

Министерство культуры РФ
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Палехское художественное училище имени М. Горького»

<p>Рассмотрено на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30 августа 2024 г. Председатель ПЦК Белова О.Н.</p>	<p>«Утверждаю» Зам. директора по УМ и ВР Михайлова Н.В.</p>
---	---

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Цветоведение

для специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись) углубленной подготовки

квалификация художник-мастер, преподаватель
срок обучения 3 г. 10 мес.

Палех 2024 г.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (Приказ Минобрнауки от 27.10.2014 № 1389)

Рабочую программу составила: Грибкова А.Б. – преподаватель высшей категории училища

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК общепрофессиональных и

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	13
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Цветоведение является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) и приведена в соответствие с Рабочей программой воспитания.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Дисциплина **ОП.03 Цветоведение** относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального учебного цикла ППСЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись) углубленной подготовки.

Программа дисциплины ОП.03 «Цветоведение» предполагает самое тесное взаимодействие и взаимосвязь с курсами рисунка, живописи и специальных дисциплин.

Роль цвета в оформлении предметов быта очень велика. И замечательным примером гармонического сочетания формы и цвета служат произведения народного прикладного творчества. Русскому народному искусству присуща особая любовь к цвету – праздничному, мажорному. Цвет способен не только передавать важную информацию о предмете, но и вызывать определенные мысли и чувства через образное воздействие.

Художник, отображающий натуру в материале, сталкивается с различным смешением красок, их свойствами поглощения и отражения, изменением насыщенности, явлениями контраста и т. д. Наконец, художник должен знать, как изменяется цвет предмета в зависимости от условий освещения. Теорию цветных теней, законы восприятия. Как для музыканта важно слышать двенадцать тонов его гаммы, так и для художника важно видеть двенадцать цветов своего цветового круга, так как он работает с цветными пигментами.

На занятиях цветоведения выполняются специальные упражнения для развития чувствительности глаза к оттенкам цвета, различным смешениям красок, определениям их гармонического и пропорционального соотношения в колористических композициях, выявлением их образного звучания, психологического и эмоционального воздействия. Знание законов цвета не мешает, а помогает художнику, в каком бы виде художественной деятельности он ни работал.

Курс «Цветоведение» призван способствовать не только познанию формальных законов цветоведения, но и развитию у студентов творческой фантазии, вкуса и образного мышления, свободного от влияния моды.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

решать колористические задачи при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

знать:

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

сформировать компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Личностные результаты

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями	Код личностных результатов реализации программы воспитания
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	ЛР 20
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить.	ЛР 21
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса	Код личностных результатов реализации программы воспитания
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	ЛР 22
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому, кто в ней нуждается.	ЛР 23

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 53 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося –13 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Цветоведение

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	53
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	40
в том числе:	
теоретические занятия	18
практические занятия	19
контрольные работы	1
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	13
<i>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре</i>	

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Наименование разделов и заданий	Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
Введение в учебную дисциплину	Содержание Назначение дисциплины. Дисциплина «Цветоведение», ее место в системе подготовки художника-мастера по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Связь содержания программы «Цветоведение» с программами по другим предметам. Основные понятия дисциплины.	1	1
Раздел 1. Общие сведения о цветах и их восприятии			
Тема 1.1 Цветоведение как наука. Свет и цвет.	Содержание Цветоведение как совокупность всех наук, изучающих цвет с различных точек зрения. Этапы становления цветоведения как науки. Понятие света, его характеристики. Свойства световых лучей. Отражение, преломление, поглощение. Понятие цвета. Цвет поверхности предмета. Зависимость восприятия цвета от воздействующего света.	1	1
Тема 1.2 Цветовой спектр	Содержание Волновая природа света. Длина волны. Зависимость восприятия цвета от длины волны. Понятие цветового спектра. Опыт И. Ньютона. Спектр солнечного света. Последовательность расположения цветов в спектре солнечного света.	1	1
Тема 1.3 Устройство человеческого глаза и процесс зрения	Содержание Строение человеческого глаза. Анатомическое строение (разрез глазного яблока). Сумеречное зрение. Аппарат цветного зрения. Описание процесса зрительного восприятия. Механизм возникновения цветовых ощущений. Трехцветная теория К.Юнга – Г.Гельмгольца. Ее отличие от теории Геренга.	1	1

<p>Тема 1.4 Ахроматические и хроматические цвета</p>	<p>Содержание Цвета и их деление на группы. Ахроматические и хроматические цвета. Общие и особенные черты каждой группы. Ахроматические цвета и их характеристики. Особенности ахроматического ряда. Хроматические цвета и их психо-физические характеристики; цветовой тон, насыщенность, светлота. Психологические или «неосновные» характеристики цветов. Деление цветов на группы: теплые и холодные, легкие и тяжелые, глухие и звонкие, выступающие и отступающие.</p> <p>Практические занятия: 1. Построение равноступенного ахроматического ряда (10 ступеней) 2. Построение равноступенного хроматического ряда (оттенки цветов: синий, зеленый, красный, коричневый, серый по 10 ступеней). 3. Построение таблицы изменение светлоты и насыщенности хроматического цвета в смесях с белилами и черной краской. Размер таблицы: таблица состоит из 8 основных цветов, теневой ряд включает 5 ступеней. Формат - А 4</p> <p>Самостоятельная работа: Завершить практические задания</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>1,2,3</p> <p>2,3</p> <p>3</p>
<p>Тема 1.5 Расположение цветов в пространстве. Цветовой круг.</p>	<p>Содержание Бесконечность группы цветовых тонов. Совпадение непрерывного ряда цветовых тонов со спектральным. Наличие пурпурных цветов, отсутствующих в спектре. Окружность как наипростейшее изображение группы цветовых тонов. Восемь главных цветов цветового круга. Взаимосвязи основных характеристик цвета. Цветной теневой ряд как плоскость треугольника. Совокупность однотонных треугольников спектральных и пурпурных цветов.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

	<p>Понятие цветового тела по В.Оствальду. Построение системы цветовых кругов. Деление цветового круга на теплые и холодные цвета.</p> <p>Понятие родственных цветов, родственно-контрастных и контрастных.</p> <p>Дополнительные цвета, их свойства и значение.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>1. Построение системы цветовых кругов.</p> <p>Формат – А 4</p> <p>Самостоятельная работа: Завершить практическое задание</p>	1	2,3
		3	3
Тема 1.6 Смещение цветов и красок.	<p>Содержание</p> <p>1. Различные способы смешения цветов и красок. Разделение на аддитивные (слагательные) и субтрактивные (вычитательные) смеси. Аддитивные смеси, получаемые оптическим путем. Их характеристика и особенности.</p> <p>2. Пространственное смешение цветов – способ «пуантелизм», его особенности.</p> <p>Субтрактивные смеси красок; их характеристика.</p> <p>Механическое смешение красок, его особенности. Лессировка, ее характеристика и применение.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>1. Таблица составных цветов, полученных смешением красок.</p> <p>2. Таблица лессировок. Выполняются составные цвета, полученные способом наложения одного цвета на другой.</p> <p>Формат – А 4</p>	2	1
		1	2,3
Тема 1.7 Контраст цветов	<p>Содержание</p> <p>Особенности зрения человека. Изменения ощущения цвета, вызванные изменением состояний глаза. Адаптация глаза, ее особенности и разновидности. Изменение ощущения цвета под влиянием адаптации.</p> <p>Явления контраста и последовательные образы. Последовательный контраст. Одновременный контраст. Светлотный контраст и его значение в рисунке и живописи.</p> <p>Пограничный эффект. Цветовой контраст и его сущность. Влияние контура на явления цветового контраста.</p>	1	1

	<p>Практические занятия: 1. Виды контраста. Эскизы выполняются по каждому виду контраста. Формат - А 4</p>	2	2,3
Тема 1.8 Живописная передача видимого	<p>Содержание 1. Восприятие окружающего мира через цвет. Цвет как средство изображения материала, пространства, объема, фактуры и освещенности. Особенное значение восприятия освещения. Зависимость светотени от общей силы освещения, окраски предмета и густоты тени. Светотень как средство создания объема. Изменение цветов от освещения. Рефлексы. Способы передачи фактуры. Изображение воздушной перспективы.</p>	1	1
Раздел 2 Символизм в цветоведении			
Тема 2.1 Символика цвета	<p>Содержание 1. Эмоциональное воздействие цвета. Понятие цветового климата. Способность цвета вызывать различные настроения. «Свет, цвет и эмоции являются звеньями одной цепи», - И.Гете. 2. Символическое значение цветов и его изменения на протяжении истории. Символизм цвета в христианстве. Символика цвета Древней Руси. Цветолечение. Практические занятия: 1. Эмоциональные ассоциации (радость, грусть, молодость, старость). 2. Выполнение эскиза композиции на тему «Светлое Христово Воскресение». Формат - А 4 Самостоятельная работа: Завершить практическое задание</p>	2 2 3	1 2,3 2,3 3
Раздел 3 Типологии цветовых гармоний			

<p>Тема 3.1 Ахроматические гармонии</p>	<p>Содержание: Ахроматические гармонии. Значение светлотных отношений. Три условия эмоциональной выразительности ахроматических гармоний: 1) светлотный диапазон ахроматических тонов; 2) взаимодействие светлотных тонов (или светлотный контраст тонов); 3) пропорциональное отношение площадей, занимаемых каждым тоном. Создание эффекта свечения в ахроматических гармониях. Практические занятия: 1. Выполнение трехтоновых композиций по белому, серому и черному фонам.</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>1</p> <p>2,3</p>
<p>Тема 3.2 Хроматические гармонии</p>	<p>Содержание: Разновидности хроматических гармоний, их характеристика. Монохромная нюансная гармония, ее особенности. Нюансная цветовая гармония с доминантой. Гармонические сочетания родственных цветов. Использование активного светлотного контраста в гармонических сочетаниях родственных цветов. Сочетания родственно-контрастных цветов как самый обширный вид цветовых гармоний. Двухтоновая гармония, ее характеристика. Двухтоновая гармония с добавлением ахроматического цвета или с добавлением цветов теневого ряда данных цветов. Трехтоновая гармония, ее особенности. Цветовая гармония, образованная сочетанием цветов, расположенных в вершинах вписанного в цветовой круг равностороннего треугольника. Сочетание цветов, расположенных в вершинах прямоугольных треугольников при условии, что два катета соединяют пары родственно-контрастных цветов и лежат параллельно диаметрам цветового круга. Сочетания цветов, расположенных в 1/2 цветового круга над диаметром. Четырехтоновая гармония, ее характеристика. Гармоническое сочетание контрастных и дополнительных цветов. Практические занятия:</p>	<p>2</p>	<p>1</p>

	1. Выполнение цветовых эскизов гармонических сочетаний -6 эскизов Самостоятельная работа: Завершить практическое задание	2 1	2,3 3
	Контрольная работа По темам: № 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.2	1	3
Раздел 4 Связь цвета и рисунка			
Тема 4.1 Цветовые пласты	Содержание: Цветовое решение фона, мотивов и акцентов. Важность соответствия цвета рисунку. Практические занятия: 1. Выполнение цветовых эскизов, орнаментальный рисунок на цветном фоне. Самостоятельная работа: Завершить практическое задание	1 2 2	1 2,3 3
Тема 4.2 Художественно-образное цветовое решение	Содержание: 1. Понятие колорита. Цвет, общий колорит – одно из главных выразительных средств, обладающих большой эмоциональной силой. Возможность создания определенного настроения или впечатления только посредством цвета. Практические задания: 1. Выполнение эскиза композиции по предварительно выполненным вариантам. Самостоятельная работа: Завершить практическое задание	2 2 1	1 2,3 3
Зачет		4	3

Уровни освоения:

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы, репродукции, образцы лучших работ студентов и т.д.)

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий «Цветоведение».

Технические средства обучения:

– компьютер с выходом в сеть Интернет;

- видеопроектор;

- презентации;

– видеофильмы;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

1. Алексеев С.С. О колорите. – М., Изобразительное искусство, 1974 г.

2. Арихейм М.Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974 г.

3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., Искусство, 1982, 1983 гг.

4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977 г.

5. Грегори Р.А. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М., Прогресс, 1974 г.

6. Жданова Л.А. Цветовая система Матюшина. «Искусство», №8, 1974 г.

7. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., Искусство, 1989 г.

8. Иттен И. Искусство цвета. М. Д. Аронов, 2010 г.

9. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. Л., Живопись, 1989 г.

10. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. Минск «Беларусь», 2003 г

11. Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, 1984 г.

12. Паранюшкин Р.В., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников. Колористика. Ростов н/Д., 2007 г.

13. Серов Н.В. Античный хроматизм. С-Пб., ЛИСС, 1995 г.

14. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. М.. Стройиздат, 1973 г.

15. Цойгнер. Учение о цвете. М., Стройиздат, 1971 г.

16. Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1987 г.

Основные источники:

1. Алексеев С.С. Цветоведение. М., Искусство, 1975 г.

2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., Искусство, 1982, 1983 гг.

3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977 г.

4. Иттен И. Искусство цвета. М. Д. Аронов, 2010 г.

5. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. Минск «Беларусь», 2003 г.

6. Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, 1984 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, практических заданий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:	
уметь: решать колористические задачи при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;	- <i>тестовый контроль;</i> - <i>устный опрос,</i> - <i>оценка результатов выполнения практических работ;</i> - <i>оценка выполнения домашней работы, контрольных работ.</i>
Знания:	
знать: художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.	- <i>тестовый контроль;</i> - <i>оценка результатов выполнения практических работ;</i> - <i>оценка выполнения домашней работы, контрольных работ,</i> - <i>дифференцированный зачет во 2 семестре</i>
Освоить компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные	<i>тестовый контроль;</i> - <i>устный опрос,</i> - <i>оценка результатов выполнения практических работ;</i> - <i>работа в группе, в парах;</i> - <i>оценка выполнения домашней работы, контрольных работ.</i>

технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.