

Разработчик (и):

Шмалько Игорь Сергеевич – член Союза дизайнеров России, доцент кафедры графический дизайн АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель УМУ

(подпись)

/ Е.С. Мальцева /

Руководитель ШИД

(подпись)

/ Г.А. Кривошекова /

Разработчик(и) РПД

(подпись)

/ И.С. Шмалько /

Программа рассмотрена и одобрена на Ученом совете АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» Протокол №03-20 от 20.03.2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре дополнительной профессиональной программы
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Наименование дисциплины (модуля) и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Колористика» относится к дисциплинам программы профессиональной переподготовки: «Графический дизайн».

Преподавание этой дисциплины осуществляется во 2 ступени. Дисциплина «Колористика» является необходимым элементом профессиональной подготовки графического дизайнера.

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося не предусматриваются.

Цель курса – умение работать с цветом для последующей интеграции практических навыков в решении дизайнерских задач для слушателей программы графического дизайна.

Задачи курса:

- открыть «цветное» зрение.
- научить языку цвета.
- сделать его естественно разговорным.
- расширить понимание и снять персональные ограничения.
- дать практические навыки, работающие инструменты и техники, без которых теоретические знания не эффективны.
- превратить работу с цветом в удовольствие.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Общепрофессиональными:

- готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ (ОПК-3);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6)
- готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10);

Профессиональными:

- способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3);
- подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4);

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
ОПК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ;	<p>Владеть</p> <p>Навыками организации и проведения проектной работы как самостоятельно, так и в составе творческого коллектива; современными информационными технологиями.</p> <p>Уметь:</p> <p>Определять проблемы, формулировать задачи; разработать план работы; выбирать необходимые методы исходя из задач проекта; формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения работы.</p> <p>Знать:</p> <p>Основные этапы жизненного цикла проекта.</p>
ОПК-6 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности;	<p>Владеть:</p> <p>ПК, навыками при работе с текстовыми и графическими программными продуктами</p> <p>Уметь:</p> <p>использовать основные ресурсы информационных технологий (ПК, программные продукты) для доступа к информации и ее сохранения</p> <p>Знать:</p> <p>основные способы поиска информации в ресурсах глобальной компьютерной сети; способы получения, сохранения разных видов информации</p>
ОПК-10 - готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах);	<p>Владеть:</p> <p>умением подготовить конкурсную работу для конкретной концепции или номинации</p> <p>Уметь:</p> <p>подготовиться к участию в конкретном творческом конкурсе (выставке)</p> <p>Знать:</p> <p>общие принципы участия в различных выставках, конкурсах</p>
ПК-3 - способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением;	<p>Владеть:</p> <p>навыками создания эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p> <p>Уметь:</p> <p>синтезировать набор возможных решений задач к концептуальной и художественно-технической разработке дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации</p> <p>Знать:</p> <p>различные методики художественно-технической разработки дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>
ПК-4 - подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения	<p>Владеть:</p> <p>основными приемами эскизирования, различными методиками линейно-конструктивных решений дизайн-проекта</p>

и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту;	Уметь: пользоваться знаниями по живописи при разработке эскизов, создавать зарисовки линейно-конструктивного характера Знать: творческие методы эскизирования
---	--

Формы контроля:

промежуточная аттестация (ПА) – проводится в форме экзамена по окончании изучения курса

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.

В процессе преподавания дисциплины «Колористика» используются как классические методы обучения (лекции), так и различные виды самостоятельной работы слушателей по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств и на поощрение их интеллектуальных инициатив. В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:

активные формы обучения:

- практические занятия;

интерактивные формы обучения:

- изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц
	Очно-заочная
Аудиторные занятия (всего)	40
В том числе:	
Лекции	12
Практические занятия	28
Семинары	x
Лабораторные работы	x
Самостоятельная работа (всего)	x
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Вид	экзамен
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	1,1 ЗЕТ / 40 часов

**4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий**

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Актив- ные занятия		Интеракти вные занятия				
			Семинары	Практическ ие занятия	Ситуационн ый анализ	Дебаты, дискуссии	Тренинг		
<i>Очно-заочная форма</i>									
Тема 1. Субъективные предпочтения.	1			2				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практи ческая работа
Тема 2. Цветовой круг.	1			2				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практи ческая работа
Тема 3. Цвет и форма.	1			2				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практи ческая работа
Тема 4. Контраст по цвету.	1			2				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практи ческая работа
Тема 5. Контраст светлого и темного.	1			2				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практи ческая работа
Тема 6. Контраст холодного и теплого	1			2				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3	Практи ческая работа

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия			
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	Дебаты, дискуссии		
							ПК-4	
Тема 7. Контраст дополнительных цветов	1		4				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практическая работа
Тема 8. Симультанный (одновременный) контраст	1		4				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практическая работа
Тема 9. Контраст по насыщенности	2		4				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практическая работа
Тема 10. Контраст по площади цветowych пятен	2		4				ОПК-3 ОПК-6 ОПК-10 ПК-3 ПК-4	Практическая работа
Всего:	12		28					Экзамен

Содержание тем учебной дисциплины

Раздел 1. Колористика. Картина, художник, цвет.

Понятие "природа цвета" и природа света. Использование цвета в разных культурных традициях и различных социальных обществах. Использование цветовых отношений, тонких переходов и тональных нюансов в творчестве старых мастеров. Цвет как средство выразительности и смыслов. Психологическое воздействие цвета.

Раздел 2. Цветовая реальность и цветовое воздействие.

Исследование природы цвета и солнечного света художниками-импрессионистами. Чувственно-оптический метод, его возможности и ограничения. Психологический аспект, остаточные явления воздействия цвета и осмысление феномена цвета художниками экспрессионистами. Цветовое видение, сравнения и контрасты. Значение и ценность хроматического цвета. Ахроматические цвета (черный, белый, серый). Восприятие цвета как реальность психофизиологическая. Цвет и цветовое воздействие: гармоничное созвучие.

Раздел 3. Конструкции, цветовой модульор.

Цветовая гармония и впечатление от взаимодействия двух или более цветов. Наблюдение за субъективными цветовыми предпочтениями и живописью различных людей. Цветовая гармония и дисгармония. Понятие цветовой гармонии. Гармония как равновесие, симметрия сил. Контрастность. Симультанный контраст и закон о дополнительных цветах. Последовательный контраст. Закон о дополнительных цветах. Два или более цвета являются гармоничными, если их смесь представляет собой нейтральный серый цвет.

Раздел 4. Форма и цвет.

Форма и цвет. Выразительные характеристики формы и цвета (квадрат и красный цвет; треугольник – и светло-желтый цвет; круг и синий цвет).

Раздел 5. Цветовые контрасты.

Диаметральный (полярный) контраст: большое и маленькое, белое и черное, холодное и теплое. Взаимодействие цветов. Виды контрастных проявлений. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст. Контраст по насыщенности. Контраст по площади цветовых пятен. Основные художественные возможности цвета.

Раздел 6. Субъективное отношение к цвету.

Субъективное цветовое восприятие (субъективные цвета) и его значение в практике графического дизайна.

7. Практические занятия

Модель цветового круга. Проектирование двенадцатицветного цветового круга в формате 20x20 см. Проектирование таблиц контрастов в формате 20x20 см.

Практические занятия

№ п/п	№ темы	Тематика практических занятий, и название практического упражнения	Вид контрольного мероприятия
1.	Тема 1. Субъективные	Основные понятия предмета «Цвет». Проектирование цветовой гармонии на основе	Творческое задание

	предпочтения.	субъективных предпочтений.	
2.	Тема 2. Цветовой круг.	Проектирование двенадцатичастного цветового круга в формате 20x20 см	Творческое задание
3.	Тема 3. Цвет и форма.	Проектирование модели соотношений основных цветов и основных форм в формате 20x20 см	Творческое задание
4.	Тема 4. Контраст по цвету.	Проектирование таблицы контраста по цвету в формате 20x20 см.	Творческое задание
5.	Тема 5. Контраст светлого и темного.	Проектирование таблицы контраста светлого и темного в формате 20x20 см.	Творческое задание
6.	Тема 6. Контраст холодного и теплого	Проектирование таблицы контраста холодного и теплого в формате 20x20 см.	Творческое задание
7.	Тема 7. Контраст дополнительных цветов	Проектирование таблицы контраста дополнительных цветов в формате 20x20 см.	Творческое задание
8.	Тема 8. Симультанный (одновременный) контраст	Проектирование таблицы симультанного (одновременного) контраста в формате 20x20 см.	Творческое задание
9.	Тема 9. Контраст по насыщенности	Проектирование таблицы контраста по насыщенности в формате 20x20 см.	Творческое задание
10.	Тема 10. Контраст по площади цветowych пятен	Проектирование таблицы контраста по площади цветowych пятен в формате 20x20 см	Творческое задание

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» используются учебно-наглядные материалы и методические рекомендации разработанные преподавателем и размещенные в электронной системе института (e-learning), а также учебная литература по дисциплине «Колористика», размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru.

Комплект презентационных материалов по темам учебной дисциплины с использованием программы Power Point[электронное издание], Москва, 2016. – доступ обучающимся с использованием дистанционных образовательных технологий (ЭС ДОТ Института)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

Оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций: *текущий контроль успеваемости* позволяет оценить уровень сформированности элементов отдельных компетенций в форме опроса и дискуссий на заданную тему

промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - зачет позволяет оценить уровень сформированности компетенций (знаний, умений) и осуществляется в форме ответа на вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Источники знаний о цвете.
2. Аддитивный и субтрактивный способы объединения цвета.
3. Основные и смесевые цвета.
4. 3 основных характеристики цвета.
5. Определение контраста, нюанса, акцента в цветовых созвучиях.
6. Принципы светотеневого построения объема в пространстве.
7. Зависимость восприятия цвета от контекста применения.
8. Зависимость оттенка от цветового тона.
9. Принцип изменения насыщенности цветового пятна.
10. Принципы светлотных изменений в цветовом пятне.
11. Условия усиления и ослабления интенсивности звучания цвета.
12. Особенности пространственного восприятия цвета.
13. Пары дополнительных цветов.
14. Роль дополнительных цветов в созвучиях.
15. Активность и пассивность цвета в разных сочетаниях.
16. Проявления симультанного контраста.
17. Условия усиления и ослабления симультанного контраста.
18. Определение интенсивности цветового пятна.
19. Условия равновесной по цвету композиции.
20. Условия экспрессивной по цвету композиции.
21. Определение гармоний.
22. Принципы гармоний.
23. Определение колорита.
24. Составляющие колористической композиции.
25. Зависимость образа от цветовой гаммы.
26. Семиотика цвета.
27. Локальный и предметный (корпусный) цвет.
28. Систематизация цвета.
29. Типы цветового контраста.
30. Определение собственной светлоты цветового пятна.

Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины

Качество освоения дисциплины (ОПК-3, ОПК-6, ОПК-10, ПК-3, ПК-4) Процентная шкала	Уровневая шкала	Отметка в 5-балльной шкале	100 балльная шкала
100 - 90%	высокий	«отлично» / «5»	86-100

66 - 89%	повышенный	«хорошо» /«4»	71-85
65 - 50%	средний (базовый)	«удовлетворительно»/«3»	50-70
меньше 50%	ниже среднего (пониженный, низкий)	«неудовлетворительно»/«2»	0-49

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).

Основная литература:

1. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 36 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625> (дата обращения: 16.03.2021). – ISBN 978-5-8154-0382-6. – Текст : электронный.
2. Омеляненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е.В. Омеляненко ; Южный федеральный университет, Педагогический институт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142> (дата обращения: 16.03.2021). – ISBN 978-5-9275-0747-4. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немецкого. – М.: Издатель Д. Аронов, 2001. – 96 с., ил.
2. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: Изд-во: ИндексМаркет, 2011. – 416 с., ил.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - Б.: БКГ им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – 392 с., ил.
4. Шмалько И.С., Цыганков В.А. Основы композиции в графическом дизайне – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2013. – 76 с., ил.
5. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. учеб. заведений /Беляева, Светлана Евгеньевна. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 205 с., ил.
6. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: «Искусство», 2004. – 120 с., ил.
7. Устин В.Б. Учебник дизайна. - М.: «АСТ, Астрель», 2009. – 254 с, ил.
8. Ломов, С.П. Цветоведение : учебное пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – Москва : Владос, 2018. – 153 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038> (дата обращения: 16.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907101-27-2. – Текст : электронный.
9. Селицкий, А.Л. Цветоведение : учебное пособие / А.Л. Селицкий. – Минск : РИПО, 2019. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600115> (дата обращения: 16.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-977-9. – Текст : электронный.

10. Федоров, Н.Т. Общее цветоведение / Н.Т. Федоров. – 2-е изд., перераб. – Москва : Государственное объединенное научно-техническое издательство, 1939. – 236 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103996> (дата обращения: 16.03.2021). – ISBN 978-5-4460-7605-5. – Текст : электронный.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля).

Электронная библиотека <http://biblioclub.ru/>

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Сайт, созданный специально для сбора информации о графике.	www.letterday.ru
2	Каталог постеров и плакатов для изучения работ современных мастеров графического искусства.	www.posterinamsterdam.com

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Организация деятельности слушателя
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка практических заданий.
Подготовка к экзамену / зачету	При подготовке к зачету / экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине «Колористика» предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Microsoft Office.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий:

Лекционные аудитории и учебные столы для выполнения поисковых и оригинальных работ, бумага форматом А3, гуашь художественная, кисти, графитные карандаши, циркуль, линейки, угольники, ножницы, нож, доска для резки бумаги, клей.