

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Рязанский институт традиционного прикладного искусства –
филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

РЕКОМЕНДОВАНО
Советом РИТПИ ВШНИ
протокол № 9
от 21.04.2023

УТВЕРЖДАЮ
директор РИТПИ ВШНИ
Л.С. Плавинская
21.04.2023

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ**

Специальность 54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Квалификация: художник народных художественных промыслов

Форма обучения: очная, с возможностью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Курс: 1

Семестр: 1

Форма контроля: зачет

Рязань

2023 год

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Организация-разработчик: Рязанский институт традиционного прикладного искусства – филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Разработчик:

Гусева Полина Вадимовна, кандидат педагогических наук, член СХР, профессор кафедры лаковой миниатюрной живописи

Соавторы:

А.С. Данилова, преподаватель РИТПИ ВШНИ

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке общепрофессиональных дисциплин

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии не только как художника – носителя народных художественных промыслов в целом, но и как художника в конкретном виде, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК-2. Организовывать собственную учебную деятельность, выбирать типовые методы и способы в выполнении учебных заданий;

ОК-3. Отстаивать собственные предложения в стандартных и нестандартных ситуациях при выполнении учебных заданий и нести за результат и качество выполнения работы ответственность;

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК-6. Уметь работать творчески в коллективе, эффективно общаться с сокурсниками, преподавателями как руководителями учебного задания;

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

ОК-8. Самостоятельно выполнять поставленные преподавателем задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием.

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, а так же владеть художественно-профессиональными особенностями конкретного вида декоративно-прикладного искусства.

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 и живописных средств и приемов.

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 4 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>40</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>36</i>
в том числе:	
практические занятия	<i>30</i>
контрольные работы	<i>2</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>4</i>
<i>Итоговая аттестация в форме (указать)</i>	<i>зачет</i>

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
	Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Цветоведение»	1	1
Раздел 1.	Природа цвета	7	
Тема 1.1 Роль света в образовании цвета	Свет и цвет. Понятие света, его характеристики. Свойства световых лучей (отражение, преломление, поглощение). Понятие цвета. Цвет на поверхности предмета. Зависимость восприятия цвета от воздействующего света.	1	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Основные и дополнительные цвета».	5	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Завершение упражнения на тему «Основные и дополнительные цвета».	2	3
Тема 1.2 Цветовой спектр Тема	Понятие цветового спектра. Спектр солнечного света и расположение цветов в нем. Опыт И. Ньютона.	-	-
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Цвет и цветовое воздействие» (реплики произведений искусства в современной жизни): презентация.	2	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Завершение упражнения на тему «Цвет и цветовое воздействие».	2	3
Тема 1.3 Цветовая гармония. Два вида синтеза цвета	Субтрактивный (вычитательный) синтез смешения цветов. Аддитивный (слагательный) синтез смешения цветовых лучей. Гармония-это равновесие, симметрия сил. Гармоничность по группам у двух или более цветов.	-	-
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Гармония цвета»	2	2
	Контрольные работы	-	-

	Самостоятельная работа обучающихся 1. Работа с интернет-источниками по подбору иллюстраций и составления презентации на тему «Звери, люди, демоны на скалах древнего Енисея» 1.Посещение ГЭ (экспозиция Первобытного искусства): выполнение зарисовок петроглифов Онежского озера (3-5).	-	-
Тема 1.4 Процесс зрения и устройство человеческого глаза	Процесс зрительного восприятия. Механизм возникновения цветовых ощущений. Строение человеческого глаза.	1	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тема 1.5 Ахроматические и хроматические цвета	Цвета и деление их на группы. Характеристика ахроматических и хроматических цветов.	1	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Ахроматический и хроматический ряды»	3	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тема 1.6 Свойства цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость)	Наиболее полно характеризует цвет три главных его свойства: цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость.	1	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Изменение цветового тона по насыщенности и светлоте»	3	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тема 1.7 Цветовой круг И.Ньютона	Двенадцатичастный цветовой круг И.Ньютона. Восемь главных цветов замкнутого цветового круга. Понятие промежуточных цветов. Способы получения пурпурного цвета.	-	-
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Цветовой круг И.Ньютона»	2	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тема 1.8 Цветовой круг	Двадцатичетырехступенный цветовой круг и двойной конус в системе В.Освальда. Деление цветового круга на теплые и холодные цвета.	-	-

В.Освальда. Пространственно е воздействие цвета	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Цветовой круг В.Освальда»	2	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тема 1.9 Виды смешения цветов	Способ механического смешения цветов между собой.	-	-
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Смешение цветов в треугольниках и полосках»	2	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тема 1.10 Различные способы смешения цветов и красок	Характеристика, способы смешения красок и цветов. Пространственное смешение цветов – «пуантилизм». Механическое смешение – лессировка.	-	-
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия 1. Упражнение на тему «Таблица лессировок»	2	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Основные художественно-стилистические особенности скульптуры греческой классики на примере анализа произведений экспозиции искусства Древней Греции в ГЭ (Выполнение искусствоведческого анализа произведения скульптуры по выбору студента).	-	-
Раздел II.	Эстетика цвета		
Тема 2.1 Средства гармонизации (контраст, нюанс, тождество)	Контраст, нюанс, тождество – средства гармонизации. Гармонические сочетания родственных цветов. Сочетание родственно-контрастных цветов, как вид цветовой гармонии. Цветовой контраст, нюанс, тождество – средства гармонии, подсказанные природой	1	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тема 2.2 Виды цветовых контрастов	Цветовой контраст и его сущность. Одновременный световой и цветовой контраст, пограничный световой и цветовой контрасты и последовательный цветовой контраст.	-	
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	3	2

	1. Упражнение на тему «Контраст и нюанс»		
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
	1. Выполнение зарисовок этрусских ваз из собрания Государственного Эрмитажа (трех-пяти произведений).		
Тема 2.3 Живописная передача освещения	Цвет как средство изображения материала. Значение восприятия освещения. Зависимость светотени от общей силы освещения, окраски предметов и густоты тени. Светотень, как средство создания объема. Рефлексы.	-	-
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	4	2
	1. Упражнение на тему «Цветовая выразительность с позиции четырех времен года или передача состояния «утро-день-вечер»		
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
	1. Колонна Траяна и ее «реплики» в европейском искусстве последующих эпох: подбор иллюстративного материала и подготовка доклада к презентации аудитории.		
	<i>Зачет</i>		
	Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)		
	Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)		
	Всего:	40	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерская живописи и рисунка, аудитория №01. Перечень основного оборудования: проектор мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, учебные столы, стулья, мольберты, подставки для натюрмортов, настольные лампы.

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий из натюрмортного фонда, фонда образцов.

Перечень лицензионного программного обеспечения: антивирусная защита Dr.Web, Windows, Microsoft Office.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР.

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции: учебное пособие для СПО / Н. П. Никитина; под редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 131 с. — ISBN 978-5-4488-0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87904.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета: учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-93252-353-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/32799.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительные источники:

1. Белоусов Михаил Романович. Символика цвета в иконописи: Учебно-методическое пособие по общепроф. дисциплине ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. (специальность 0515 ДПИ и народн. промыслы / Белоусов Михаил Романович ; М.Р. Белоусов; Палехское худ.уч. им. М. Горького. - Палех: ПХУ им.М. Горького, 2005. - 14 с. - учебно-методическое пособие. - 10.
2. Бесчастнов Н.П. Цветная графика: учеб. пособ., 2014. -176
3. Визер. В. В. Система цвета в живописи: Учебное пособие/ Визер Виктория Владимировна; В.Визер. – СПб: Питер, 2004. -192 с. – учебное. – 99,99.
4. Волков. Н. Н. Цвет в живописи: Н.Н. Волков; – М. : Искусство, 1965. – 213с.
5. Иттен Иоханнес. Искусство цвета./ Иттен Иоханнес; И. Иттен; пер. с немец., 3-е изд. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004.- 96с. - учебно-методическое.- 280.
6. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие / Л. Н. Миронова; Л.Н. Миронова. - 2-е изд. - Минск: Беларусь, 2003. - 151 с. - учебно-методическое пособие. - 350.
7. Салтанова Юлия Сергеевна. Содержание обучения цветоведению будущих художников традиционного прикладного искусства: монография / Салтанова Юлия Сергеевна; Салтанова Ю.С. - СПб., 2011. - 233. - список литературы в конце. - научное. - 10.00

8. Салтанова Юлия Сергеевна. Наука о цвете и профессиональное художественное образование: Учебное пособие для вузов(гриф) / Салтанова Юлия Сергеевна; Ю.С. Салтанова (ВШНИ). - СПб: Изд. СПб университета, 2006. – 82
9. Стармер Анна. Цвет. Энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома/ Стармер Анна; А.Стармер. – М: Арт Родник, 2007. – 256 ил. – учебно-методическое. – 460.
10. Холина Ольга Николаевна. Наука о цвете. Особенности цветового восприятия: Сб. лекций по цветоведению (колористике) для высш. и сред. проф. учебн. завед. специальности 052300 и 0515 "Дек-прик. иск-во". / Холина Ольга Николаевна; О.Н. Холина; МШХР. - М, 2002. - 35 с. - учебное.

Интернет-ресурсы

- <http://shedevrs.ru/cvetovedenie/219-cvoictva-cvetov.html> - Шедевры Омска. Цветоведение - характеристики и свойства цветов.
- <http://wiasite.com/page/kareva/ist/ist-7--idz-ax35--nf-54.html> - Искусство в IT-технологиях.
- <http://www.psy.msu.ru/illusion/> - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Факультет психологии.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	• Аргументированное обоснование значимости роли профессии художника традиционного прикладного искусства в развитии современного социума. • Стремление к саморазвитию и формированию профессионального уровня в процессе изучения цветоведения.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	• Постановка цели, задач, при изучении основных законов цвета. • Последовательное изучение науки цветоведения и выполнение практических заданий, что способствует организовывать собственную профессиональную деятельность. • Сравнительный анализ эффективности и качества проделанной работы с установленными показателями.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	• Выдвижение и обоснование своих творческих идей. • Способность устранения различных видов брака при выполнении заданий по цветоведению. • Преодоление неуверенности и сложности при решении профессиональных задач.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	• Поиск информации в области науки о цветах и красках. • Анализ и оценивание информации в области цвета, необходимой для решения профессиональных колористических задач.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в	• Поиск информации в электронных ресурсах по теории цвета используемой в профессиональной

профессиональной деятельности;	деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	• Адаптация к условиям работы в художественно-творческом коллективе. • Соблюдение субординационных отношений. • Понимание сущности и организации индивидуального или коллективного художественного, производственного труда.
ОК-7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	• Уметь решать профессиональные задачи, мотивируя деятельность подчиненных; • Нести ответственность за результат выполнения художественно-творческой работы.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;	• Работа со специальной литературой с целью повышения собственного культурного уровня; • Посещение текущих выставок и экспозиций, анализ их организации и содержания;
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	• Умение ориентироваться в физических и химических свойствах света и цвета; • Способность отслеживать современные технологии в производстве пигментов и красок.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи, а так же владеть художественно-профессиональными особенностями конкретного вида декоративно-прикладного искусства.	• Знания в области цветоведения непосредственно способствующие цветопередаче пространственного объема средствами академического рисунка и живописи, а также условного изображения в традиционно-прикладном искусстве.
ПК-1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).	• Умение самостоятельно применять полученные знания в области цветовых и тоновых сочетаний при разработке проекта изделия декоративно-прикладного искусства (по видам) и последующего выполнения его в материале.
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических и живописных средств и приемов.	• Исполнение цветовых эскизов. • Использование различных графических средств и приемов в соответствии с определенным цветовым колоритом. • Выполнение комплекса заданий в соответствии с программой за семестр.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.	• Активная самостоятельная поисково-исследовательская деятельность по получению необходимой информации о приемах работы с цветом и цветовыми композициями • Уровень колористического решения выполненных учебно-творческих заданий по заданным темам • Количественные и качественные показатели самостоятельно выполненных цветовых эскизов с различными вариантами колористического решения
ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной	• Грамотное владение профессиональной художественной терминологией.

терминологией	• Связное и логичное изложение основных законов в области науки Цветоведения.