

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.04.02 Теория цвета и света

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**направление 54.03.01 Дизайн
направленность (профиль) Графический дизайн**

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование – специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

заочная

форма обучения

2019

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Батова Т.Р., старший преподаватель
кафедры искусств и дизайна

Утверждена на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и предпринимательства
(протокол № 6 от 26 января 2021 г.)

Зав. кафедрой

подпись

Терещенко Е.Ю.
Ф.И.О.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование у бакалавров знаний и владений применения на практике цветовых и тоновых решений композиций, сочетания тоновых соотношений, соотношений хроматического и ахроматического цвето-тоновых пятен; воспитание эмоционально-эстетических потребностей студентов; расширение круга интересов студентов, воспитание у них эстетических потребностей, художественных способностей, творческого воображения, эмоционально-эстетического отношения к действительности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- последовательность выполнения работ с гуашью и акварелью от эскиза до готовой работы;
- виды приемов акварельной техники;
- композиционные пропорции основы проектной деятельности;
- возможные приемы гармонизации форм, структур, композиционных решений

Уметь:

- создавать тоновые и цветовые градации;
- применять контрастные цвета в хроматической цветовой композиции;
- создавать композиционные решения в хроматической и ахроматической палитре;
- составлять логичную структуру деятельности от идеи до готового изображения;
- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

Владеть:

- навыками работы с цветом, использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;
- принципами выбора техники исполнения цветового решения проекта;
- возможными приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);
- способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Теория цвета и света» является дисциплиной по выбору по направлению подготовки **54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Графический дизайн**.

В программе обобщены и систематизированы закономерности восприятия цвета и света, которые помогут глубоко постигнуть искусство живописи. Эти знания помогают в самостоятельной творческой деятельности, развивают мыслительные способности студентов: умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет.

Ведущим принципом построение программы является: формирование у студентов через систему теоретических и практических знаний представлений о связи цвета и света. Другим принципом построения программы – вариантность заданий и тем, возможность замены одних заданий, другими при условии сохранения общей структуры и единой логики содержания программы курса.

Дисциплина «Теория цвета и света» является логическим способом организации существующих знаний и практических навыков и началом изучения для дисциплин «Цвет и свет в интерьере» и «Живопись», которые в свою очередь дают необходимое понимание цветосветовой организации объектно-пространственной среды в контексте дисциплин «Интерьер», «Основы компьютерной графики», «Проектная графика» и другие, связанные с качествами цвета.

4. 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.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

Курс	Сессия	Трудоемкость в ЗЕТ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Курсовые работы	Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ						
2	3	3	108	2	4		6	4	98	-	4	Зачет

В интерактивных формах часы используются в виде семинара, обсуждения и защиты итогового проекта.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
1	История науки о цвете	0,5			0,5		24	
2	Природа света и цвета	0,5	1		1,5	1	24	
3	Ахроматические цвета. Хроматические цвета.	0,5	1		1,5	1,5	24	
4	Форма и цвет. Цвет и пространство.	0,5	2		1,5	1,5	26	
	Зачет:							4
	ИТОГО:	2	4		6	4	98	4

Содержание дисциплины (модуля)

Курс дисциплины «Теория цвета и света» включает в себя 36 аудиторных часов, и разделен на темы, которые последовательно и систематически раскрывающие основные

вопросы данного курса. Лекционный материал содержит вопросы теории цвета; истории науки о цвете; основные понятия и терминологию теории цвета и света; психологии цветового зрения.

При изложении теоретического материала, учитывается специфика применения теоретических знаний в практической деятельности в зависимости от будущей специальности. Грамотное теоретическое обоснование каждой темы позволит дизайнера姆 использовать цвет в создании композиции на плоскости, построении цветовой среды в интерьере и экстерьере.

Дисциплина практикоориентирована и теория подкрепляется практическими индивидуальными заданиями.

Тема 1. История науки о цвете.

Задачи науки цветоведение. Сфера использования цвета. Первобытный человек и цветовое восприятие. Многозначность объектов и цвета древних цивилизаций. Понятия яркость, светлота, тон. Учение о цвете в странах Древнего Востока. Понятия и принципы гармонии в Древней Греции и Риме. Классификация цвета в Средневековье. Основы закономерностей восприятия цвета в трудах Леонардо да Винчи, Ньютона, Гете. Методы изучения физики цвета на рубеже 18 века. Направления и перспективы науки о цвете в 20 веке.

Тема 2. Природа света и цвета.

Цвет в философии классического периода. Исследования природы света периода Средневековье. Теоретико-практические исследования арабского ученого Ибн Аль-Хазрета. Опыты по измерению цвета и света. Работы, открытия и опыты Ньютона о природе цветов. Волновая теория распространения света. Труды Гюйгенса, Френеля. Природа цветового ощущения и индивидуальные особенности. Объективные и субъективные характеристики цвета. Способы цветового воздействия и преобразования.

Тема 3. Ахроматические цвета. Хроматические цвета.

Понятие «ахроматический цвет»: контраст ахроматических цветов, применение в искусстве. Средства композиции и способы гармонии. Приемы передачи объемности предметов. Визуальное восприятие ахроматических цветов. Ассоциативное восприятие и символика. Группа эмоциональных ассоциаций: пространственные, весовые, температурные, фактурные. Группа эмоциональных ассоциаций: негативные, позитивные, нейтральные. Физические свойства цвета. Цвет как ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии света. Прозрачные и непрозрачные поверхности. Законы оптического смешения цветов. Понятие цветовой триады, дополнительных цветов. Виды и законы контраста. Восприятие цвета. Влияние освещенности. Основные качества цвета. Понятия цветовой тон, светлота, насыщенность. Психология восприятия цвета. Символика цвета.

Тема: 4. Форма и цвет. Цвет и пространство.

Взаимодействие цвета и формы. Восприятие цвета и формы в контексте искусства разных времен и народов. Рациональное и эмоциональное восприятие формы и цвета. Индивидуально-психологическое восприятие цвета и формы. Схема тоновых и цветовых отношений в предметах сложной формы. Визуальные искажения формы при помощи цвета. Специальные сервисы по подбору гармонических сочетаний в сети Интернет:

<https://color.adobe.com/>
<http://paletton.com/>
<http://www.colourlovers.com/>
<http://www.colorblender.com/>

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Зиатдинова, Д.Ф. Методики составления цвето faktурных схем : учебное пособие / Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 111 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-7882-1568-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304> (18.05.2018).
2. 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, 2017. - 36 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0382-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625> (18.05.2018).
3. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92657>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Долгих, Н.Н. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н.Н. Долгих, Н.А. Долгих. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 196 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/105048>. — Загл. с экрана.
2. Никитина, Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции: учеб. пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/98497>. — Загл. с экрана.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- 1 Microsoft Office
- 2 Corel Draw

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Судебные и нормативные акты РФ <http://sudact.ru/>
2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
3. Электронная база данных Scopus
4. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». <http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.