

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

**«Колористика изобразительных решений в
дизайнерских проектах»**

Наименование ОПОП: Дизайн в медиаиндустрии

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Форма обучения: заочная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 20,5 час.

самостоятельная работа: 123,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение всех заданий	10
выполнение тестового задания	10
выступление с докладом	10
посещение всех занятий	10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	10

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

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 г. № 1004)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Дизайн в медиаиндустрии» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

Составитель(и):

Воронова А.В., доцент кафедры

Рецензент(ы):

Карпов А.В., доцент , доцент культурологии

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) 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 части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

Дизайн Web-графики

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 первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
нет последующих дисциплин

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: научно-исследовательская.

ПК-12 — способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

— .

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

0,1

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

Владеет: навыками применения методов научных исследований при разработке колористических изобразительных решений дизайн-проектов, обоснования

новизны собственных концептуальных решений, используя документальные материалы

Вид деятельности: научно-исследовательская.

ПК-12 — способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

— .

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

0,1

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

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

Вид деятельности: научно-исследовательская.

ПК-12 — способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

— .

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

0,1

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

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

Вид деятельности: научно-исследовательская.

ПК-12 — способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

— .

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

0,1

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

Владеет: 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 144 академ. час. / 4 зач.ед.
 в том числе: контактная работа: 20,5 час.
 самостоятельная работа: 123,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	10

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	10	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	2	2
Практические с использованием ДОТ	14	14
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	117	117
Самостоятельная работа во время сессии	6,5	6,5
Итого	141,5	141,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы цветоведения

Тема 1. 1. Основные понятия и определения в цветоведении

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. Понятие цветовой гармонии. Характеристики цвета

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, вычитание, 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)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Основы цветоведения	0	1,5	0	0	5	0	6,5
1.1	Основные понятия и определения в цветоведении	0	1,5	0	0	0	0	1,5
1.2	Понятие цветовой гармонии. Характеристики цвета	0	0	0	0	5	0	5
2	Колориметрия и восприятие цвета	0	0	0	0	5,5	0	5,5
2.1	Основы колориметрии	0	0	0	0	5,5	0	5,5
2.2	Восприятие цвета	0	0	0	0	0	0	0 *
	ВСЕГО	0	1,5	0	0	10,5	0	12

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

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

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение всех заданий	10
выполнение тестового задания	10
выступление с докладом	10
посещение всех занятий	10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	10

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. 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 цветковых 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

6. В какой стране «Цветовой код» (символика цвета) превратился в средство идеологического

воздействия и распространения религиозных догматов

- a. Греция
 - b. Египет
 - c. Рим
 - d. Россия
7. Видимый глазом человека цветовой спектр находится в следующих пределах длины световой волны
- a. от 100 до 390 нанометров
 - b. от 390 до 800 нанометров
 - c. от 800 до 1120 нанометров
 - d. от 210 до 490 нанометров
8. В какое время суток заметно усиление холодных оттенков и нейтрализация теплых
- a. вечером
 - b. днем
 - c. утром
 - d. ночью
9. Какого цвета солнечное освещение
- a. белого
 - b. оранжевого
 - c. голубого
 - d. желтого
10. Какой цвет называют «Обусловленным цветом»
- a. измененный цвет предмета под воздействием освещения, окружения и др.
 - b. цвет, который определен изначально природой предмета
 - c. устойчивым цветом светового потока
 - d. заданный цвет по желанию художника-дизайнера

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. Смешение 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.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Учение Аристотеля о цвете.

2. Цветовая палитра Древнего Египта, Кита, 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?
18. Психофизиологическое воздействие цвета на человека.
19. Психологические особенности зрительного восприятия цветов, обусловленные различными ассоциациями, впечатлениями, ощущениями.
20. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
21. Перечислите основные признаки цвета
22. Перечислите виды цветовых контрастов и охарактеризуйте их.
23. Охарактеризуйте несобственные качества цвета.
24. Что такое цветовой круг?
25. Какие первые цветовые гармонии известны науке цветоведения?
26. Назовите известные вам цветовые модели (по именам их создателей).
27. Каких отечественных теоретиков цвета вы можете назвать?
28. Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-контрастных цветов.
29. Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по модели треугольника и проанализируйте его.
30. Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по модели четырехугольника и проанализируйте его.
31. Дайте характеристику образования цветовых гармоний по модели треугольника.
32. Какие цветовые оттенки дает смешение различных пар контрастно-дополнительных цветов?

6.4. Балльно-рейтинговая система

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

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Выполнение всех заданий	3	8	24
Посещение всех занятий	1	28	28
Выполнение тестового задания	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

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

7. 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.

7.1. Литература

1.

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. 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.