

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цветоведение и колористика

Автор: Член Союза художников России, старший преподаватель кафедры дизайна Цветков В.Ю.

Код и наименование направления подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Современный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции

ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

ОПК-2 Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

План курса

Тема 1. Ахроматические системы гармонизаций

1.1. Морфологические характеристики цвета.

Параметры цвета. Световой луч, разложенный Ньютоном. Физические характеристики цвета: длина волны, интенсивность, спектральная чистота.

Физика цвета. Волновая природа цвета.

1.2. Общие понятия об ощущениях.

Виды ощущений. Зрительные ощущения.

1.3. Строение глаза.

Строение глаза: глазные мышцы, хрусталик, зрачок, сетчатка. Функции глаза: аккомодация, конвергенция, саккадические движения глаз, характеристики колбочек и палочек в процессе визуального восприятия. Пороги зрительного ощущения.

1.4. Ахроматические цвета.

Ахроматическая шкала. Понятие «средний серый». Группировки ахроматических цветов по глубине пространства, по эмоциональной выразительности.

1.5. Лабораторно – практическая работа №1. Ахроматическая триада.

1.6. Лабораторно – практическая работа №2. Ахроматическая шкала.

1.7. Системы ахроматических гармонизаций.

Нюансные гармонизации цветов (светлый, средний, темный), контрастные гармонизации цветов («ворона на снегу», «фонарь в ночи»).

1.8. Практическая работа №1: Ахроматические системы гармонизаций.

Тема 2. Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов

2.1. Психологические характеристики цвета: цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета.

2.2. Цветоощущение.

Цвет – продукт деятельности зрительной системы. Субъективность цветовосприятия. Типы смешения цветов. Аддитивное смешение или слагательное. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Три главных цвета для аддитивного смешения: красный, синий, зеленый. Вычитательное или субтрактивное смешение цветов. Главные цвета при субтрактивном смешении: красный, синий, желтый.

2.3. Двенадцатичастный цветовой круг.

Цветовой круг (7 цветов) и цветовая последовательность Ньютона. Естественный цветовой круг Гете. Основные цвета. Цвета второго порядка. Цвета третьего порядка. Систематизация. Контрастные пары. Системы гармонизаций, выявленные закономерности.

2.4. Лабораторно – практическая работа №3. Цветовая триада.

2.5. Лабораторно – практическая работа №4. Цветовой круг.

2.6. Лабораторно – практическая работа №5 Ахроматические и хроматические цвета.

2.7. Практическая работа №2: Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.

Тема 3. Однотоновые и родственные системы гармонизаций

3.1. Однотоновые гармонизации.

В гармонизации участвует один цветовой тон и бесконечное число его светлотных оттенков, могут быть изменения по насыщенности. Применение в дизайне однотоновой гармонизации.

3.2. Гармонизации родственных цветов.

Цвета, расположенные в цветовом круге, недалеко друг от друга и несущие признаки одного главного цвета, называются родственными. Изменения в таких гармонизациях могут быть по светлоте и насыщенности. Применение в дизайне данной гармонизации.

3.3. Лабораторная – практическая работа №. 6 Светлота, насыщенность.

3.4. Практическая работа №3: Гармонизации однотоновых и родственных цветов

Тема 4. Гармонизации родственно-контрастных цветов

4.1. Гармонизации родственно – контрастных цветов.

Самая большая группа гармонизаций. Система сочетаний цветов находится следующим образом: определяется пара родственных цветов, расположенных на равном удалении от главного цвета, соединяется хордой. От полученной хорды, откладывается прямой угол, расположенный на его вершине цвет замыкает систему гармонизации. Аналогично строится система по прямоугольнику. Также в этой группе проектируются системы гармонизаций по квадрату, равнобедренному треугольнику.

4.2. Практическая работа №4: Гармонизации родственно-контрастных цветов.

Тема 5. Гармонизации контрастных цветов

5.1. Гармонизация контрастных цветов.

Контрастные или дополнительные цвета максимально помогают выразить хроматический цвет друг-друга при минимальном изменении по светлоте и насыщенности, то есть, находящиеся в равных условиях. Важным аспектом в данной гармонизации является площадь занимаемых цветовых пятен. Применение данной гармонизации в рекламе.

5.2. Симультаный контраст.

Оптический эффект зрительной системы, основанный на восприятии прилегающих к контрастным парам цветов. Из любой пары дополнительных цветов можно составить следующую гармонизацию: взять спектральный цвет и включить в гармонизацию не противоположащий цвет, а находящиеся рядом справа и слева в цветовом круге цвета. В таком случае, в гармонизации эти цвета работают максимально активно.

5.3. Лабораторно – практическая работа №7. Симультаный контраст

5.4. Практическая работа №5: Гармонизации родственно-контрастных цветов

Тема 6. Теория цвета

6.1. Основные закономерности цветовосприятия.

Выраженность каждого цвета меняется и зависит от системы гармонизации и от законов восприятия. Оптическое изменение характеристики светлота, и система гармонизации. Оптическое изменение характеристики насыщенность и система гармонизации. Изменение хроматического контраста и система гармонизации. Понятие колорит. Понятие общий тон.

6.2. Теории цветовой выразительности.

Рассматриваются главные цвета, применительно к системам гармонизаций максимально выявляющим хроматическую составляющую и не выгодные для гармонизаций сочетания.

6.3. Синестезия. Взаимодействие ощущений.

Сенсибилизация. Слияние различных ощущений – синестезия. Виды субъективных характеристик изобразительного искусства, связанных с различного рода ассоциациями (легкий мазок, цветовой шум, живой набросок).

6.4. Феноменологические характеристики цвета

Рассматриваются группы цветов, связанные с различными ощущениями: тепловыми, весовыми, звуковыми и т.д.

1. Холодные и теплые цвета.
2. Близкие – далекие;
3. Легкие – тяжелые;
4. Большие – маленькие;
5. Тихие – громкие;
6. Активные – пассивные;
7. Сладкие, горькие, кислые.

Рассматриваются эмоциональные ассоциации: позитивные, негативные, нейтральные и группы цветов, пластика формы применительно к ассоциациям.

Также выявляются закономерности более четкой психологической зависимости цветовосприятия (чистота и яркость цвета). Рассматриваются субъективные аспекты восприятия, зависящие от этнической группы, культурных традиций региона, возраста, пола и т.д.

6.5. Лабораторно – практическая работа №8. Феноменологические характеристики цвета

6.6. Символические и психологические характеристики цветов.

Лекционный блок, рассматривающий цвет как символ в семантике, геральдике, искусстве, литературе. Отдельно рассматриваются психологические характеристики цветов, возрастные особенности восприятия цвета.

В силу дуальности восприятия любого явления, цвет, как ярко выраженная эмоциональная система, - дуален. Поэтому разделяются позитивные и негативные характеристики каждого цвета.

Особо подробно рассматриваются цвета первого порядка: красный, желтый, синий, зеленый и ахроматические цвета: белый и черный. Производные от главных, цвета рассматриваются ситуативно. Так, к примеру, фиолетовый цвет считается сложным для восприятия и неоднозначно работающим в дизайне, поэтому он рассматривается подробно. Так же, более внимательно, обсуждаются цвета: розовый, коричневый, серый, голубой.

6.7. Цвет в дизайне. Выводы.

Полученные знания в области цвета систематизируются. Применительно к цвету, рассматриваются разные виды носителей. Зависимость цвета от различного освещения,

характера расположения и удаления от зрителя. Качество цвета и полиграфия. Практические цветовые координатные системы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Цветоведение и колористика» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

- при проведении практических занятий: контрольное задание (КЗ);
- экзамен проводится с применением следующих методов (средств) - выполнение теста, ответ на теоретический вопрос билета, который подразумевает высказывание своей точки зрения на поставленный вопрос, защиту практического задания..

Основная литература:

1. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. — 153 с. — 978-5-93252-318-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26675.html>
2. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. — 188 с. — 978-5-93252-353-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32799.html>
3. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. — 180 с. — 978-5-93252-269-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18266.html>