория цвета	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/ tp_ext_inf_publish.php?id=2017253
Тихомирова Н. А.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/ tp_ext_inf_publish.php?id=2020472

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.

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

Приложение

рабочей программы дисциплины Цвет в дизайне

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля): Графический дизайн в рекламе

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 хроматических 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 тёмного 2. Контраст цветовых сопоставлений 3. Контраст цветового насыщения 3. Контраст холодного и тёплого 4. Контраст на симультантный акцент 5. Констраст 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.