

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.07

Теория цвета

Учебный план:

2026-2027 50.03.04 ИДИ ИТК ОО №1-1-140.plx

Кафедра:

23

Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность)

50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки:
(специализация)

История и теория костюма

Уровень образования:

бакалавриат

Форма обучения:

очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	16	16	39,75	0,25	2	Зачет
	РПД	16	16	39,75	0,25	2	
Итого	УП	16	16	39,75	0,25	2	
	РПД	16	16	39,75	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: основные определения и характеристики цвета, типы цветовых гармоний и принципы гармонизации цветов.					
Уметь: осуществлять анализ профессиональных электронных источников в области колористики.					
Владеть: понятийным аппаратом в области теории цвета.					

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 Колористика, как междисциплинарная наука. Практическое занятие: история отношения к миру цвета		1	1	4		
Тема 2. Отношение людей к миру цвета в различные исторические эпохи Донаучный и научный этапы изучения цвета. Практическое занятие: мифологическое отношение к миру цвета		2	2	4		
Раздел 2. Основы теории цвета						Т
Тема 3. Физическая природа цвета. Свет, его природа, источники света, качество поверхности, свойство отражения и поглощения света. Практическое занятие: Основные характеристики цвета		1	1	2		
Тема 4. Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека Трехкомпонентная теория цветового зрения. Практическое занятие: Строение глаза		1	1	2		

Тема 5. Принципы слагательного и вычитательного смешения цветов Оптическое, механическое и пространственное смешение цвета. Практическое занятие: Законы смешения цветов		1	1	4		
Тема 6. Цветовые системы. Понятие цветовой модели. Двухмерные и трехмерные цветовые модели. Практическое занятие: Свойства цветовых моделей		1	1	4		
Раздел 3. Практическое применение теории цвета в искусстве и дизайне						
Тема 7. Типы цветовых гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-проектов. Монохроматические и полихроматические гармонии. Практическое занятие: цветовые гармонии		2	2	4		Т
Тема 8. Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов. Влияние цвета на физическое состояние человека. Практическое занятие: Оптические иллюзии.		2	2	4		
Тема 9. Психологические особенности зрительного восприятия цветов. Символическое значение разных цветов: хроматические и ахроматические цвета. Практическое занятие: Символика цвета.		2	2	3		
Тема 10. Цвет в произведениях искусства. Цвет как средство выразительности и его функции. Практическое занятие: Колорит картины		2	2	3		
Тема 11. Роль цвета в композиции объектов дизайна. Цвет в дизайне различных объектов: костюм, плакат, промышленная графика. Практическое занятие: Цвет в рекламе.		1	1	5,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	16	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		32,25		39,75		

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;	

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	
-------	---	--

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

Какая из названных цветовых моделей является трехмерной

- А) И. Гете,
- Б) И. Иттена,
- В) О. Рунге?

Какое из названных свойств относится к ахроматическим цветам:

- А) светлота,
- Б) яркость,
- В) цветовой тон?

Какой цвет из названных является лишним, если остальные - основные при аддитивном смешении цветов:

- А) красный,
- Б) зеленый,
- В) синий,
- Г) желтый?

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?

Продолжите определение:

Цвета, расположенные на вершинах равностороннего или равнобедренного треугольника, вписанного в цветовой круг, называются:

- А) родственные,
- Б) контрастные,
- В) родственно-контрастные,
- Г) триада?

Какая колориметрическая система утверждена Международной Осветительной Комиссией (МОК) в качестве стандартной общепринятой:

- А) RGB,
- Б) XYZ,
- В) ABC?

Расположите в хронологической последовательности авторов, заложивших основы колористики:

- А) Ньютон, Аристотель, Гете, Манселл,
- Б) Аристотель, Ньютон, Гете, Манселл,
- В) Гете, Аристотель, Манселл, Ньютон?

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?

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

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

- 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. Иттену
- 5 Выберите цвет и дайте ему характеристику с точки зрения психологического влияния на человека, вызываемых ассоциаций и символики в культуре..

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				
Алгазина, Н. В.	Цветоведение и колористика. В 2 частях. Ч. 1. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/129021.html
Алгазина, Н. В.	Цветоведение и колористика. В 2 частях. Ч. 2. Гармония цвета	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/129022.html
Медведев В. Ю.	Цветоведение и колористика: учебное пособие (курс лекций)	Санкт-Петербург: Страта	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=372122
Быкадорова, Е. Ю., И., П.	Цветоведение. Колористика. Художественная роспись тканей	Сочи: Сочинский государственный университет	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/106599.html
Бугаенко, Т. Ф.	Цвет в живописи	Омск: Омский государственный технический университет	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/131239.html
Попов, А. Д.	Человек – цвет – среда	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2020	http://www.iprbookshop.ru/110217.html
Серов, Н. В.	Символика цвета	Санкт-Петербург: Страта	2019	http://www.iprbookshop.ru/88775.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Шаина Е. Ю.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202349

Тимофеева Р.А.	Теория цвета	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023143
Быкадорова, Е. Ю., И., П.	Цветоведение. Колористика. Художественная роспись ткани	Сочи: Сочинский государственный университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/106599.html
Васильева, Э. В.	Цветоведение и колористика	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbookshop.ru/129020.html
Киба, О. В.	Цветоведение и архитектурная колористика	Сочи: Сочинский государственный университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/106598.html

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