

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Колористика изобразительных решений в
дизайнерских проектах»**

Направление подготовки: 54.03.01 ДИЗАЙН
Профиль подготовки: Дизайн в медиаиндустрии

Форма обучения: очная

Выпускающая кафедра: Компьютерной графики и дизайна

Санкт-Петербург
2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004)

— на основании учебного плана и карты компетенций направления подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН и профиля подготовки Дизайн в медиаиндустрии

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

изучение основных свойств живописно-графических материалов, используемых в изобразительном искусстве, их состав и технологические особенности применения

Задачи дисциплины:

развить творческие способности, мышление, воображение
получить основные понятия о средствах, приемах и правилах работы материалами, применяемыми в создании произведений станкового искусства
овладеть основными теоретическими знаниями о технологии исполнения различных видов станкового искусства.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В).

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Дизайн Web-графики
Документоведение в медиаиндустрии
Интернет-коммуникации и сетевая графика
Монтаж аудиовизуальных программ медиаиндустрии
Архитектурное проектирование
Захват движения Motion Capture и анимационное моделирование
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Анимация в дизайн-проектах
Основы композиции в дизайне
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Архивное дело в медиаиндустрии
Мультимедийные технологии в дизайне
Преддипломная практика
Развитие костюма

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

• профессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПК-12	Вид деятельности: научно-исследовательская способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений	0,1

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

методы научных исследований, спектр документальных источников, обосновывать новизну собственных концептуальных решений в области колористики изобразительных решений

Уметь:

применять методы научных исследований при разработке изобразительных решений дизайн-проектов, обосновывать новизну собственных концептуальных решений на основе использования документальных материалов

Владеть:

навыками применения методов научных исследований при разработке колористических изобразительных решений дизайн-проектов, обоснования новизны собственных концептуальных решений, используя документальные материалы

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ.

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	7(4.1)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	10,5	10,5	10,5	10,5
Практические	31,5	31,5	31,5	31,5
Прочие виды контактной работы	4	4	4	4
Контактная работа, всего	46	46	46	46
Самостоятельная работа	62	62	62	62
Итого	108	108	108	108

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы цветоведения

Тема 1. 1. Понятие цветовой гармонии. Характеристики цвета

Объект, предмет цветоведения. Цветоведение как междисциплинарная наука. Роль цвета в культуре, искусстве и дизайне. Понятие о цвете в традиционных культурах. Роль цвета в мифологическом мышлении. Цветоведение как наука. Физические основы цвета. Свет и цвет. Волновая теория света. Дисперсия и дифракция цвета. Избирательное отражение. Неизбирательное отражение. Цветовой тон. Длина волны. Чистота цвета. Понятие яркости. Понятие интенсивности цвета. Проблема целенаправленного использования цвета. Цвет в трудах античных ученых и философов. Учение Аристотеля о цвете. Цветовая палитра Древнего Египта, Кита, Индии, Японии, Греции. Научный анализ цвета И. Ньютона Трактаты о науке цвете художников эпохи Возрождения. Вклад И. Ньютона и И.В. Гёте в теорию цвета.

Тема 1. 2. Основные понятия и определения в цветоведении

Цветовой круг. Классификация цветовых гармоний. Цветовые гармонии. Гармония взаимодополнительных цветов. Поиски гармонии цвета. Круг естественных цветов по И.Ф.

Гёте. Ахроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Колористические системы О. Рунге, А. Манселла, В. Оствальда, И. Иттена. Гармоничные сочетания (однотоновые гармонии, гармонии родственных цветов, родственно-контрастных, контрастных и контрастно-дополнительных цветов). Цветовые системы В. Кандинского. Движение цвета. Колористические поиски и модели И. Иттена. Контраст и нюанс цвета. Контраст и несобственные качества цвета. Контрасты в изобразительном искусстве. Одновременный световой контраст. Одновременный цветовой контраст. Контраст по насыщенности. Пограничный контраст. Последовательный контраст. Эстетика изолированного цвета. Чистота цвета как функция красоты. Живописность -колоризм -декоративность. Тон, оттенок, нюанс. Локальный и предметный цвет.

Раздел 2. Колориметрия и восприятие цвета

Тема 2. 1. Основы колориметрии

Количественные оценки цвета (цветовой тон, чистота цвета, коэффициент отражения цветом света). Смешение цвета (сложение, субтракция, смешение пигментов). Цветовые модели. Основы колориметрии. Типы колориметров. Принцип действия визуального и фотометрического колориметра.

Символика цвета и цветовая культура. Цветовой символизм. Три основных типа цветовой символики. Психофизические и психофизиологические характеристики цвета. Цвет и исторический стиль. Цвет и этническая культура. Цветовая культура и азбука цветов; психология и семиотика отдельных цветов и цветовых сочетаний, умение ориентироваться в цветовой сфере.

Тема 2. 2. Восприятие цвета

Основные понятия психологии зрения. Психологические основы зрительного восприятия цвета. Измерение и стандартизация цвета. Физическое восприятие цвета. Органы зрения. Процесс зрительного восприятия. Особенности зрения (аккомодация, дневное и сумеречное зрение, адаптация, иррадиация). Восприятие цвета в зависимости от возраста.

Цвет в дизайне. Взаимосвязь цвета с формой и назначением предмета. Учёт физических свойств материала – фактура, текстура. Учёт пространственных измерений цвета в объектах дизайна. Цвет в промышленных изделиях. Цвет в рекламе. Цвет в веб-дизайне.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Итого часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Основы цветоведения	39,5	5,5	0	16	0	18
1.1	Понятие цветовой гармонии. Характеристики цвета	18,5	2,5	0	8	0	8
1.2	Основные понятия и определения в цветоведении	21	3	0	8	0	10
2	Колориметрия и восприятие цвета	39,5	5	0	15,5	0	19
2.1	Основы колориметрии	18	2	0	8	0	8
2.2	Восприятие цвета	21,5	3	0	7,5	0	11
	ВСЕГО	79	10,5	0	31,5	0	37

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум по дисциплине «Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (час.)
1	Физические основы цвета	4
2	Понятие интенсивности цвета	4
3	Гармонические сочетания	4
4	Уравновешивание цвета	4
5	Цветовой график	4
6	Цветовая композиция	4
7	Цветовая гамма	4
8	Создание цветного решения главной страницы веб-сайта	3,5

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Доклад

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах»».

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий

1. Назовите ахроматические цвета
 - a. черный, белый и все серые
 - b. размах, ширина колебаний
 - c. красный, синий, белый
 - d. черный цвет
2. Что такое цветовая гармония?
 - a. чувство, ощущение
 - b. согласованность, стройность в сочетании чего-либо
 - c. основной цвет предмета без учета внешних влияний
 - d. смешение цветов
3. Что такое цветовой контраст ?

- a. отклонение цвета от основного «нейтрального» тона
 - b. восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств
 - c. резко выраженная противоположность
 - d. оптическая иллюзия
4. Цветоведение – это...
- a. наука о цвете
 - b. наука о производстве цветных пигментов
 - c. раздел композиции и формообразования о средствах выразительности изображения и конструирования
 - d. раздел фитодизайна о составлении букетов цветов
5. Какой аспект позволяет рассмотреть цвет через его измерение в числовом эквиваленте?
- a. физический
 - b. математический
 - c. химический
 - d. психологический

Примерные темы докладов

1. Сравнительный анализ колористических систем О. Рунге, А. Манселла, В. Оствальда, И. Иттена.
2. Сравнительный анализ предпочтительных цветовых гармоний народов разных стран
3. Колористика как основа формообразования
4. Проблема взаимосвязи цвета и света с позиции физики и искусства;
5. Изменение видимых характеристик цвета в зависимости от освещенности (освещенности яркость);
6. Изменение видимых характеристик цвета в зависимости от освещенности (отражение света поверхностью, ахроматические цвета)
7. История систематизации цветов. Создание спектра
8. Физические характеристики спектральных цветов
9. Смещение цветов. Взаимодополнительные цвета
10. Контрасты в изобразительном искусстве
11. Одновременный световой контраст.
12. Одновременный цветовой контраст
13. Контраст по насыщенности. Пограничный контраст
14. Последовательный контраст
15. Композиционная функция цвета.
16. Двухцветные, трехцветные, четырехцветные и многоцветные цветовые гармонии.

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к экзамену

1. Учение Аристотеля о цвете.
2. Цветовая палитра Древнего Египта, Китая, Индии, Японии, Греции.
3. Научный анализ цвета Ньютона.
4. Какие ученые после Ньютона исследовали природу цвета и особенности цветовосприятия цветов человеческим зрением дополнили базу цветоведения?
5. Цвет с позиций физики (оптики).
6. Почему мы видим цвет?
7. Какой видимый диапазон световых волн?
8. Назовите спектральные цвета.
9. Неспектральные цвета.
10. Какие цвета мы называем хроматическими, а какие ахроматическими?
11. Цветовые системы Манселла, Максвелла, Гете, Оствальда, Иттена.
12. Аддитивное смешение цветов.

13. Субтрактивное смешение цветов.
14. Что такое одновременный контраст?
15. Что такое пограничный контраст?
16. Что такое последовательный контраст?
17. Что такое иррадиация?

Практические вопросы к экзамену

1. Психофизиологическое воздействие цвета на человека.
2. Психологические особенности зрительного восприятия цветов, обусловленные различными ассоциациями, впечатлениями, ощущениями.
3. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
4. Перечислите основные признаки цвета
5. Перечислите виды цветовых контрастов и охарактеризуйте их.
6. Охарактеризуйте несобственные качества цвета.
7. Что такое цветовой круг?
8. Какие первые цветовые гармонии известны науке цветоведения?
9. Назовите известные вам цветовые модели (по именам их создателей).
10. Каких отечественных теоретиков цвета вы можете назвать?
11. Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-контрастных цветов.
12. Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по модели треугольника и проанализируйте его.
13. Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по модели четырехугольника и проанализируйте его.
14. Дайте характеристику образования цветовых гармоний по модели треугольника.
15. Какие цветовые оттенки дает смешение различных пар контрастно-дополнительных цветов?

7.3. Система выставления оценок по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Баллы выставляются за все виды учебной деятельности обучающихся в рамках контактной и самостоятельной работы. Также возможно выставление «премиальных» баллов за дополнительные виды деятельности.

Положительная оценка по дисциплине должна быть выставлена по результатам текущего контроля без дополнительных испытаний в ходе промежуточной аттестации студенту, набравшему более 56 баллов.

Студент, набравший менее 56 баллов, для получения положительной оценки должен пройти дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации. Баллы, набранные в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, суммируются.

Студент, набравший в ходе текущего контроля более 56 баллов, но желающий повысить свой рейтинговый показатель, проходит дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

В случае прохождения студентом промежуточной аттестации баллы за прохождение испытания выставляется в соответствии со шкалой, представленной в таблице:

Критерии выставления баллов в ходе промежуточной аттестации

Шкала по БРС	Критерии оценивания
26 – 30	Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
20 – 25	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
13 – 19	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
0 – 12	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины с использованием балльно-рейтинговой системы по видам учебной работы представлено в фонде оценочных средств по дисциплине и доводится до обучающихся на первом занятии.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.1. Перечень основной литературы

1. Нестерова М. А. Цветоведение и формообразование [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Нестерова, А. В. Воронова, М. Н. Макарова, 2018. - 124 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Nesterova_Voronova_Makarova_Cvetodelenie_i_formoobrazovanie_UP_2018.pdf
2. Михайлов, О. М. Теория цвета. Колориметрия [Текст] : учебное пособие / О. М. Михайлов, К. А. Томский. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 176 с. - Библиогр.: с. 173. - ISBN 978-5-9903408-1-7 <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. Розовский, Э. А. Свет, цвет и колориметрия [Текст] : учеб. пособие для студ. фак-та экранных искусств / Э.А. Розовский. - СПб. : СПбГУКиТ, 2003. - 38 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

- 1.

8.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения

ОС Microsoft Windows
Microsoft Office

8.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

8.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); подготовка докладов, сообщений; выполнение контрольной работы.

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на занятиях. Подготовка докладов и выступлений направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

К выполнению практических заданий следует приступать после ознакомления с теоретической частью соответствующего раздела и рекомендациями, приведенными к работе. Практические задания рекомендуется выполнять в строгом порядке их нумерации и в аудиторное время.