

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

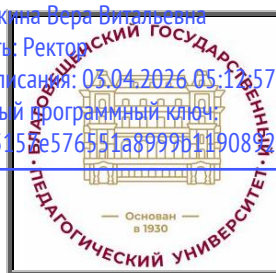
ФИО: Щёкина Вера Витальевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 03.04.2026 05:10:57

Уникальный программный ключ:

a2232a5515e576551a8999b119089af53989420420336ffbf573a434e579e4d

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»**

**ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Декан индустриально-
педагогического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»**

**Н.В. Слесаренко
«25» мая 2022 г.**

**Рабочая программа дисциплины
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА**

**Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(с двумя профилями подготовки)**

**Профиль
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**Профиль
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»**

**Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ**

**Принята на заседании кафедры
изобразительного искусства и методики его преподавания
(протокол № 9 от «25» мая 2022 г.)**

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.....	4
3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)	5
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	31
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	33
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА	37
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	52
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....	52
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ	52
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.....	53
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	54

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель дисциплины: Целью курса является освоение предмета, расширение круга интересов студентов, воспитание у них эстетических потребностей, творческого воображения, художественных способностей, эмоционально-эстетического отношения к действительности.

Курс предусматривает изучение и объяснения явления цвета: происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов, изменения цвета при различном освещении и на различных расстояниях, смешение, взаимодействие цветов и основы их гармонизации. Курс цветоведения и колористики – один из основополагающих в системе подготовки учителей изобразительного искусства. Педагоги, постигающие эстетическую сторону цвета, также должны обладать знаниями в области физиологии и психологии цвета.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 (Б1.В.01.03).

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего, среднего общего и дополнительного образования, **индикаторами** достижения которой является:

- ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- историю становления и развития изобразительного искусства за рубежом и в России;
- историю становления и развития графики за рубежом и в России.

уметь:

- работать в разных видах искусств;
- выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти;

владеть:

- спецификой рисунка, используя различные мягкие графические материалы;
- навыками работы в различных художественных графических материалах.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Цветоведение и колористика» составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часов).

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		2
Общая трудоемкость	108	108
Аудиторные занятия	54	54
Лекции	8	8
Лабораторная работа	46	46
Самостоятельная работа	54	54
Вид итогового контроля		зачёт

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Очная форма обучения

№	Наименование тем (разделов)	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа
			Лекции	Лабораторная работа	
1.	Основы цветоведения Природа света и цвета. Опыт Ньютона. Основные характеристики цветов	8	2	-	6
2.	Систематизация цветов. Цветовой круг	12	1	6	5
3.	Виды смешения цветов	11	1	5	5
4.	Колорит	11	1	5	5
5.	Цветовая гамма. Цветовая композиция	12	1	5	6
6.	Цветовая гармония	11	1	5	5
7.	Основные закономерности цветовых явлений. Закон контраста	12	1	5	6
8.	Несобственные качества цвета	10	-	5	5
9.	Форма и цвет. Цветовые ассоциации. Пространственное воздействие цвета	11	-	5	6
10.	Психология цвета. Символика цвета	10	-	5	5
Зачёт					
ИТОГО		108	8	46	54

Интерактивное обучение по дисциплине

№	Наименование тем (разделов)	Вид занятия	Форма интерактивного занятия	Кол-во часов
1.	Систематизация цветов. Цветовой круг	Л	Индивидуальная разработка по теме	3
2.	Колорит	Л	Индивидуальная разработка по теме	3
3.	Цветовая гамма. Цветовая композиция	П	Индивидуальная разработка по теме	5
4.	Цветовая гармония	П	Индивидуальная разработка по теме	5
ИТОГО				16

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)

Тема 1. Основы цветоведения

Природа света и цвета. Опыт Ньютона. Основные характеристики цветов

Введение в цветоведение

Цветоведение – это комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры.

Колористка – это раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.

Цветовые системы. История науки о цвете.

Принято выделять два этапа в истории классификации цвета: до XVII века и XVII век – наши дни.

Древний Восток. Китай. Основным космообразующим числом было 5 (четыре стороны света и центр земли). Особенности колорита китайской культуры древности: сочетание искусственности и натуральности, красочность и многоцветие (*которое, к сожалению, в последствии трансформировалось в аскетизм по отношению к цвету, в монохромии и ахроматическую живопись тушью*)

Древний Восток. Индия. В древней Индии было 2 цветовые системы:

- 1) Архаическая или троичная. Цвета: Красный, Белый, Черный.
- 2) Ведичная, или система основанная на Ведах. Следующие цвета: Красный (восточные лучи Солнца), Белый (южные лучи), Черный (западные лучи), очень черный (северные лучи), Невидимый (центр).

Убранство дворцов выполнялось в трех основных цветах: Белый, Красный, Золото (иногда добавлялись Синий и Голубой)

Традиционные основные цвета в древней Индии: Белый, Красный, Черный, Желтый и Синий. (*Картины Рериха наиболее точно передают традиционный колорит древней Индии*)

Древний Египет. Отношение к цвету зависит от того, насколько он солнечный. Более подробно см. статью.

Греко-римская античность. В 5 в. до н.э. Эмпедокл утверждал, что вселенная состоит из: воды (черный), воздуха (белый), огня (красный), и земли (желтый, охра). А все остальное получается путем смешения этих четырех стихий.

Аристотель выделял 3 основных цвета: Белый (вода, воздух, земля), Желтый (огонь), Черный (разрушение, состояние перехода).

Планид в своей "Натуральной истории" выделил 4 основных цвета: Красный, Белый, Желтый и Черный.

Для определения основных цветов Эмпедокл и Планид пользовались зрительными впечатлениями, а Аристотель определял их экспериментальным путем.

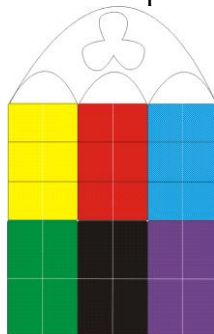

рис.1

На рис.1 белый цвет символизирует Христа, Бога, ангелов, является чистым непорочным цветом. Желтый цвет - символ просвещения, действия Духа Святого. Красный - огонь, солнце, кровь Христа. Синий - цвет неба, обители Господа. Зеленый - цвет пищи, растительности, земной путь Христа. Черный - подземный цвет, цвет зла, Антихриста. Фиолетовый - цвет противоречий.

Так же достаточно интересна антисистема цветов, куда входили "погасшие" цвета, т.е. любой цвет в сочетании с коричневым.

Средние века. Ближний и средний Восток. Представление о цвете развивается под знаком ислама. С VII века ценятся те же цвета, что и в Западной Европе, только выделяется зеленый: это цвет райского сада. Любимый тип цветовой композиции - многоцветие или полихромия.

Ренессанс. Леонардо Да Винчи - создатель новой цветовой системы. Он считал, что основных цветов 6. Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Белый, Черный.

Европа. XVII-XIX века. В это время в истории классификации цвета начинается новый этап. Начинается процесс разделения цвета. Ньютон вводит научную символику разделения цветов. Он берет спектр белого цвета, в котором выделяет все хроматические цвета: Красный, Оранжевый, Зеленый, Голубой (сине-зеленый), Синий, Фиолетовый, добавляя к этому сочетанию Пурпурный (считает этот цвет смешением красного и фиолетового).

В XVII веке в Европе господствует два стиля: 1) Барокко. Восхваляется превосходство цвета. Классицизм. Ценятся только оттенки цветов, основа - приглушенные цвета.

В XVIII веке барокко превращается в рококо. Появляется тяготение к асимметрии композиции, декору (мягкая детализировка форм), сочетание ярких и чистых тонов цвета с белым и золотом.

Гете в конце века предложил новый способ классификации цветов по физиологическому принципу.

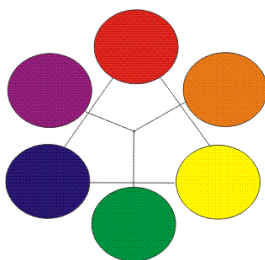

рис.2

Цвета: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Синий, Фиолетовый.

Треугольник показывает три основных цвета, которыми пользуются художники. Остальные цвета (Оранжевый, Зеленый, Фиолетовый) получаются путем смешивания основных. (рис.2)

В XIX веке в Европе возникает романтизм. В последствии его возникновение приводит к появлению двух противоположных направлениям: натурализму (дотошная передача всех цветов, тонов, оттенков) и импрессионизму (передача образов)

В это же время, современник Гете, Филипп Отто Рунге разработал свою систему классификации цветов используя принцип глобуса или шара. рис.3

Вокруг экватора размещен двенадцатицветный естественный круг, верхний полюс покрыт белым, нижний - черным цветом.

Между чистыми, пестрыми цветами экватора и не цветными полюсами находятся смеси из соответственно чистой краски с белым цветом (вверху шара находятся пастельные краски) или с черным (внизу шара - темные оттенки или потемнения).

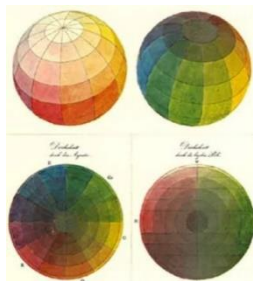

рис.3

Каждый пункт на этом цветном глобусе может быть обусловлен долготой и широтой, что делает возможным определение названия цвета посредством соответствующей системы исчисления. В такой системе он предусмотрел все переходы от любого цвета к любому.

Кроме этого, можно отметить следующих ученых, которые внесли свой вклад в классификацию цвета: Шеврёль (полусфера), Адамс, Бецольд, ГельмГольц.

Модерн. Цвет становится символом. Особенности эстетики стиля модерн:

рис.4

1) Предпочтение приглушенных, затемненных цветов, сложных нюансных гамм, множества оттенков при узкой палитре, добавление металлических пигментов (золото, серебро, бронза)

2) Цвет становится в большей степени средством выражения, нежели подражания.

3) Обозначается тенденция сближения цвета к музыке.

Ученый Оствальд усовершенствовал систему сферы Рунге. Он берет круг, разделяет его на 24 части, закрашивает каждый спектр в определенный цвет (см. рис.4), но представляет все цвета в виде замкнутого цветового тела, состоящего из двух конусов, объединенных общим основанием. Единой осью конусов является ахроматический ряд: верхняя точка - белый цвет, нижняя - черный.

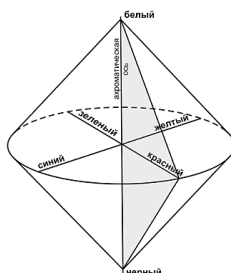

рис.5

По окружности основания расположены наиболее насыщенные спектральные цвета (цвета радуги), которые расположены в определенной последовательности: красный - оранжевый - желтый - зеленый - голубой - синий - фиолетовый

цвет – это оптическое явление, чувственное ощущение, создаваемое глазом и мозгом. Цвет не является физической переменной и, следовательно, не имеет физических единиц измерения. Сами по себе предметы не являются цветными: ощущение цветности возникает как результат воздействия световых излучений. Видимый солнечный свет, который воспринимается как белый, освещает предмет и частично отражается. Следовательно, объект, который находится в красной зоне видимого спектра, воспринимается окрашенным в красный цвет. Объект, полностью отражающий излучение всего видимого спектрального диапазона, как правило, кажется белым, а объект, полностью поглощающий излучение, – черным.

Отдельные составляющие, используемые для описания цвета в системе восприятия «глаз и мозг»: цветового стимула как физически измеримого излучения, отражаемого наблюдаемым предметом, и спецификации цветовых стимулов как результата визуального восприятия наблюдателя.

Основная классификация цветов делит все цвета на хроматические и ахроматические.

Ахроматические – это белый, черный и вся гамма оттенков серого.

К **хроматическим цветам** относятся все цвета видимого спектра от красного до фиолетового и их оттенки, а так же коричневый (его нет на цветовом круге).

Используя эти цвета в различных комбинациях мы получим всю Бесконечность цвета.

Так же. *Цвета делятся на тёплые и холодные.*

Характеристиками цвета также являются: светлота, цветовой тон (цвет), насыщенность или интенсивность, чистота цвета.

Цветовой тон - совокупность цветовых оттенков, сходных с одним и тем же цветом спектра. Любой хроматический цвет может быть отнесён к какому-либо определённому спектральному цвету. Оттенки, сходные с одним и тем же цветом спектра (но различающиеся, например, насыщенностью и яркостью), принадлежат к одному и тому же тону. При изменении тона, к примеру, синего цвета в зеленую сторону спектра он сменяется голубым, в обратную — фиолетовым.

Насыщенность - это интенсивность определённого тона, то есть степень визуального отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета. Насыщенный цвет можно назвать сочным, глубоким, менее насыщенный — приглушённым, приближённым к серому. Полностью ненасыщенный цвет будет оттенком серого.

Под **чистотой цвета** в цветоведении понимают отсутствие в том или ином цвете примесей других цветов или их оттенков. Чистота цвета – это скорее психологическое понятие, нежели физическое: "не чистый" оранжевый тоже может быть представлен в спектре волнами определённой длины.

Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Это свойство, выражающее близость хроматических и ахроматических цветов к белому или черному цвету, относительная яркость цвета по отношению к образцу. Черно-серо-белая (т.е., ахроматические цвета) краска имеет только светлоту, а цветные - и светлоту, и цвет.

Любой хроматический цвет можно сравнить по светлоте с ахроматическим цветом. Цветные краски можно сравнивать по светлоте друг с другом. Уровень светлоты окрашенных объектов определяется при сравнении их с ахроматическими (серыми) объектами и при выявлении степени их приближения к белому цвету.

Яркость - Одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости. К примеру, при уменьшении яркости синий цвет постепенно приближается к чёрному.

Тема 2. Систематизация цветов. Цветовой круг

Цвет - это ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на него света, т.е. свет+зрение=цвет.

Свет - это электромагнитное волновое движение. Длины волн видимого цвета заключены в интервале от 380 н.м. до 760 н.м. См. рис.

Волны с длиной волны менее 380 н.м. - это ультрафиолет, а с длиной более 760 н.м. - это инфракрасный свет. В табл. 1 показана зависимость цвета от длины волны видимого спектра.

Длина волны, н.м.	Цвет
760-620	Красный
620-585	Оранжевый
585-575	Желтый
575-550	Желто-Зеленый
550-510	Зеленый
510-480	Голубой (Сине-Зеленый)
480-450	Синий
450-380	Фиолетовый

табл.1

В видимом спектре человеческий глаз различает 120 цветов. Эти цвета принято выделять в три группы:

1) Коротко-волновая (380-500 н.м.). Входят цвета: Фиолетовый, Сине-Фиолетовый, Синий, Голубой.

2) Средне-волновая (500-600 н.м.). Входят цвета: Зелено-Голубой, Зеленый, Желто-Зеленый, Желтый, Желто-Оранжевый, Оранжевый.

3) Длинно-волновая группа (700-760 н.м.) Входят цвета: Оранжевый, Красно-Оранжевый, Красный.

Все цвета подразделяются на: хроматические, ахроматические, полихроматические.

Ахроматические - Белый, черный, и все оттенки серого. В этот спектр входят лучи всех длин волн в равной степени, причем энергия отдельных лучей составляющих эту смесь одинакова.

Хроматические цвета - все спектральные и многие природные. В этот спектр входят все лучи, но есть преобладание какой-либо волны (максимум). Например, в спектре красного цвета, красные лучи (760-620 н.м.) несут большую часть энергии всего потока.

Полихроматические цвета - земляные цвета, т.е. цвета смешаны с ахроматическими цветами.

Психофизические характеристики цвета:

1) Цветовой тон. Это качество цвета, которое позволяет сравнить его с одним из спектральных или пурпурным цветом (кроме хроматических) и дать ему название.

2) Светлота. Это степень отличия данного цвета от черного. Она измеряется числом порогов различия от данного цвета до черного. Чем светлее цвет, тем выше его светлота. На практике принято заменять этот понятие понятием "яркость". Яркость цвета - это коэффициент отражения (Р) равный отношению отраженного светового потока (Fотр) к падающему (Fпад) взятое в процентах:

$$P = (F_{отр} / F_{пад}) * 100$$

3) Насыщенность. Это степень отличия данного хроматического цвета от равномерного по энергонасыщенности светового потока ахроматического. Измеряется тоже числом порогов различия от цвета до серого. (Так же можно сказать, что это доля пигментов в изначальном чистом цвете). Заменяется понятием чистота. Чистота - это доля чистого спектрального цвета в общей смеси данного цвета или это доля чистого пигмента в красочной смеси.

$$\text{Цветовой тон} + \text{Насыщенность} = \text{Цветность}$$

Ахроматические цвета не имеют цветового тона и насыщенности.

Цветовой ряд. Это последовательность цветов, у которых, по крайней мере одна характеристика общая, а другие закономерно изменяются от одного цвета к другому. Цветовые ряды имеют свои названия, в зависимости от того, какие характеристики в них изменяются.

1) Ряд убывающей чистоты и возрастающей яркости. Этот ряд делается разбеливанием, т.е. добавлением белого цвета к спектральному.

2) Ряд убывающей насыщенности (приглушение).

3) Ряд убывающей яркости и убывающей насыщенности (зачернение).

4) Ряд по цветовому тону. Это смешение двух соседних спектральных цветов (причем в пределах не более 1/4 интервала светового круга).

Температура цвета. Это его относительная теплота или холодность.

Теплые: Красный, Красно-Оранжевый, Оранжевый, Желто-Оранжевый, Желтый, Желто-Зеленый.

Холодные: Голубой (Сине-Зеленый), Синий, Сине-Фиолетовый, Фиолетовый.

Самый горячий: Красно-Оранжевый.

Самый холодный: Голубой (Сине-Зеленый).

Нейтральные (Зеленый и Пурпурный).

Цветовые круги. Принято выделять две группы цветовых кругов: физические (за основу взят 7-ступенчатый цветовой круг Ньютона) и физиологические (за основу взят цветовой круг 6-ступенчатый круг Гете).

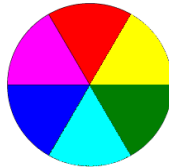
1) Цветовой 7-ступенчатый круг Ньютона.

2) Восьмеричный круг. В XIX веке был получен Грассмоном. Он его упростил, и чтобы сделать четным вводит пурпурный цвет.

3) 10-ступенчатый круг. Американский ученый Максвелл добавляет к восьмеричному кругу еще два цвета: Желто-Зеленый и Зелено-Голубой. Цвета расположенные друг против друга в этом круге являются взаимодополняемыми. В круг входят: *Красный, Оранжевый, Желтый, Желто-Зеленый, Зеленый, Зелено-Голубой, Голубой, Синий, Фиолетовый, Пурпурный.*

4) Круг Гете. Содержится 6 цветов: *Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый.* В этом круге цвета, расположенные друг против друга контрастны.

5) На основе 6-ступенчатого круга был создан 12-ступенчатый, путем добавления промежуточных цветов. На рисунке можно проследить весь процесс получения 12-ступенчатого круга из трех основных цветов. В круг входят следующие цвета: *Красный, Красно-Оранжевый, Оранжевый, Желто-Оранжевый, Желтый, Желто-Зеленый, Зеленый, Голубой, Синий, Сине-Фиолетовый, Фиолетовый, Пурпурный.*

"Цветовая динамика", т.е. целенаправленная цветовая окраска помещений есть только часть практической цвет психологии, одним из источников которой является учение Гете о цвете. Если физик интересуется цветами спектра, которые он связывает с определенной длиной световых волн, то практик - цветом различных тел.

В практике цветовая окраска тел оценивается следующим образом:

1. Основные цвета - это желтый, синий, красный, т.е. те, из которых теоретически могут быть составлены все остальные цвета. Смешение этих трех основных цветов в определенных отношениях всегда даст бесцветность, т.е. серый цвет.

2. Составные цвета первой степени - цвета, полученные смешением двух основных цветов. Это, например, оранжевый, получаемый от смешения желтого и красного; фиолетовый - получаемый от смешения красного и синего.

3. Составные цвета второй степени - цвета, образованные путем смешения составных цветов первой степени. Это, например, красно-бурый, получаемый от смешения оранжевого и фиолетового, серо-синий - от смешения фиолетового и зеленого; цвет охры - от смешения зеленого с оранжевым и т.д.

4. "Естественный цветовой круг" Гете строится по вершинам равностороннего треугольника, на которых находятся основные цвета - желтый, синий и красный.

Тема 3. Виды смешения цветов

Смешение цветов. Существует два различных типа смешения цветов.

1) Слагательное смешение (или аддитивное). Физическая сущность этого типа смешения заключается в суммировании световых потоков (лучей) тем или иным способом. Виды слагательного смешения:

- пространственное. Это совмещение в одном пространстве различно-окрашенных световых лучей (мониторы, театральные рампы).

- оптическое смешение. Это образование суммарного цвета в органе зрения человека, тогда как в пространстве слагаемые цвета разделены (поинтилистическая живопись).

- временное. Это особый вид смешения. Его можно наблюдать при смешивании цветов дисков, помещенных на спецприбор "вертушка" Максвелла.

- бинокулярное. Это эффект разноцветных очков (одна линза одного цвета, вторая - другого).

Основные цвета смешения: Красный, Зеленый. Синий.

Правила слагательного смешения:

- * При смешении двух цветов расположенных по хорде 10-ступенчатого круга получается цвет промежуточного цветового тона. Пример: Красный + Зеленый = Желтый.

- * При смешении противоположных цветов в 10-ступенчатом круге получается ахроматический цвет.

2) Вычитательное смешение (или субтрактивное). Его сущность заключается в вычитании из светового потока какой-либо его части путем поглощения, например при смешении красок, при наложении полупрозрачных слоев друг на друга, при всех видах наложения или пропускания. Основное правило: всякое ахроматическое тело (краска или фильтр) отражает или пропускает лучи своего собственного цвета и поглощает цвет дополнительный к собственному. Основные цвета при вычитательном смешении: Красный, Желтый, Синий.

Тема 4. Колорит

Под колоритом принято подразумевать систему цветов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении (искусства или дизайна), образующих эстетическое единство и выражающее какую-либо мысль, чувство, состояние природы или человека. О колорите всего произведения можно говорить в том случае, когда выполняются следующие условия:

- одинаковая степень чистоты или смешанности цветов произведения.
- обобщающий налет какого-либо цвета.
- "световая вуаль", т.е. все цвета одинаково насыщены.

Типы колорита.

1) **Насыщенный или яркий колорит.** Главные признаки этого типа: максимально возможная насыщенность его элементов. Основные цвета: Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Белый, Черный (+ некоторые промежуточные: Оранжевый, Голубой, Фиолетовый, Пурпурный).

рис.1

Применяется этот тип колорита:

- в "примитивных" культурах;
- в народном искусстве;
- в городском фольклоре;
- в искусстве китч (низкопробное искусство);
- в агитационной и рекламной графике;
- в авангардном течении живописи XX века;
- в детском, молодежном и спортивном дизайне;
- в искусстве народов южных и северных (прибалты, скандинавы, эскимосы) стран;
- в геральдике;
- в карнавальном искусстве.

2) **Разбеленный колорит.** Это подмесь белого цвета к цветам произведения. Был свойственен доживающему свой век дворянству. Применялись следующие сочетания: Белый, оттенки розового, золотого, желтого и т.д.

рис.2

3) **Зачерненный колорит.** См. рис.3 Это подмесь в произведение черного цвета. Произведения с зачерненным колоритом выражают тайну, трагизм, старость, угасание, черные мысли, в понимании мира нет ясности.

рис.3

4) Ломанный колорит. Получается добавлением Серого. Является признаком усталости, пессимизма, предпочитается более пожилыми людьми.

рис.4

5) Классический колорит. Цвета гармонизированы, не утомляют своей яркостью и насыщенностью, они всегда приглушены и смягчены чем-либо (см. любое классическое произведение). В дизайне часто применяется смешение колоритов.

Тема 5. Цветовая гамма. Цветовая композиция

Понятие цветовой гаммы, ее виды. Хроматическая и ахроматическая композиция. Монохромная композиция. Применение данных видов на практике.

Цветовая гамма

Цветовая гамма - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Выделяют теплую, холодную и смешанную гаммы.

Холодная цветовая гамма. Это гамма, полученная путем использования цветов с холодным оттенком.

Теплая цветовая гамма. Это гамма полученная путем использования цветов с теплым оттенком

Смешанная или нейтральная цветовая гамма (мы объединили эти два понятия). Это равновесие в композиции теплых и холодных (смешанная) или отсутствие теплых и холодных (нейтральная) оттенков. Важно, чтобы не происходило перевешивания холодных или теплых оттенков.

Цветовая композиция

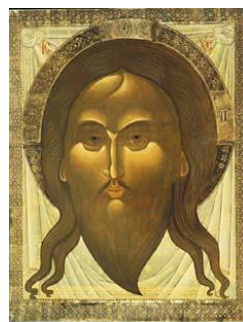
Цветовая композиция - это совокупность цветовых пятен (на плоскости, объемной форме или в пространстве) организованных по какой-либо закономерности и рассчитанных на эстетическое впечатление. В зависимости от количества цветов и оттенков входящих в цветовую композицию, выделяют следующие виды композиции.

1) **Монохромия**. В этой композиции доминирует один цветовой тон (+ несколько соседних цветов, воспринимаемых как оттенки основного). Варианты монохромия: цвет + сдвиг по тону (на чуть-чуть); цвет + ахроматический цвет (Белый, Черный, Серый); цвет + зачернение или забеление.

Что выражает монохромная композиция:

а) Классическая простота и ясность художественного языка (пример: древнегреческая живопись, краснофигурные и чернофигурные вазы).

Спас Нерукотворный

б) Сильно направленное к определенной степени воздействие. Этот способ воздействия взят на вооружение религией. Пример: икона Владимирской Божьей Матери, Спас Нерукотворный

Рембрандт Харменсван Рейн Автопортрет

в) Сосредоточие на внутреннем мире (живопись Китая и Японии).

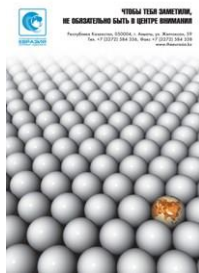
Живопись Японии

г) Старость, угасание жизненных сил, трагизм (поздний Тициан) Вечелио Тициан

д) Простота, доходчивость и броскость. Примеры: геральдика, (не всегда), изделия массовой культуры.

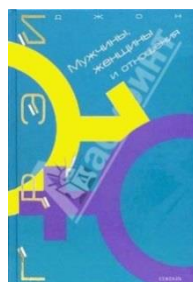
е) Реклама. Один, пусть даже не очень яркий цвет на фоне монохромной композиции сильно выделяется.

2) **Полярная** композиция. Доминантой служит пара контрастирующих цветов противоположных (полярных в цветовом круге): взаимодополнительных из 10-ступенчатого круга или пара контрастных цветов из 6-, 12-ступенчатого. Полярную композицию составляют только 2 цвета.

Что выражает полярная композиция:

а) Эффект декоративности, который основан на физиологической потребности глаза уравнивания впечатлений.

б) Выявляет противопоставления (фигура-фон, большое-малое, добро-зло, женщина-мужчина...)

в) Если полярные цвета насыщены и не приведены к гармонии, т.е. диссонируют друг с другом, то такая композиция используется для достижения конфликтности, напряженности, трагизма (живопись экспрессионистов)

3) **Трехцветная композиция.** Основу трехцветной композиции могут составлять:

- триада основных цветов при их слагательном смешении. Это Красный, Зеленый, Синий.

- триада основных цветов при их вычитательном смешении. Красный, Желтый, Синий. См. рис.14

- любые три цвета при вершинах равностороннего треугольника вписанного в 12-ступенчатый круг. Пример: Красно-Оранжевый, Желто-Зеленый, Сине-Фиолетовый.

рис.14

Трехцветная композиция считается самым сложным типом цветовой композиции, т.к. ее труднее всего гармонизировать. Для восприятия она не менее сложна, но тем не менее это самый оптимальный тип цветовой композиции. Применяется при: изображении одежд святых, для подчеркивания их святости (Красные с Синим одежды указывают на их связь с Господом, а зеленый подол подчеркивает их земное происхождение).

Многоцветие. В данной цветовой композиции доминирует 4 и более хроматических цвета. Обычно: Красный, Желтый, Зеленый, Синий. Или две основные пары из 12-ступенчатого круга взятые крест-накрест.

Используется:

- В природе, в храмах, в одежде (особенно царственных особ, хотя и здесь есть исключения)

- Там где изображено большое количество фигур и предметов; где стремятся передать "космичность" произведения, т.е. где произведение служит моделью мира (храм, фрески, большие многофигурные иконы с изображением Бога, неба, земли, подземелья., жилье).

- Там где мир рассыпается на расколки, царит хаос или веселая неразбериха (пьяный дебош): ярмарочный дизайн, карнавальное искусство и т.д.

Многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону. Это синтез многоцветия и монохромии. Пример - пейзажная живопись.

Ахроматическая композиция. Состоит из Белого, Черного, и промежуточных серых оттенков. В нее могут быть включены небольшие пятна хроматического цвета. Используется для выявления формы, т.е. когда есть желание сделать акцент на форме.

Тема 6. Цветовая гармония

Гармония - это философско-эстетическая категория, означающая целостность, слитность, закономерную связность всех частей и элементов формы, т.е. это высокий уровень упорядоченности многообразия и соответствие частей в составе целого, отвечающего эстетическим критериям совершенства и красоты.

Цветовая гармония - это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое переживание.

Цветовая гармония в дизайне представляет собой определенное сочетание цветов с учетом всех их основных характеристик, таких как

- цветового тона;
- светлоты;
- насыщенности;
- формы;
- размеров занимаемых этими цветами на плоскости, их взаимного расположения в пространстве, которое приводит к цветовому единству и наиболее благоприятно эстетически воздействует на человека.

Признаки гармонии цвета:

1) Связь и сглаженность. Связующими фактором может быть: монохромность, ароматичность, объединяющие подмеси или налеты (подмесь белого, серого, черного), сдвиг к какому-либо цветовому тону, гамма.

2) Единство противоположностей, или контраст. Виды контраста: по яркости (темное-светлое, черное-белое и т.д.), по насыщенности (чистые и смешанные), по цветовому тону (дополнительные или контрастные сочетания).

3) Мера. Т.е. в композицию, приведенную к гармонии нечего добавить и убрать.

4) Пропорциональность, или соотношение частей (предметов или явлений) между собой и целом. В гамме - это подобие отношений яркостей, насыщенности и цветовых тонов. Рассмотрим соотношение площадей цветowych пятен:

- 1 часть светлого поля — 3-4 части темного поля;
- 1 часть чистого цвета — 4-5 частей приглушенного;
- 1 часть хроматического — 3-4 части ахроматического.

5) Равновесие. Цвета в композиции должны быть уравновешены.

6) Ясность и легкость восприятия.

7) Прекрасное, стремление к красоте. Недопустимы психологически негативные цвета, диссонансы.

8) Возвышенное, т.е. идеальное сочетание цветов.

9) Организованность, порядок и рациональность.

Классическая гармония должна избегать сочетания цветов в среднем интервале круга: Оранжевый-Зеленый, Фиолетовый-Голубой, Пурпурный-Оранжевый; эти цвета и не близкие и не далекие, они, по мнению Гете, не имеют ясности выражения. Классическое сочетание цветов по Гете:

- гармонично сочетаются: Оранжевый-Синий, Желтый-Фиолетовый, Красный-Зеленый;
- бесхарактерное сопоставление: Желтый-Оранжевый, Оранжевый-Красный, Красный-Фиолетовый, Фиолетовый-Синий;
- негармоничное сочетание: Желтый-Зеленый, Зеленый-Синий.

Сочетание цветов с позиции декоративности. Гармония всегда выше и шире понятия "декоративности". Декоративность можно охарактеризовать как некий максимум эстетического качества. С позиции декоративности традиционно гармоничной триадой цветовой гаммы являются Красный, Белый, Черный.

	К	О	Ж	З	Г	С	Ф	П	Б	Ч	Серый	Корич.	Золото	Серебро
К	X	-	?	+	+	+	-	--	+	+	-	?	+	+
О		X	-	--	+	+	+	--	+	-	--	?	-	-
Ж			X	?	+	+	+	--	-	-	--	+	-	-
З				X	-	?	+	+	?	--	-	+	+	+
Г					X	--	?	+	+	--	--	+	+	+
С						X	-	+	+	--	--	+	+	+
Ф							X	-	-	--	-	?	+	+
П								X	+	-	-	-	+	+
Б									X	+	+	+	+	-
Ч										X	+	-	+	+
Серый											X	?	-	-
Корич.												X	-	+
Золото													X	?
Серебро														X

Пояснения:

- ПЛОХО

-- ОЧЕНЬ ПЛОХО

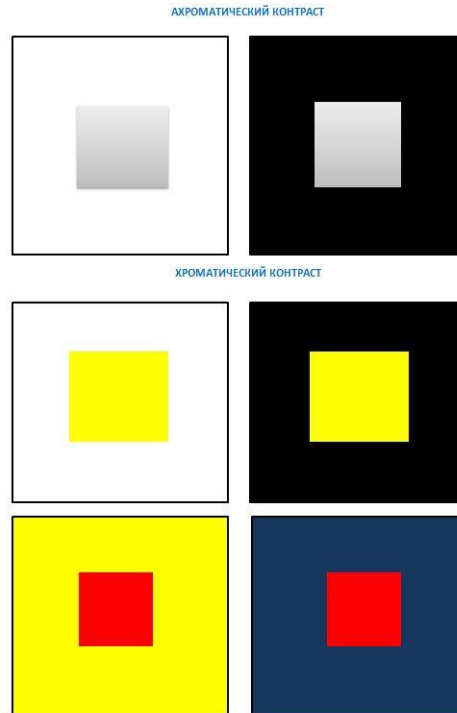
+ ХОРОШО

? ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ ГАРМОНИЗАЦИИ.

Тема 7. Основные закономерности цветовых явлений. Закон контраста

Контрасты

Есть два вида контрастов: ахроматический и хроматический. Точкой опоры для первого вида контраста является изменение светлоты под действием соседних цветов, а для второго – изменение цветового тона. Каждый из них подразделяется на одновременный, последовательный и пограничный.

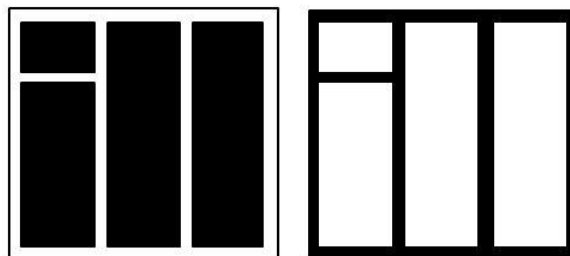
Ахроматический и Хроматический контрасты

Одновременный контраст

Есть одно общее правило для хроматических и ахроматических контрастов при одновременном контрасте – на светлом фоне всякий более темный цвет темнеет, на темном фоне более светлый – светлеет.

Последовательный контраст

Это возникновение контрастного цвета на некотором поле или при закрытых глазах после смотрения на яркий свет или цветной объект. Например, посмотрите из глубины комнаты на окно, а потом закройте глаза. В тот момент в зрительном аппарате возникнет образ окна, но цвет и светлота его стекла и оконной рамы будут противоположны цвету и светлоте раздражителя. Это объясняется большим количеством света, а это утомляет сетчатку глаза в светлых местах. Потому при последовательном контрасте сначала появляется темная или чуть светлая зона. Как бы сильно не зажмуривали Вы глаза, через веки проникнет достаточно света, чтобы вызвать раздражение мало утомляемых частей сетчатки и тем самым слабое световое ощущение. Потому-то, при закрытых глазах рама окна кажется светлее. Это и есть пример ахроматического последовательного контраста.

Последовательный контраст

Ахроматический последовательный контраст

Явление последовательных хроматических контрастов возникает из-за утомления подвергшихся раздражению зрительных клеток. Например, смотрим на красный предмет

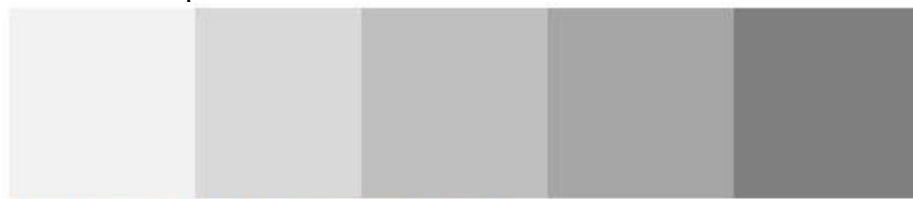
долго. Ответственные за красный цвет клетки начинают уставать. Тут включаются в работу клетки, отвечающие за зеленый цвет. Это для того, чтобы сохранить зрительный баланс глаза. Отсюда иллюзия зеленоватого цвета. И так с каждым хроматическим цветом.

Основные пары хроматических контрастных цветов – красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-фиолетовый, белый-черный.

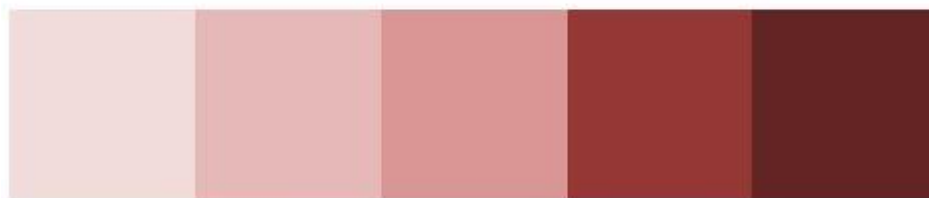
Основные закономерности хроматического последовательного контраста:

- 1 Зрительное изменение цветового тона всегда происходит в сторону цвета контрастного к цвету фона
- 2 Более насыщенный цвет вызывает и более сильный контраст в отношении менее насыщенного цвета
- 3 Очень сильное освещение делает контраст слабее, а при слабом контраст усиливается
- 4 Ощущение контраста длится недолго, ибо глаза устают
- 5 Ахроматический контур понижает действие одновременного контраста (рисованные герои мультиков Диснея или витражные картины)

Пограничный контраст

АХРОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРАСТ

ХРОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРАСТ

Два вида пограничного контраста

Иррадиация

Явление иррадиации состоит в том, что светлые поверхности как бы увеличиваются вширь. Они обладают большей энергией, нежели темные. Поэтому, свет, падающий от них на сетчатку глаза, раздражает и прилегающие нервные окончания.

Хроматическая стереоскопия

Это явление объясняется так: на темном фоне светлые цвета "выступают" вперед, а темные "отступают" назад. Оно зависит от:

- Цветового тона (теплые – выступают, холодные – отступают)
- Светлоты (теплые и светлые воспринимаются выступающими на фоне из холодных и темных цветов)
- Насыщенности (чем насыщеннее цвет, то больше он выдвигается вперед).

Очень часто этот прием используют художники и дизайнеры интерьеров.

Тема 8. Несобственные качества цвета

Несобственные свойства цвета

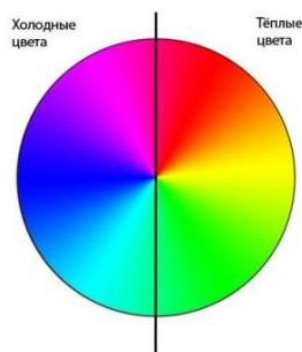
Под чувством цвета, в отличие от ощущения и восприятия, мы понимаем сложное обогащенное восприятие цвета современным человеком, когда констатируют не только постоянные характеристики цвета, но и возникает сложная сеть представлений, образов, ассоциаций, связанных с цветом. Каждый из оттенков связывается в нашем сознании с определенным состоянием предмета или явления, отсюда и богатство ассоциаций. Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Они вызывают различные психические реакции у человека. К субъективным относятся национальный фактор (раса, этническая группа), культурные традиции региона, возраст, пол, культурный уровень индивидуума, род профессиональной деятельности, особенности нервно-психического склада субъекта.

С этой точки зрения можно разделить свойства цвета на «собственные» и «несобственные». «Собственные» – это те, которые присущи цветам объективно (цветовой тон, светлота и насыщенность).

Несобственные свойства объективно цветам не присущи, они возникают как следствие эмоциональной реакции, возникающей при их восприятии. Эти свойства имеют скрытую объективную основу, но они не могут быть восприняты и зафиксированы в их полном содержании вне условий общественной человеческой психики. В основе эмоционального воздействия цвета лежат различного рода ассоциации, связанные более или менее опосредованно с предшествующим опытом.

Деятельность органа зрения может возбуждать и другие органы чувств: осязание, слух, вкус и обоняние. Вот почему мы начинаем слышать цвет, чувствовать его вкус. Так, музыку Моцарта называют «розовой», а синие оттенки, к примеру, вызывают щелочной привкус. Цветовые ощущения могут навевать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Все это называют цветовыми ассоциациями, которые можно подразделить на физические и эмоциональные.

К **физическим ассоциациям** относятся: температурные (теплые, холодные, горячие, ледяные, жгучие); акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие, музыкальные); фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые, скользкие); весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие); пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, поверхностные).

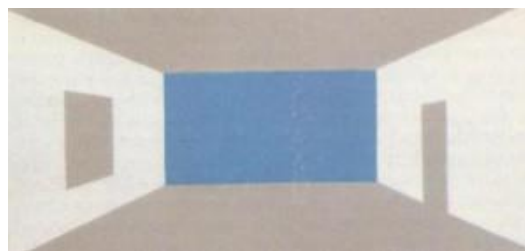
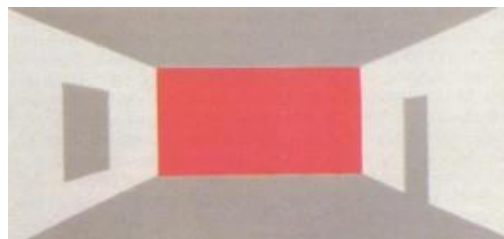
Температурные. В цветоведении принято всю часть спектра, начиная от красного в сторону зеленого, относить к теплым цветам, а часть от голубого к пурпурному – к холодным. Эти определения условны. Они связаны с нашим жизненным опытом. В основе такого различия лежат ассоциации людей с теплыми и холодными предметами окружающего мира. Так, красный, оранжевый, желтый цвета ассоциируются с солнечным

светом, огнем; голубой, синий – с цветом льда, неба, вызывающих в нас чувство холода, прохлады или свежести. Чисто зеленый цвет считается нейтральным. Он может быть и теплым, если в нем заметны желтоватые, красноватые оттенки, и холодным, если в нем будут преобладать голубоватые и синеватые оттенки. То же самое можно сказать о пурпурном цвете. Если в нем преобладают красноватые оттенки, то он воспринимается как теплый, если голубоватые – то, как холодный. При соседстве теплых и холодных цветов теплые делают холодные цвета более холодными, а холодные, наоборот, делают теплые цвета более теплыми. В принципе же понятия «теплый» и «холодный» цвет относительно. Любой холодный цвет рядом с еще более холодным может казаться сравнительно теплым. Равным образом любой теплый цвет рядом с еще более теплым может восприниматься сравнительно холодным.

Акустические. Довольно распространенные в лексиконе художников, понятия несобственных свойств цвета выражают оценки в основном субъективного характера и трудно поддаются словесным определениям. Некоторые из этих характеристик могут быть уяснены посредством других – например, разделение цветов на «глухие» и «звонкие» соответствует разделению в отдельных случаях на насыщенные и ненасыщенные. Коричневый, представляющий собой слабо насыщенный красный или красно-оранжевый, можно охарактеризовать как «глухой» по сравнению с более «звонким» (насыщенным) ярко-красным. Очевидно, здесь имеют место и ассоциации со звуковыми явлениями.

Фактурные. Очень близки к тому, что названной паре понятия «мягкий» и «жесткий» цвет, это почти синонимы «звонкому» и «глухому». Очевидно, чистый спектральный цвет будет всегда «жестким», неприятно режущим глаз – по крайней мере по сравнению с малонасыщенным мягким цветом. Цвета могут выявлять материальность, фактуру поверхности предметов, могут восприниматься гладкими, шероховатыми, матовыми, блестящими и т. д.

Весовые. Понятие фактуры поверхности тесно связано с понятием структуры, материала предметов. В результате цвет может восприниматься прозрачным, легким или, наоборот, плотным, малопроницаемым и тяжелым. Сравнительно тяжелыми кажутся темные цвета, цвета светлые – легкими. Впечатление плотности, материальности производят также теплые цвета (красные, оранжевые, желтые). В то же время холодные цвета (голубые, синие) кажутся воздушными, легкими. Зеленый цвет по сравнению с голубым и синим кажется более тяжелым и плотным.

При одинаковых условиях синий цвет вызывает ощущение большей удаленности, чем красный

Пространственные. В силу контрастного взаимодействия цветов одни из них кажутся расположенными ближе или дальше своего фактического положения в пространстве. В связи с этим одни цвета воспринимаются как бы выступающими, другие, напротив, как бы удаляющимися в глубину, отступающими. Теплые цвета – желтый, оранжевый, красный, пурпурный и все их промежуточные оттенки – воспринимаются выступающими, а холодные – голубые, синие, фиолетовые и их оттенки – как бы уходящими в глубину. Чисто зеленый цвет занимает промежуточное положение, но по отношению к холодным он кажется выступающим. Традиционная точка зрения этот психологический феномен объясняет также ассоциативным путем, обращая внимание на то, что дальние предметы всегда окутываются синевой.

Цветовая перспектива

Если светлые цвета кажутся выступающими, то темные, напротив, кажутся отступающими. Такой же эффект можно наблюдать в отношении насыщенных и слабонасыщенных цветов: первые из них будут как бы выступающими, вторые – отступающими.

Тоновая перспектива

В лексиконе художников встречается такое определение цвета, как «ломаный». Под «ломаными» понимают цвета сероватые, но с заметным цветным оттенком, то есть цвета малой насыщенности и небольшой яркости.

Воздействие цвета вызывает также **эмоциональные ассоциации**: позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, лирические); негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, сентиментальные); нейтральные (спокойные, уравновешенные, безразличные). В результате получается, что любое прилагательное в нашей речи соответствует какому-либо цвету или цветовому сочетанию, которые, в свою очередь, вызывают широкий диапазон ассоциаций.

Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, весовые и акустические ассоциации. Самые различные группы людей оценивают эти качества цвета в основном одинаково. К самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, осязательные, обонятельные и эмоциональные, которые связаны с интимными переживаниями и деятельностью органов чувств. Реакция может быть неодинаковой даже у очень близких людей.

Несобственные свойства цвета, возможно, представляют наибольший интерес для художника, ибо посредством их достигается усиление выразительности и эмоциональной настроенности произведения.

Тема9. Форма и цвет. Цветовые ассоциации.

Пространственное воздействие цвета

Восприятие цвета - это сложный процесс, обусловленный не только физическими, физиологическими, но и психологическими факторами. За долгое развитие человеческого зрения, психологическое воздействие цвета совершенствовалось от элементарного цветоощущения до высоко развитого чувства цвета современного человека.

В психологии под **чувством цвета**, в отличие от простого ощущения, понимается сложное, обогащенное восприятие цвета, когда возникают определенные образы, а также связанные с ними воспоминания, эмоции и психические состояния - то есть появляются ассоциации, связанные с цветом.

Эмоциональные ассоциации могут быть позитивными, негативными или нейтральными. Цвет может возбуждать кроме органов зрения и другие органы чувств - осязание, слух, вкус, обоняние. Цвет может вызвать такие физические ассоциации, как легкий, холодный, тихий, гладкий, отступающий, тяжелый и т.д.

Возникающие при восприятии цветов ассоциации - это несобственные качества цвета. Собственные качества цвета - это такие основные характеристики, как цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества, отражающие тесную связь цвета с предметом, всегда были очень важны для всех видов искусств, так как благодаря им можно усиливать выразительность и эмоциональный настрой художественного произведения, пространства в интерьере и т.д.

Конечно, **сила и характер воздействия одного цвета на разных людей неодинакова.** Они зависят от многих как объективных факторов (собственных качеств цвета, площади, фактурности цветной поверхности, местоположения в пространстве), так и субъективных (настроения, характера, восприимчивости человека). Однако многочисленные исследования показывают, что одни и те же цвета и сочетания цветов вызывают у большинства людей близкие психофизиологические реакции. Многие из них объясняются объективными физическими и физиологическими закономерностями.

Символические значения цветов также вызывают у людей эмоциональные реакции. Здесь, конечно, больше субъективных факторов. "Окраска" или оценка эмоциональных ассоциаций (позитивные или негативные), вызванных символикой цвета, зависит от возраста человека, его жизненного опыта, профессии, образования, национальных и культурных традиций, в которых он вырос и живет и др. Тем не менее есть множество символических значений цветов, которые на сегодняшний день являются наиболее общими для многих народов. Решение цветовых проблем, конечно, должно базироваться на знании и осмыслении огромного опыта, накопленного человечеством в этой области.

Для лучшего понимания того эмоционального и психологического влияния, которое оказывает на людей каждый цвет, предлагаем вам **таблицу цветовых ассоциаций**, которая была составлена на основе исследований специалистов в данном вопросе (Р. Арнхейм, Г. Цойгнер, Г. Фриллинг, К. Ауэр), а также ряда социальных опросов, проведенных автором.

Классификация цветовых ассоциаций:

- 1) Весовые: легкие, тяжелые, воздушные и т.д.
- 2) Температурные: теплые, холодные, горячие, ледяные и т.д.
- 3) Осязательные: мягкие, жесткие, колючие...
- 4) Пространственные: близкие, далекие, выступающие, отступающие...
- 5) Акустические: тихие, громкие, звонкие, глухие...
- 6) Вкусовые: сладкие, вкусные, слащавые, горькие...
- 7) Возрастные: детские, молодежные, стариковские...
- 8) Сезонные: весенние, летние, зимние...
- 9) Этические: мужественные, смелые, сентиментальные...
- 10) Эмоциональные: позитивные (радость, счастье...), негативные и нейтральные (вялые, спокойные...)
- 11) Культурные: напоминают колорит различных народов, их культуру.

Оттенки цветов.

Многим цветам и оттенкам даются названия как раз по этим ассоциациям. Ниже представлены некоторые названия оттенков цветов.

Цвет Красный. Оттенки: свекольный, клюквенный, брусничный, багровый, гранатовый, рубиновый, алый, кровавый, кумачовый, томатный, рдяный, коралловый, розовый, вишневый, малиновый, медный, рябиновый, червленый, маковый...

Оранжевый. Огненный, морковный, кирпичный, терракотовый, рыжий, апельсиновый, ржавый, медовый, бронзовый, абрикосовый...

Желтый. Охряный, персиковый, золотистый, янтарный, песочный, соломенный, конореечный, сливочный, слоновая кость, телесный, кремовый, опаловый, бежевый, чайная роза, виноградный, банановый...

Зеленый. Горчичный, табачный, фисташковый, оливковый, хаки, гороховый, болотный, бутылочный, салатный, малахитовый, изумрудный, цвет морской волны, цвет еловой хвои, полынный, цвет плесени, цвет медной патины, купоросный, травяной, лягушачий, кабачковый, фосфорический...

Голубой. Бирюзовый, аквамаринный, лазурный, небесный, электрик...

Синий. Сапфировый, ультрамарин, кобальтовый, индиго, сливовый, баклажанный...

Фиолетовый. Аметистовый, сиреневый, лиловый, чернильный, гиацинт, Ренессанс, фанданго, орхидея, вербена...

Пурпурный. Цвет мальвы, цвет кислой малины, давленной вишни, старого бургундского, бычьей крови, каприз, портвейн, Веласкес, Медичи, Бахус, амарант...

Белый-Серый. Белая ночь, алюминевый, стальной, дымчатый, серебристый, молочный, графитный, лилейный, цвет овсяной муки, цвет яичной скорлупы, перламутровый, жемчужный, свинцовый, альбатрос, цвет пыли, цвет тумана, цвет облака...

Черный. Цвет воронового крыла, цвет маренного дуба, антрацит, агатовый, маренго, асфальтовый, тропическая ночь, "сон перед ревизией", "нелетная погода"...

Коричневый. Бурый, торфяной, ореховый, шоколадный, кофейный, каштановый, беж, эскимо, красное дерево, мокасин, Тонагро, Пикадили...

Ассоциативное восприятие цвета зависит от настроения человека, его пола, образа жизни, возраста, характера и др. Ниже представлена таблица зависимости ассоциативного восприятия цвета от пола (первой идет ассоциация набравшая максимальное количество процентов, последней - минимальное).

Таблица 1. Таблица цветowych ассоциаций

Цвет	Температура	Расстояние	Влажность	Звук	Ассоциации природные	Ассоциации эмоциональные
Красный	горячий	близкий	сухой	громкий	огонь, кровь, мак, вино	гнев, стыд, активность, радость, любовь, энергия
Оранжевый	теплый	близкий	сухой	громкий	оранжевый, пламя, осень, апельсин	веселье, наслаждение, бодрость, крик
Желтый	теплый	близкий	сухой	звонящий	солнце, свет, лимон, подсолнух, пустыня	оптимизм, радость, возвышенность
Зеленый	нейтральный	неопределенный	нейтральный	спокойный	природа, весна, трава, дерево, болото	надежда, спокойствие, уверенность, тоска
Голубой	прохладный	далекий	влажный	тихий	небо, прохлада, воздух, лед, электричество	спокойствие, нежность, мечта, неустойчивость
Синий	холодный	далекий	влажный	тихий	вода, холод, море	покой, стабильность, вера, печаль
Фиолетовый	холодный	далекий	влажный	тихий	космос, сирень, фиалки	достоинство, мрачность, таинственность
Белый	прохладный	близкий	нейтральный	тихий	молоко, дневной свет	чистота, романтизм, невинность, благородство
Серый	холодный	удаляющийся	влажный	тихий	пепел, пыль, серебро	грусть, пассивность, будничность, скука
Черный	холодный	далекий	сухой	резкий	вселенная, ночь, уголь, бездна	таинственность, смерть, независимость, трагизм

Пространственное воздействие цвета может зависеть от различных компонентов. В самом цвете есть силы, способные выявлять глубину. Это происходит за счёт контраста светлого и тёмного, а также возможностей изменения насыщенности цвета и его распространения. Помимо этого изменения пространственных ощущений можно добиться с помощью диагоналей и всевозможных пересечений.

Когда шесть цветов — желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий и зелёный расположены на чёрном фоне один возле другого без интервалов, то совершенно явно видно, что светлый жёлтый цвет кажется выступающим, а фиолетовый погружается в глубину чёрного фона. Остальные цвета образуют промежуточные ступени между жёлтым и фиолетовым. При использовании белого фона впечатление глубины меняется. Фиолетовый цвет выталкивается белым фоном и кажется выступающим вперёд, в то время как жёлтый цвет удерживается белым в качестве «близкого и родственного».

Эти наблюдения доказывают, что для оценки впечатления глубины, общий цвет фона столь же важен, как и отдельный цвет. Здесь ещё раз приходится сталкиваться с

относительностью цветового воздействия, о котором уже говорилось в разделах, посвящённых физической реальности цвета и цветовому воздействию, симультанному контрасту и цветовой выразительности. Ещё в 1915 году мною проводилось много исследований, связанных с выявлением возможностей цвета выявлять глубину пространства, в результате которых я пришел к заключению, что шесть основных цветов на чёрном фоне в соответствии со степенями проявления их глубины соотносятся с пропорциями золотого сечения. Принцип золотого сечения основан на том, что самый маленький отрезок относится к самому большому, как самый большой к их общей сумме.

Жёлтый, красно-оранжевый и синий на чёрном фоне имеют следующую картину заглублиения: жёлтый сильно выступает вперёд, красный в меньшей степени, а синий кажется почти столь же глубоким, как чёрный. На белом фоне возникает обратное впечатление: синий сильно выступает вперёд, красно-оранжевый остаётся почти на месте, а жёлтый только слегка выдвигается вперёд. Отношения глубин между жёлтым и красно-оранжевым, красно-оранжевым и синим соответствуют отношениям «большого» к «меньшему».

Все светлые тона на чёрном фоне будут выступать вперёд в соответствии со степенью их светлости. На белом фоне впечатление будет обратное: светлые тона остаются на уровне белого фона, а тёмные постепенно выступают вперёд.

Что касается холодных и тёплых цветов одинаковой светлоты, то тёплые цвета будут выступать вперёд, а холодные стремиться в глубину. Если встречается контраст светлого и тёмного, то ощущения глубины будут или увеличиваться благодаря цвету, или нейтрализуются, или же будут действовать в обратном направлении. Одинаково светлые сине-зелёный и красно-оранжевый ведут себя на чёрном фоне следующим образом — красно-оранжевый выступает вперёд, а сине-зелёный уходит вглубь.

Если красно-оранжевый будет осветлён, то он выступит вперёд ещё сильнее. Если слегка осветлить сине-зелёный, то он произведёт то же впечатление глубины, что и красно-оранжевый, а если он будет осветлён ещё сильнее, то выступит вперёд, а красно-оранжевый, наоборот, отступит назад,

Контраст насыщения вызывает следующие ощущения в восприятии цвета: яркие цвета будут выступать вперёд по сравнению с одинаково светлыми, но притуплёнными цветами. Как только к этому контрасту прибавляется контраст светлого и тёмного или холодного и тёплого, впечатление глубины снова изменяется. Контраст распространения или контраст размеров цветowych плоскостей играет большую роль в создании впечатления глубины. Когда на большой красной поверхности имеется маленькое жёлтое пятно, то красный цвет становится как бы фоном и жёлтый цвет в этом случае выступает вперёд. Если мы будем увеличивать площадь, занятую жёлтым цветом, и уменьшать, занятую красным, то может настать такой момент, когда жёлтый цвет будет играть более значительную роль, чем красный. Жёлтый цвет может стать фоном и вытеснить красный вперёд.

Если бы мы захотели рассмотреть все возможные варианты с точки зрения изменения впечатлений относительно глубины цвета, то это не дало бы нам никакой уверенности в правильном создании пространственного равновесия каждой цветовой композиции. Здесь можно рассчитывать на личный тонкий вкус художника и поставленные им цели.

Для того, чтобы пронаблюдать пространственные возможности диагоналей, нужно жёлтый, красно-оранжевый и синий расположить на чёрном и белом фоне в двух диагональных направлениях, в одном случае — слева направо и в другом — справа налево. Проблемы создания живописных иллюзий глубины можно изучить, сравнивая, например, жёлтый и синий прямоугольники во всевозможных вертикальных и горизонтальных их положениях, пересечениях и наложениях, используя для этого белый и чёрный фон. Если о цвете хотят судить как о силе, способной обеспечить живописную глубину, то для этого

нужно упражнять своё видение в восприятии возможностей цвета в построении пространства. «Не устраивайте окон, не делайте дыр в картине», – говорил Коро, призывая живописцев быть внимательными к общей целостности живописного пространства.

Особо сильного ощущения глубины картины можно добиться, используя взаимодействие цвета, вертикальных и горизонтальных направлений и пространственных планов композиции между собой. Чаще всего пространство картины строится за счет двух, трёх и большего количества планов. Например, Клод Лоррен пространство своих пейзажей строит на использовании пяти планов. Но наиболее распространённый вариант плоскостно-изобразительной передачи пространства основан на двух планах.

Тема 10 Психология цвета. Символика цвета

Цветовые проявления в природе производящие впечатления на психику человека. Чувственно-нравственное воздействие цвета на психику человека. Сравнительный метод в понимании психологической духовности каждого цвета. Цвет как выражение состояния. Характеристика и символика каждого цвета спектра по Иттену. Психологическое воздействие цвета на человека. Психологические ассоциации. Символика цвета в искусстве.

Красный.

Позитивные ассоциации. Главный источник ассоциации - причастность ко всему живому. Кровь, цветы, плоды, глина из которой был сотворен человек. Адам в переводе - это красная земля. Красный цвет - это сила, энергия, без которой жизнь не возможна. Символ плодородия. Красный отпугивает злых духов, магический цвет, цвет жизнетворного тепла и солнца (красное солнышко), цвет магических амулетов, повязок, орнаментов, дающий жизнь. Символ красоты (красна девица). Этим цветом окрашены многие духи и боги, как добрые так и злые.

Негативные ассоциации. Смерть, убийство, грех, возмездие, символ войны, борьбы, гнева, жестокости, ярости, конфронтации и т.д. Противопоставляется белому, как максимально чистому. Является предупреждающим сигналом опасности и запрета.

Белый.

Позитивные ассоциации. Особый цвет, в основном имеет позитивное значение. Символ блага, чистоты, радости, мира, здоровья, согласия, приумножения потомства. Цвет дня, солнечного света, активности. Противовес черному, знак очищения, омовения, воды, безмятежности, без греховности и приобщения к добру. Символ согласия между живыми и мертвыми. Цвет божества, добрых духов и покойников. Благородство, знатность, величие, благосостояние, привилегированности. В христианстве: цвет святых, символ святости, радости, веселья, невинности, целомудрия (белые одежды Христа, белая лилия - символ девы Марии), сосредоточия. В Индии - чистота и пустота, цвет бога (впрочем, как и во всех религиях мира).

Негативные ассоциации. Приближающаяся старость, бледность, седина, болезни, смерть (белый как смерть), зло, отчуждения, страдание, холод, безмолвие, разлука.

Черный.

Позитивные ассоциации. Цвет любви в мусульманстве. У древних философов - символ божественной темноты, или сверхсветлый мрак. Красота (восток), покой, отдых.

В основном негативные ассоциации (черная зависть, черная магия...): ночь, страх, зло, отсутствие белизны, тьма, женское начало, смерть, разложение, горе, страдание, греховность, демонический цвет (противоположность Белому), тайная зависть, гордыня, печаль, подлость.

Зеленый.

Позитивные ассоциации. Это цвет богов плодородия. В христианстве - символ земной жизни Христа и святых. Цвет райского сада, оазис в пустыне, цвет мусульманского рая. Женский цвет.

Негативные ассоциации. Демоническое начало. Нечистая сила. Безумие, распад, дьявол совративший Адама, алкоголь (зеленый змий), в русском фольклоре - цвет настоя трав, яда, отравы и прочее. В XX веке Зеленый цвет все больше смещается в сторону негативных ассоциаций: пассивность, инертность, хулиганство, абсурдность, непристойность, зависть, безразличие (тоска зеленая).

Желтый.

Позитивные ассоциации. Все живое, солнце, золото, цвет первой жертвы в исламе. Цвет богов, божественности, царственности, славы, цвет земли и женского начала в Др. Китае.

Негативные ассоциации. Продажность, грех Иуды, измена, увядание, трения, кожа стариков, цвет душевно больных (желтый дом), обмана (желтая пресса), предостережение, предупреждение (желтая карточка).

Синий.

Позитивные ассоциации. Самый серьезный цвет, в меру печальный и тоскливый. Символ воды, неба, на Востоке - высших сфер, божественность, в христианских книгах - непостижимая тайна. Вызывает мистицизм, религиозные чувства. Духовность, чистота, постоянство в вере, совершенство, высокое происхождение, правосудие, покой.

Негативные ассоциации. Злодейство, дьявол, в Др. Китае синяя муха - клеветник, в Нидерландах синий плащ - неверная жена. Грех, страдание, холод, старость, в Индии - печаль и траур.

Фиолетовый.

Позитивные ассоциации. Таинственность, иррациональность, память, воспоминания. Разбеленный фиолетовый - духовность, нарядность. Цвет романтиков.

Негативные ассоциации. Ужас, страх, старость, угасание жизни и т.д.

Пурпурный.

Только позитивное значение. Богатство, царственность, высшая красота, власть, духовность, величие.

Серый.

В древности - негативный цвет, цвет бедности, скуки, тоски, увядания, цвет городской тесноты, тумана, символ зависти у древних римлян, в средние века - цвет несчастья и посредственности.

Позитивные ассоциации. Цвет изящества, элегантности, благородства, знак хорошего тона и высокого вкуса.

Оранжевый. Веселый, радостный цвет. Детское веселье. Тепло и уют. Но в разбеленном или загрязненном виде - только негативные ассоциации: мутный, слащавый, противный.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При организации теоретических занятий по дисциплине «Основы цветоведения», целесообразно установить фронтальную форму организации студентов. При такой форме преподавателю значительно легче работать: содержание вводного инструктажа, объяснение особенностей работы, предупреждение о типичных ошибках и коллективное обсуждение причин – все это благоприятно сказывается на восприятии дидактических целей. Когда работа одинакова, легче контролировать ее этапы.

Для успешной организации фронтального обучения необходима соответствующая материальная база. Следующие требования:

- материальная база должна быть в достаточной мере оснащена необходимыми материалами, инструментами и приспособлениями.
- оборудование: столы, стулья, доска для методического материала
- методические наглядные пособия

Для лабораторных занятий используются: бумага ватман формата А4, А3, кисти, карандаш, гуашь, вода (раковина для сливной воды).

В структуре дисциплины практические занятия следуют за теоретическими, что является важным условием для усвоения учебного материала.

При проведении практических занятий рекомендуется использовать звеньевую и индивидуальную форму организации, так как во время практических занятий необходимо наглядно демонстрировать поэтапное выполнение тех или иных изображений.

При организации занятий полезно начинать с показа больших, красочных работ, выполненных либо самим преподавателем, либо старшекурсниками, тем самым, убедив их в том, что они могут выполнить что-то еще более эффективное.

При проведении занятий важно создать творческую атмосферу, чтобы развить и реализовать творческие способности студентов. Для этого следует соблюдать ряд условий:

Для развития самостоятельности важно, чтобы задания не носили целиком исполнительного характера, а допускали некоторые варианты.

- подведение студентов к творческой идее или прямая постановка перед ними задач творческого характера.
- стимулирование творческой деятельности.

Творчество само по себе стимулирует деятельность студентов, так как оно связано с решением интересных практических задач. Стимулирование достигается также поощрением преподавателя, популяризация достижений и т.д. Например, завершение изучения курса выставкой текущих, творческих, работ студентов может стимулировать высокие результаты итогов обучения.

Для успешного усвоения учебной дисциплины «Основы цветоведения» студенты, должны выполнять ряд следующих методических указаний:

1. Вести конспект теоретических занятий;
2. Студенты должны иметь свои личные инструменты, материалы и приспособления, необходимые во время работы;
3. Практически выполнять различные упражнения и задания;
4. Все текущие работы должны быть оформлены в папку;
5. В установленные сроки планом-графиком «Самостоятельная работа студентов» выполнять и сдавать все виды самостоятельной работы (домашние задания, практические задания, самостоятельное изучение теоретического материала, зачет).
6. Форма отчетности по данной дисциплине - итоговая композиция выполняется на планшете 50x50 зачет.
7. Студент, не выполнивший весь запланированный объем теоретического и практического материала дисциплины, а также план самостоятельной работы не допускается к сдаче зачета.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

№	Наименование раздела (темы)	Формы/виды самостоятельной работы	Количество часов, в соответствии с учебно-тематическим
---	-----------------------------	-----------------------------------	--

			планом
1.	Основы цветоведения Природа света и цвета. Опыт Ньютона. Основные характеристики цветов	Выполнение работы <i>Практическая работа № 1</i>	6
2.	Систематизация цветов. Цветовой круг	выполнение работы <i>Практическая работа № 2</i>	5
3.	Виды смешения цветов	выполнение работы <i>Практическая работа № 3</i>	5
4.	Колорит	выполнение работы <i>Практическая работа № 4</i>	5
5.	Цветовая гамма. Цветовая композиция	выполнение композиции <i>Практическая работа № 5</i>	6
6.	Цветовая гармония	выполнение композиции, разработка эскизов <i>Практическая работа № 6</i>	5
7.	Основные закономерности цветовых явлений. Закон контраста	выполнение композиции <i>Практическая работа № 7</i>	6
8.	Несобственные качества цвета	выполнение композиции <i>Практическая работа № 8</i>	5
9.	Форма и цвет. Цветовые ассоциации. Пространственное воздействие цвета	выполнение композиции <i>Практическая работа № 9</i>	6
10.	Психология цвета. Символика цвета	выполнение композиции <i>Практическая работа № 10</i>	5
	ИТОГО		54

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 1. Основы цветоведения

Содержание

Природа света и цвета. Опыт Ньютона. Основные характеристики цветов

Цель: Понятие цветоведения, света, цвета.

Волновая природа света. Спектр. Спектральные цвета. Спектр и длина волны

Опыт И. Ньютона. Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн.

Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота.

Цвет и цветовое впечатление. Локальный цвет.

Практическое задание №1: «Изменение характеристик цвета»

На формате А3, гуашью необходимо показать:

изменение цветового тона; насыщенности; светлоты; светлоты и насыщенности;

цветового тона и насыщенности; светлоты и цветового тона.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

1. Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
2. В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема 2. Систематизация цветов. Цветовой круг

Содержание

Цель: Цветовые системы Ньютона, Гете, Манселла, Оствальда. Двенадцати частный цветовой круг ИоханесаИттена. Закон дополнительных цветов. Цвета первого, второго и третьего порядка. Основные характеристики цветового круга.

Практическое задание №2: Выполнение цветового круга из 12 цветов.

Формат А4, гуашь. На формате komponуется двенадцати ступенчатый цветовой круг. Цвета в круге занимают равные площади и находятся на одинаковом расстоянии, контрастные цвета расположены друг напротив друга. Круг включает в себя цвета всех трех порядков.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

1. Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
2. В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема 3. Виды смешения цветов

Содержание

Цель: «Смешение цветов»

Практическое задание №3: Пространственно нарисовать фрукт в технике «пуантилизм» - техника разделенного мазка. Механическое - смешивая цвета на палитре, получить новые оттенки. Например, к синему цвету добавить красный, зеленый, желтый, черный, белый и др.

На формате А4, гуашью выполнить упражнение на механическое и пространственное смешение цветов.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

1. Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
2. В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема 4. Колорит

Содержание

Цель: Понятие о колорите. Виды колорита

Практическое задание №4: На формате А4, гуашью выполнить абстрактную композицию в четырех колоритах: разбеленном, зачерненном, ломаном, ярком. Формат делится на четыре части, в каждой части выполняется одна и та же композиция, но в разных колоритах.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

- 1.Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
- 2.В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема5. Цветовая гамма. Цветовая композиция

Содержание

Цель: Понятие цветовой гаммы, ее виды. Хроматическая и ахроматическая композиция. Монохромная композиция. Применение данных видов на практике.

аглядный материал: раздаточный материал

Практическое задание №5: Изобразить на одном листе 2 монохромные композиции (абстрактную). Одну в теплых оттенках, другую - в холодных, использовать один цвет.

Компонуется на формате А4. Выполняется гуашью. Задание позволяет расширить всевозможные ахроматические модуляции у студентов, развивает аккуратность.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

- 1.Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
- 2.В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема 6. Цветовая гармония

Содержание

Цель: Понятие о цветовой гармонии. Основные виды гармонических сочетаний цветов.

Связь цветовой гармонии с восприятием человека. Применение цветовой гармонии на практике, анализ существующих работ.

Практическое задание №6: Создать композицию на плоскости, используя один из видов цветовой гармонии: выбор 2-х цветов; выбор 3-х цветов; выбор 4-х цветов.

Формат А4, гуашь, выкрасы.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

- 1.Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
- 2.В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема 7. Основные закономерности цветовых явлений. Закон контраста

Содержание

Цель: Закрепить основы закономерности цветовых явлений.

Практическое задание №7: Создать композицию в прямоугольнике с применением одного из видов контраста: Контраст светлого и темного; контраст холодного и теплого; контраст дополнительных цветов. Техника выполнения, материалы по выбору. Формат А4.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

- 1.Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
- 2.В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема8. Несобственные качества цвета

Содержание

Цель: Собственные характеристики цвета. Несобственные характеристики цвета. Характеристики цвета: теплые и холодные, легкие и тяжелые, выступающие и отступающие, глухие и звонкие и т.д. Ассоциативное восприятие цвета. Пространственные свойства цвета.

Практические занятия №8: «Ассоциативная композиция». Формат А4, гуашь.

Наглядный материал: раздаточный материал

Литература:

- 1.Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
- 2.В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема 9. Форма и цвет. Цветовые ассоциации

Содержание

Пространственное воздействие цвета

Цель: Цвета, соответствующие квадрату, треугольнику и кругу. Отношение кубистов к форме и цвету. Пространственное воздействие теплых и холодных цветов. Пространственное воздействие осветленных и затемненных цветов.

Практическое задание №9: Выполнить упражнение «Восприятие формы в зависимости от цвета». Формат А4, гуашь. Пространственное воздействие цвета

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

- 1.Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз
- 2.В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

Тема 10. Психология цвета. Символика цвета

Содержание

Цель: Цветовые проявления в природе производящие впечатления на психику человека. Чувственно-нравственное воздействие цвета на психику человека. Сравнительный метод в понимании психологической духовности каждого цвета. Цвет как выражение состояния. Характеристика и символика каждого цвета спектра по Иттену. Психологическое воздействие цвета на человека. Психологические ассоциации. Символика цвета в искусстве.

Практическое задание №10: Создать 2 композиции на формате А4 гуашью, (абстракция) позитивная ассоциация и негативная ассоциация психология цвета.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Литература:

1.Р. В. Паранюшкин Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). 15 экз

2.В. С. Денисов Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). 24 экз

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций

Индекс компетенции	Оценочное средство	Показатели оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций
ПК-2	Собеседование	Предел длительности контроля	20 мин
		Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела	2
		Последовательность выборки задач из каждого раздела	Случайная
		Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none"> • глубина, прочность, систематичность знаний; • адекватность применяемых знаний ситуации рациональность используемых подходов; • степень проявления необходимых качеств; • степень значимости определенных ценностей, проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям; • умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение.
		Оценка «5» или при рейтинговой системе 5 баллов	Задание выполнено полностью
		Оценка «4» или при рейтинговой системе 4 балла	Задание выполнено с незначительными погрешностями
		Оценка «3» или при рейтинговой системе 3 балла	Обнаруживает знание и понимание большей части задания
		Оценка «2» или при рейтинговой системе 2 балла	Обнаруживает незнание и непонимание большей части задания
ПК-2	Тест	Низкий	Количество правильных ответов на

		(неудовлетворительно)	вопросы теста менее 60 %
		Пороговый (удовлетворительно)	Количество правильных ответов на вопросы теста от 61-75 %
		Базовый (хорошо)	Количество правильных ответов на вопросы теста от 76-84 %
		Высокий (отлично)	Количество правильных ответов на вопросы теста от 85-100 %
ПК-2	Доклад	Предел длительности контроля	10-12 мин.
		Критерии оценки:	
		Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам	0-2 балл(а)
		Проблемность, актуальность	0-2 балл(а)
		Новизна, оригинальность	0-2 балл(а)
		Глубина и полнота раскрытия проблемы	0-2 балл(а)
		Доказательная база, аргументированность, убедительность, обоснованность выводов	0-2 балл(а)
		Логичность, структурированность, целостность выступления	0-2 балл(а)
		Речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, и т.д.)	0-2 балл(а)
		Использование широкого спектра информационных ресурсов	0-2 балл(а)
		Наличие презентации, отражающей положения доклада и оформленной в соответствии с требованиями	0-2 балл(а)
		Самостоятельность суждений, владение материалом	0-2 балл(а)
		Критерии оценки (результат определяется как	max20 баллов

		сумма всех составляющих)	
			Итоговая оценка:
		Оценка «5» или при рейтинговой системе 5 баллов	более 85% баллов от максимального количества возможных за выполнение доклада
		Оценка «4» или при рейтинговой системе 4 балла	от 75% до 84% баллов от максимального количества возможных за выполнение доклада
		Оценка «3» или при рейтинговой системе 3 балла	от 61% до 74% баллов от максимального количества возможных за выполнение доклада
		Оценка «2» или при рейтинговой системе 2 балла	до 60% баллов от максимального количества возможных за выполнение доклада
		Предел длительности контроля	10-12 мин.
ПК-2	Творческое задание	91 – 100 баллов Зачтено (отлично)	Творческое задание выполнено в полном объеме, обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению
		71 – 90 баллов Зачтено (хорошо)	Творческое задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала
		41 – 70 баллов Зачтено (удовлетворительно)	Творческое задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются замечания по оформлению собранного материала
		0 – 40 баллов Не зачтено (неудовлетворительно)	Творческое задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по оформлению собранного материала

Примерный перечень вопросов к тесту по дисциплине «Цветоведение и колористика»

1 вариант	
1. Черный, белый, серый цвет? а) монохромные б) хроматические в) ахроматические г) полихромные	2. Цвета, расположенные в цветовом круге в смежных четвертях, называются: а) родственными б) контрастными в) родственно-контрастными г) основными
3. Кто первый разложил белый свет на цвета спектра? а) И. Гёте	4. Какие цвета кажутся ближе своего фактического расположения, являются

<p>б) И. Ньютон в) И. Иттен</p>	<p>выступающими: а) теплые б) холодные в) дополнительные г) родственные</p>
<p>5. Длина волны какого цвета является самой короткой? а) зеленого б) фиолетового в) красного г) желтого</p>	<p>6. Сочетание каких цветов относится к классической триаде? а) желтый, желто-оранжевый, оранжевый б) синий, желтый, красный в) фиолетовый, желтый, желто-оранжевый г) красный, оранжевый, желто-оранжевый</p>
<p>7. Основные цвета в оптическом смешении цветов? а) красный, зеленый, синий б) красный, синий, желтый в) красный, желтый, зеленый г) оранжевый, фиолетовый, зеленый</p>	<p>8. Цветовая композиция, в которой доминирует один цвет и его оттенки а) хроматическая б) полярная в) полихромная г) монохромная</p>
<p>9. Хроматические цвета различаются последующим объективным свойством: а) насыщенности, яркости, колориту б) светлоте, контрастности, яркости в) цветовому тону, насыщенности, светлоте</p>	<p>10. Система цветов, их сочетаний и взаимоотношений, образующих эстетическое единство и выражающих какую-либо мысль или чувство называется: а) цветовой композицией б) цветовой системой в) колоритом г) ахроматической композицией</p>
<p>11. Художники какого направления использовали закон пространственного смешения цветов? а) абстракционизм б) пуантилизм в) кубизм г) модернизм</p>	<p>12. Цветовой круг начинается с: а) красного б) красно-фиолетового в) желтого г) желто-оранжевого</p>
<p>13. Что из перечисленного не относится к видам контраста: а) контраст светлого и темного б) контраст цветового регулирования в) контраст дополнительных цветов г) контраст цветового распространения</p>	<p>14. Сформулируйте определения: -свет -цветовая гармония -несобственные качества цвета</p>
2 вариант	
<p>1. Желтый, красный, синий цвет? а) монохромные б) хроматические</p>	<p>2. Цвета, расположенные в одном цветовом секторе называются: а) родственными</p>

<p>в) ахроматические г) полихромные</p>	<p>б) контрастными в) родственно-контрастными г) основными</p>
<p>3. Кто является создателем двенадцати ступенчатого цветового круга? а) И. Гёте б) И. Ньютон в) И. Иттен</p>	<p>4. Какие цвета кажутся дальше своего фактического расположения, являются отступающими: а) теплые б) холодные в) дополнительные г) родственные</p>
<p>5. Длина волны какого цвета является самой длинной? а) зеленого б) фиолетового в) красного г) желтого</p>	<p>6. Сочетание каких цветов относится к аналогичной триаде? а) желтый, желто-оранжевый, оранжевый б) синий, желтый, красный в) фиолетовый, желтый, желто-оранжевый г) красный, оранжевый, желто-оранжевый</p>
<p>7. Основные цвета в механическом смешении цветов? а) красный, зеленый, синий б) красный, синий, желтый в) красный, желтый, зеленый г) оранжевый, фиолетовый, зеленый</p>	<p>8. Цветовая композиция, в которой доминирует пара контрастных цветов а) хроматическая б) полярная в) полихромная г) монохромная</p>
<p>9. Хроматические цвета различаются по следующим субъективным характеристикам: а) пространственному распространению (выступающие, отступающие), яркости, колориту б) весу, температуре, пространственному распространению (выступающие, отступающие) в) цветовому тону, насыщенности, светлоте</p>	<p>10. Совокупность цветowych пятен, организованных по какой-либо закономерности и рассчитанных на эстетическое впечатление: а) цветовой композицией б) цветовой системой в) колоритом г) ахроматической композицией</p>
<p>11. Цветовая композиция, в которой используется более трех цветов а) хроматическая б) полярная в) полихромная г) монохромная</p>	<p>12. Ахроматические цвета различаются по следующим объективным характеристикам: а) светлоте б) весу, температуре, пространственному распространению (выступающие, отступающие) в) цветовому тону, насыщенности, светлоте</p>
<p>13. Что из перечисленного относится</p>	<p>14. Сформулируйте определения:</p>

к контрасту дополнительных цветов: а) желтый-синий б) красный-зеленый в) фиолетовый-оранжевый	-цвет -пространственное смешение цветов -собственные качества цвета
---	---

Ключ к тестовым заданиям

1 вариант		2 вариант	
№	Ответы	№	Ответы
1	В	1	Б
2	В	2	А
3	Б	3	В
4	А	4	Б
5	Б	5	В
6	Б	6	А
7	А	7	Б
8	Г	8	Б
9	В	9	Б
10	В	10	А
11	Б	11	В
12	В	12	А
13	Б	13	Б
14	Задание в форме вопрос-ответ	14	Задание в форме вопрос-ответ

Примерный перечень тем для доклада по дисциплине «Цветоведение и колористика»

1. Цвет: два понятия. Механизм восприятия цвета. Анатомия и физиология глаза. Дневное и сумеречное зрение. Адаптация глаза.
2. Смещение цветов. Дополнительные цвета
3. Изменение представления о цвете в историческом развитии.
4. Цвет в современном понимании. Учение о цвете – это база научно обоснованного цветового решения.
5. Труды Исаака Ньютона.
6. Цветовой круг Гете. Краткая биография. Что послужило основой его учения о цвете. В чем его ошибка.
7. Цвет: два понятия.
8. Источники света. Различные условия освещения.
9. Как свет влияет на визуальное восприятие цвета. Константность.
10. Ахроматические, монохроматические и хроматические цвета.
11. Основные характеристики хроматических цветов. Цветовой тон. Светлота. Насыщенность. Яркость.
12. Одновременный тоновой и цветовой контрасты.
13. Контраст по насыщенности. Последовательный контраст.
14. Гамма и колорит. Понятия и определения. В чем различие.
15. Единство цвета, пространства и формы.

Текст сообщения иметь в электронном виде. Рассказ сопровождается визуальным рядом. Презентация составляется в программе PowerPoint.

**Примерный перечень творческих заданий по дисциплине
«Цветоведение и колористика»**

Лабораторное занятие № 1

Тема. Основы цветоведения

Природа света и цвета. Опыт Ньютона. Основные характеристики цветов

Практическое задание №1: «Изменение характеристик цвета»

На формате А3, гуашью необходимо показать:

изменение цветового тона; насыщенности; светлоты; светлоты и насыщенности; цветового тона и насыщенности; светлоты и цветового тона.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Лабораторное занятие № 2

Тема. Систематизация цветов. Цветовой круг

Практическое задание №2: Выполнение цветового круга из 12 цветов.

Формат А4, гуашь. На формате komponуется двенадцати ступенчатый цветовой круг.

Цвета в круге занимают равные площади и находятся на одинаковом расстоянии, контрастные цвета расположены друг напротив друга. Круг включает в себя цвета всех трех порядков.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Лабораторное занятие № 3

Тема. Виды смешения цветов

Практическое задание №3: Пространственно нарисовать фрукт в технике «пуантилизм» - техника разделенного мазка. Механическое - смешивая цвета на палитре, получить новые оттенки. Например, к синему цвету добавить красный, зеленый, желтый, черный, белый и др.

На формате А4, гуашью выполнить упражнение на механическое и пространственное смешение цветов.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Лабораторное занятие № 4

Тема. Колорит

Практическое задание №4: На формате А4, гуашью выполнить абстрактную композицию в четырех колоритах: разбеленном, зачерненном, ломаном, ярком. Формат делится на четыре части, в каждой части выполняется одна и та же композиция, но в разных колоритах.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Лабораторное занятие № 5

Тема. Цветовая гамма. Цветовая композиция

Практическое задание №5: Изобразить на одном листе 2 монохромные композиции (абстрактную). Одну в теплых оттенках, другую - в холодных, использовать один цвет.

Компонуется на формате А4. Выполняется гуашью. Задание позволяет расширить всевозможные ахроматические модуляции у студентов, развивает аккуратность.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Лабораторное занятие № 6

Тема. Цветовая гармония

Практическое задание №6: Создать композицию на плоскости, используя один из видов цветовой гармонии: выбор 2-х цветов; выбор 3-х цветов; выбор 4-х цветов.

Формат А4, гуашь, выкрасы.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Лабораторное занятие № 7

Тема. Основные закономерности цветовых явлений. Закон контраста

Практическое задание №7: Создать композицию в прямоугольнике с применением одного из видов контраста: Контраст светлого и темного; контраст холодного и теплого; контраст дополнительных цветов. Техника выполнения, материалы по выбору. Формат А4.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Лабораторное занятие № 8

Тема. Несобственные качества цвета

Практическое задание №8: «Ассоциативная композиция». Формат А4, гуашь.

Наглядный материал: раздаточный материал

Лабораторное занятие № 9

Тема. Форма и цвет. Цветовые ассоциации.

Пространственное воздействие цвета

Практическое задание №9: Выполнить упражнение «Восприятие формы в зависимости от цвета». Формат А4, гуашь. Пространственное воздействие цвета

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал.

Лабораторное занятие № 10

Тема. Психология цвета. Символика цвета

Практическое задание №10: Создать 2 композиции на формате А4 гуашью, (абстракция) позитивная ассоциация и негативная ассоциация психология цвета.

Наглядный материал: плакаты, раздаточный материал

Вопросы к собеседованию

1. Понятие цветоведения, света, цвета?
2. Волновая природа света. Физика цвета и опыт И. Ньютона?
3. Цвет. Основные свойства цвета. Спектральные цвета?
4. Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн. Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота?
5. Двенадцати частный цветовой круг. Привести примеры гармоничных сочетаний цветов?
6. Назвать цвета первого, второго и третьего порядка?
7. Виды смешения цветов?
8. Понятие цветовой гаммы, ее виды?
9. Хроматическая и ахроматическая композиция?
10. Монохромная композиция, определение, характеристика?
11. Понятие о колорите. Виды колорита?
12. Дайте определение цветовой гармонии?
13. Понятие о цветовой гармонии. Основные виды гармонических сочетаний цветов?

14. Дать определение контраста дополнительных цветов?
15. Контраст цветовых сопоставлений?
16. Контраст светлого и темного?
17. Контраст холодного и теплого?
18. Симультаный контраст?
19. Контраст цветового насыщения. Контраст цветового распространения?
20. Несобственные качества цвета?
21. Пространственное воздействие цвета?
22. Форма и цвет. Цветовые ассоциации?
23. Дайте определение пространственного воздействия цвета и приведите примеры?
24. Взаимодействие формы и цвета?
25. Символика цвета?
26. Психология цвета?

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачёт.

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии оценивания.

Критерии оценивания устного ответа на зачете

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

Зачёт – средство для промежуточного контроля, позволяющее определить уровень форсированности компетенций по изучаемой учебной дисциплине.

Зачёт проводится преподавателем практической - индивидуальной форме. Оценка зачета должна быть объективной и учитывать качество практической работы студента на основные и дополнительные задания, так же результаты межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в течение семестра. Преподаватель имеет право дать студенту дополнительное задание по всему объёму изученной дисциплины.

Параметры оценочного средства зачёт

Предел длительности контроля	90 мин
Предлагаемое количество вопросов (заданий)	18
Последовательность выборки задач из каждого раздела	Случайная
Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none"> • соответствие знаний студента по объёму, научности и грамотности требованиям программы дисциплины; • самостоятельность работы; • сознательность выполнения; • характер и количество ошибок; • умение применять теоретические знания к решению практических задач средней трудности.
Оценка «зачтено»	в задании содержатся малозначительные ошибки при выполнении учебного материала, владение основными

	<p>понятиями учебной дисциплины; правильное выполнение основных заданий изучаемой учебной дисциплины, аргументированное обоснование своих суждений, приведены примеры; незначительные недочёты в последовательности выполнения работы; задание на половину выполненной работы.</p>
Оценка «не зачтено»	<p>отсутствие представлений о большей части учебного материала, грубые ошибки и (или) не владеет понятийного аппарата учебной дисциплины; неспособность сформулировать основные аспекты изучаемой учебной дисциплины; искажение их смысла; беспорядочное выполнение задания; отсутствие выполненной работы.</p>

Примерные вопросы к зачёту

1. Дайте характеристику основным цветам. Почему данную группу цветов называют основными?
2. Характеристика тёплых цветов.
3. Характеристика холодных цветов.
4. Характеристика хроматических цветов.
5. Характеристика ахроматических цветов.
6. Как распределяются цвета в радуге?
7. Что такое колорит?
8. Какое настроение в композиции могут создать контрастные цветовые отношения?
9. Что такое живопись?
10. Виды живописи
11. Живописные художественные материалы.
12. Какие цвета называют «отступающими», их свойства?
13. Какие цвета называют «выступающими», их свойства?
14. Какой цвет получается при смешивании синего цвета с жёлтым?
15. Какие цвета нужно смешивать для получения фиолетового цвета?
16. При смешивании, каких цветов получается оранжевый цвет?
17. Назовите составные цвета.
18. Дополнительные цвета и их свойства.

6.3 Оценочные средства для проверки уровня сформированности компетенций ПК-2

Тест содержит следующие типы заданий

Тип задания	№ задания	Вес задания (балл)	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания / характеристика правильности ответа)
задания закрытого типа с выбором одного правильного (1 из 4)	1, 2, 3, 4	1 балл	1 б – полное правильное соответствие; 0 б – остальные случаи
задания закрытого	5, 6	2 балла	2 б – полное правильное соответствие

типа с выбором нескольких правильных ответов (3 из 6)			(последовательность вариантов ответа может быть любой); 1 б – если допущена одна ошибка / ответ правильный, но не полный; 0 б – остальные случаи
задания закрытого типа на установление соответствия (4 на 4)	7, 8, 9, 10	2 балла	2 б – полное правильное соответствие; 1 б – если допущена одна ошибка / ответ правильный, но не полный; 0 б – остальные случаи
задание закрытого типа на установление последовательности	11	2 балла	2 б – полное правильное соответствие; 1 б – если допущена одна ошибка / ответ правильный, но не полный; 0 б – остальные случаи
задания открытого типа с развернутым ответом	12, 13, 14, 15	5 баллов	5 б – полное правильное соответствие; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный - 3 балла; если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует – 0 баллов

Формируемая компетенция	Индикаторы сформированности компетенции
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего, среднего общего и дополнительного образования	ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Задание 1

Прочитайте задание и выберите правильный ответ

Какой учёный впервые разложил белый свет на спектр с помощью призмы?

1. Иоганн Вольфганг Гёте
2. Исаак Ньютон
3. Филипп Отто Рунге
4. Вильгельм Оствальд

Ответ: 2

Задание 2

Прочитайте задание и выберите правильный ответ

Какие цвета относятся к ахроматическим?

1. Красный, синий, жёлтый
2. Белый, чёрный, серый
3. Оранжевый, зелёный, фиолетовый
4. Коричневый, бежевый, охра

Ответ: 2

Задание 3

Прочитайте задание и выберите правильный ответ

Какой цвет в цветовом круге Иттена является дополнительным к синему?

1. Красный
2. Зелёный
3. Оранжевый
4. Жёлтый

Ответ: 3

Задание 4

Прочитайте задание и выберите правильный ответ

Какая цветовая композиция строится на основе одного цветового тона и его оттенков?

1. Полярная
2. Монохромная
3. Полихромная
4. Ахроматическая

Ответ: 2

Задание 5

Прочитайте задание и выберите несколько правильных ответов

Какие характеристики являются основными для описания хроматического цвета?

1. Цветовой тон
2. Светлота
3. Насыщенность
4. Фактура
5. Температура
6. Прозрачность

Ответ: 1, 2, 3

Задание 6

Прочитайте задание и выберите несколько правильных ответов

Какие цвета в системе Гёте считаются основными?

1. Красный
2. Жёлтый
3. Синий
4. Зелёный
5. Оранжевый
6. Фиолетовый

Ответ: 1, 2, 3

Задание 7

Прочитайте задание и установите соответствие

Соотнесите вид контраста и его определение:

Симультанный контраст : Изменение восприятия цвета под влиянием соседнего цвета

Контраст светлого и тёмного : Противопоставление ахроматических или хроматических цветов по светлоте

Контраст цветового распространения : Соотношение площадей, занимаемых разными цветами

Контраст дополнительных цветов : Противопоставление цветов, расположенных в цветовом круге напротив друг друга

Задание 8

Прочитайте задание и установите соответствие

Соотнесите тип колорита и его описание:

Яркий (насыщенный) колорит : Максимально насыщенные цвета, часто используется в народном искусстве

Разбелённый колорит : Достигается добавлением белого, создаёт лёгкость, воздушность

Зачернённый колорит : Достигается добавлением чёрного, передаёт таинственность, трагизм

Ломанный колорит : Достигается добавлением серого, вызывает ощущение усталости, пессимизма

Задание 9

Прочитайте задание и установите соответствие

Соотнесите цвет и его распространённую символику в искусстве:

Красный : Жизнь, энергия, агрессия, страсть

Белый : Чистота, святость, невинность

Зелёный : Природа, жизнь, но также яд, зависть

Синий : Духовность, небо, тайна, покой

Задание 10

Прочитайте задание и установите соответствие

Соотнесите вид цветовой композиции и её характеристику:

Монохромная : Использует один цветовой тон и его оттенки

Полярная : Построена на паре противоположных (контрастных) цветов

Трёхцветная : Основана на трёх цветах, часто по вершинам треугольника в цветовом круге

Ахроматическая : Использует только белый, чёрный и серые тона

Задание 11

Прочитайте задание и установите последовательность

Расположите этапы исторического развития систематизации цвета в хронологическом порядке:

- 1 : Аристотель и Плиний
- 2 : Леонардо да Винчи
- 3 : Исаак Ньютон
- 4 : Иоганн Вольфганг Гёте

Задание 12

Прочитайте задание и запишите развернутый обоснованный ответ

Объясните, почему знание основ цветоведения и колористики является необходимым для педагога изобразительного искусства в рамках основной и дополнительной образовательных программ.

Ответ: Знание основ цветоведения и колористики является фундаментальным для педагога ИЗО, так как позволяет перевести интуитивное чувство цвета в научную систему знаний, объясняя физическую природу цвета, механизмы восприятия и его психологическое воздействие, что соответствует требованиям программ к научности обучения. Это знание развивает художественную грамотность учащихся – без понимания цветового круга, гармонии и контраста невозможно осознанно работать в живописи или декоративном искусстве. Педагог учит не копировать, а анализировать и выстраивать цветовые отношения, формируя профессиональное умение.

Кроме того, оно обеспечивает преемственность: от базовых понятий в основной школе до изучения сложного колорита и авторских методов в дополнительном образовании. Понимая психологию цвета, педагог может ставить творческие задачи на передачу настроения и создание художественного образа, развивая эмоциональный интеллект. Таким образом, владение цветоведением — это профессиональная необходимость, позволяющая осуществлять полноценную педагогическую деятельность в соответствии со стандартом, делая обучение осмысленным, эффективным и творческим.

Задание 13

Прочитайте задание и запишите развернутый обоснованный ответ

Опишите педагогические приёмы, которые можно использовать на уроке ИЗО для объяснения учащимся понятия «цветовая гармония».

Ответ: Для объяснения понятия «цветовая гармония» можно использовать различные педагогические приёмы и практические задания. Наглядно-иллюстративный приём включает демонстрацию репродукций классиков. Также эффективна работа с цветовым кругом Иттена для объяснения схем гармоничных сочетаний – дополнительных цветов, триады или аналогичной гаммы. Эти приёмы позволяют перейти от пассивного запоминания к активному освоению закономерностей, развивая как понимание гармонии, так и умение создавать осознанные цветовые решения.

Задание 14

Прочитайте задание и запишите развернутый обоснованный ответ

Раскройте содержание понятия «колорит» в художественном произведении. Как учитель может научить школьников анализировать и создавать определённый колорит в собственных работах?

Ответ: Колорит в художественном произведении – это целостная система цветов, их сочетаний и взаимоотношений, образующая эстетическое и эмоциональное единство. Учитель может научить школьников анализировать колорит через сравнительный анализ репродукций с контрастными цветовыми решениями, задавая наводящие вопросы о настроении и общем цветовом впечатлении. Важно ввести термины «доминанта», «нюанс», «гамма», чтобы ученики могли описывать увиденное профессиональным языком. Практическим заданием на анализ может стать упрощение картины до нескольких главных цветовых пятен для выявления её колористической схемы. Для обучения созданию колорита эффективны упражнения, направленные на осознанный выбор цвета. Например, задание «Один сюжет – четыре настроения», где один объект изображается в разных колоритах (ярком, разбелённом, зачернённом, ломаном), помогает понять, как ахроматические добавки меняют эмоциональное звучание работы. Задание «Колорит по описанию» (например, «морозное утро» или «старая фотография») учит подчинять палитру художественному образу, а стилизация природы по примеру определённого художника развивает умение видеть и обобщать цветовые тенденции. Таким образом, путь от анализа к созданию лежит через осознание колорита как мощного выразительного средства, которым можно управлять для передачи конкретной мысли и чувства.

Задание 15

Прочитайте задание и запишите развернутый обоснованный ответ

Что такое «несобственные качества цвета»? Приведите примеры и объясните, как эти знания могут быть использованы в педагогической практике для развития художественного восприятия учащихся.

Ответ: Несобственные качества цвета – это субъективные характеристики, которые не являются объективными физическими свойствами цвета (такими как тон, светлота, насыщенность), а возникают как психофизиологические и ассоциативные реакции при восприятии цвета. Они обусловлены опытом, эмоциями и культурным контекстом человека. Например, температурные: тёплые (красный, оранжевый) или холодные (синий, голубой) цвета, или эмоциональные: радостные (яркие, чистые), тревожные (диссонирующие сочетания) или спокойные (приглушённые, нюансные) цвета и так далее.

Знание о несобственных качествах цвета позволяет учителю вывести восприятие учеников за рамки формального анализа, развивая их эмоциональный интеллект и образное мышление. Это можно делать через специальные задания. Например, предложить создать композицию «Тяжёлый и лёгкий», используя только цвет для передачи ощущения веса, или нарисовать «Тихий звук» и «Громкий звук» через соответствующие цветовые сочетания. Анализируя произведения искусства, важно обсуждать не только «какие цвета использовал художник», но и «какое настроение и ощущения они создают». Такая практика учит

школьников осознанно использовать цвет как мощный инструмент художественной выразительности для передачи сложных состояний, настроений и образов, углубляя их художественное восприятие.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и мониторинга знаний студентов.

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной среды БГПУ:

- Официальный сайт БГПУ;
- Система «Антиплагиат.ВУЗ»;
- Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий;

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

9.1 Литература

1. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студ. вузов / Г.М. Логвиненко. – М. : Владос, 2005. - 144 с. : ил.+8 л. цв. ил. - (Изобразительное искусство). (24 экз.)
2. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин. - 2-е изд., уточненное и доп. - М. : АСТ ; М. : Астрель, 2007. - 239 с. (14 экз.)
3. Паранюшкин, Р.В. Цветоведение для художников. Колористика : учеб. пособие для студ. вузов / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 93 с. : цв. ил. - (Школа изобразительных искусств). (15 экз.)
4. Денисов, В.С. Восприятие цвета : метод. материал / В. С. Денисов, М. В. Глазова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 171, [1] с. : цв. ил. - (Образовательный стандарт XXI). (24 экз.)

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - Режим доступа: <http://www.window.edu.ru/>
2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: <http://www.ras.ru/>
4. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: <https://minobrnauki.gov.ru>
5. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: <https://edu.gov.ru/>
6. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря издательства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьи биографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия»). - Режим доступа: <http://www.rulex.ru>
7. People'sHistory - биографии известных людей (история, наука, культура, литература и т.д.). - Режим доступа: <https://www.peoples.ru>

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: <https://urait.ru>
2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: <https://polpred.com/news>

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, таблицы, мультимедийные презентации). Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.

Для проведения лабораторных занятий также используется:

Мастерская по декоративно-прикладному творчеству (ауд. 203): 26 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.

Комплект учебной мебели, аудиторная доска, компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, экспозиционный экран, комплект инструментов для резьбы по дереву, комплект инструментов для художественной обработки материалов, наборы инструментов для рукоделия.

Используемое программное обеспечение: Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Microsoft®OfficeProPlusEducation AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Dr.Web Security Suite; Java Runtime Environment; Calculate Linux

Разработчик: Долгушина Е.М, старший преподаватель, Линькова Я.И., ассистент

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ