1 курс

Раздел I. Вводный курс.

Цели и задачи вводного курса:

- разъяснить роль цвета в жизнедеятельности человека, влияние цвета на жизнедеятельность человека с точки зрения психологии и физиологии;

- рассмотреть методы изучения цвета другими науками;

- изучить основные понятия и определения, терминологию дисциплины; качественные характеристики и свойства ахроматических и хроматических цветов; основные характеристики водных красок;

- научиться подбирать материалы, инструменты и аксессуары, необходимые для выполнения практических работ; уметь организовать рабочее место для практических занятий с водными красками; готовить колера; работать в технике заливки и лессировки (акварель); выполнять тоновую шкалу (градации тона), смешивать цвета (гуашь).

Тема №1.1.***Основные понятия и определения. Терминология.***

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила по теме №1.1.:

1. Общие сведения. Формирование цветовой культуры. Значение работы с цветом в профессиональной деятельности художника, архитектора, дизайнера.

2. Цветовое зрение.

3. Науки, изучающие цвет – физика, психология, физиология, химия, цветоведение. Способы и методы изучения цвета данными науками.

4. Физиология: виды цветового зрения (норма и патология). Видеоаномалы. Виды синестезии. Синопсия.

5. Психология: проблемы влияния цвета на психику и душевное состояние человека. Цветотерапия (хромотерапия). Символика цвета.

6. Цветоведение: совокупность данных физики, физиологии и психологии.

7. Создание искусственной цветовой среды для человека. Центральные категории мышления художника, архитектора, дизайнера и колористическая подготовка.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Введение: *стр. 6-7.*

Физиология восприятия цвета: *стр.42-43 (до абзаца «Цветовая адаптация»).*

Омельяненко Е. В. «Цветоведение и колористика»: Учебное пособие. – 3-е изд. испр. и доп. – СП.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 104 с.: ил.

2) Основы цветоведения: *стр. 65-66.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

3) Введение.

Цвет и цветовое воздействие.

Иоханнес Иттен «Искусство цвета | The elements of color».

Интернет-учебник: [*http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html*](http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html)

4) Механизм цветоощущения: *стр.9-10.*

История изучения цвета (кратко): *стр. 12-13.*

Психология: проблемы влияния цвета на психику и душевное состояние человека: *стр. 28-32.*

Бреслав Г.Э. «Цветопсихология и цветолечение для всех». - СПб.: Б.&К., 2000. - 212 с.

Интернет-учебник: [*http://pedlib.ru/Books/1/0365/1_036511.shtml#book_page_top*](http://pedlib.ru/Books/1/0365/1_036511.shtml#book_page_top)

Тема №1.2.***Качественные характеристики***

и свойства ахроматических и хроматических цветов.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила по теме №1.2.:

1. Ахроматические цвета.

2. «Сумеречное» зрение. Виды фоторецепторов. Ахромазия.

3. Свойства ахроматических цветов.

4. Тоновая шкала. Градации тона. Тональные границы цвета: высокий, средний и низкий разделы. Применение тоновой шкалы на занятиях по живописи и рисунку. Использование и значение черного и белого цвета в живописи.

5. Монохромная гамма.

6. Изменение насыщенности цвета за счет смешения с ахроматическими цветами.

7. Палитра монохромных тонов. Колористическое построение для работы в монохромной гамме. Выполнение выкрасок с использованием смешения одного хроматического цвета с ахроматическими.

8. Хроматические (спектральные) цвета.

9. Качественныехарактеристики (цветовой тон) и свойства хроматических цветов.

10. Основные цвета. Требования к основным цветам в красках.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Основные характеристики цвета: *стр.38-40, ил.*

Цветовые ряды: *стр. 48-52, ил.*

Аддитивный и субстрактивный синтез: *стр. 40-42.*

Омельяненко Е. В. «Цветоведение и колористика»: Учебное пособие. – 3-е изд. испр. и доп. – СП.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 104 с.: ил.

2) Ахроматические и хроматические цвета, свойства: *стр. 66-68.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

3) Свойства цвета: *стр. 11.*

Бреслав Г.Э. «Цветопсихология и цветолечение для всех». - СПб.: Б.&К., 2000. - 212 с.

Интернет-учебник: [*http://pedlib.ru/Books/1/0365/1_036511.shtml#book_page_top*](http://pedlib.ru/Books/1/0365/1_036511.shtml#book_page_top)

Раздел II. Цветовая гармония.

Цели и задачи раздела:

- объяснить закономерности восприятия цвета; основные понятия и определения;

- изучить особенности явления адаптации, светлотного, одновременного и последовательного контрастов; типы цветовых контрастов;

- научиться грамотно применять цветовые контрасты в учебных работах; создавать цветовые композиции на плоскости с учетом особенностей одновременного (и других типов) контраста.

Тема №2.1. Закономерности смешения цветов

и процессы цветообразования.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила по теме №2.1.:

1. История развития концептуальных теорий цвета.

2. Свет и природа цвета. Опыт Исаака Ньютона. Спектр. Спектральные (хроматические) цвета.

3. Физика цвета. ЭМК. Световая октава.

4. Классификации цветов.Характеристика основных цветов. Требование к качеству цветовых тонов основных цветов.

5. Роль основных цветов в построении двенадцатичастного цветового круга (по И. Иттену). Принципы построения двенадцатичастного цветового круга.

6. Гармонизатор «цветовой шар».

7. Живописные характеристики цвета.

8. Теория цветовой гармонии. Теплые и холодные цвета. Расположение теплых и холодных цветов в двенадцатичастном цветовом круге. Психофизиологическое восприятие теплых и холодных цветов.

9. Определение цветовой гаммы в живописных произведениях.

10. Полярная цветовая гармония (двухцветная).Типология цветовых гармоний. Однотоновые гармонические сочетания цветов. Гармонические сочетания по группе родственных цветов, по группе родственно-контрастных цветов, дополнительных и контрастных цветов.

11. Трехцветная и четырехцветная цветовые гармонии (гармония родственных цветов, родственно-контрастных, контрастных).

12. Дополнительные цвета в системе цветового круга – дополнительные пары. Закон дополнительных цветов. Характеристика пар дополнительных цветов. Тональное выравнивание.

13. Четырехцветная гармония цветов.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета: *стр. 10-18.*

Источники света: *стр. 18-28, ил.*

Научное понимание света: *стр. 28-38, ил.*

Цветовой круг: *стр. 52-53.*

Омельяненко Е. В. «Цветоведение и колористика»: Учебное пособие. – 3-е изд. испр. и доп. – СП.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 104 с.: ил.

2) Физика цвета.

Цветовое конструирование.

Двенадцатичастный цветовой круг.

Смешение цветов.

Цветовой шар.

Цветовая гармония.

Цветовые созвучия.

Иоханнес Иттен «Искусство цвета | The elements of color».

Интернет-учебник: [*http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html*](http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html)

Тема №2.2. Законы цветового воздействия.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила по теме №2.2.:

1. Виды цветовых контрастов.

2. Контрасты. Основные понятия. Семь видов цветовых контрастов.

3. Закономерности восприятия цвета. Теория трехкомпонентного цветового зрения. Физиология восприятия цвета. Эффект Пуркине. Адаптация. Цветовые индукции. Одновременный и последовательный контрасты. Виды одновременного контраста. Факторы, влияющие на степень цветовой индукции. Способы ослабления цветового контраста.

4. Светлотный контраст.

5. Светлотная индукция.

6. Одновременный контраст.

7. Проблемы тональных соотношений ахроматических цветов. Пропорциональные и количественные соотношения цветов.

8. Контраст дополнительных цветов (диада).

9. Хроматический контраст.

10. Последовательный образ и цветовое последействие. Понятие «симультанность». Правила хроматического контраста. Ослабление проявления хроматического контраста. Усиление проявления хроматического контраста.

11. Гармонизаторы.

12. Смешение цветов. Система «цветовой шар». Пять основных способов перехода между двумя контрастирующими цветами. Виды цветовых гармоний.

13. Подвижный гармонизатор «Набор шкал».

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Приемы цветовой гармонизации: *стр. 53-59.*

Омельяненко Е. В. «Цветоведение и колористика»: Учебное пособие. – 3-е изд. испр. и доп. – СП.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 104 с.: ил.

2) Гармонизаторы. Смешение цветов: *стр. 114-117, ил.3.27-3.28..*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

3) Семь типов цветовых контрастов.

Контраст по цвету.

Контраст светлого и темного.

Контраст холодного и теплого.

Контраст дополнительных цветов.

Симультанный контраст.

Контраст по насыщенности.

Контраст по площади цветовых пятен.

Иоханнес Иттен «Искусство цвета | The elements of color».

Интернет-учебник: [*http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html*](http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html)

Раздел III. Образные свойства цвета.

Цели и задачи раздела:

- изучение структур цветовых композиций, принципов построения цветовых гармоний;

- изучение эмоционально-психологического воздействия цветов на психику и физиологию человека, видов зрительных иллюзий при восприятии цветов;

- изучение типов и закономерности построения цветовых ассоциаций.

Тема №3.1. Цветовые ассоциации.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила по теме №3.1.:

1. Образные и фактурные свойства цвета.

2. Воздействие цвета на наблюдателя.

3. Виды зрительных иллюзий при восприятии цветов.Иллюзия тяжести и легкости цветов. Иллюзия отступающих и выступающих цветов. Иллюзия фактурности цветов.

4. Символика цвета.

5. Виды ассоциаций. Ассоциации физиологические и эмоциональные.Цветовые ассоциации: физические, физиологические, психологические, эмоциональные, географические и т. д.

6. Ассоциативные подходы: иконический знак, знак-индекс, знак-символ.

7. Структуры цветовых композиций. Ассоциации как основа построения цветовой композиции. Закономерности их построения.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Проблема цвета в историко-культурном контексте. Цвет как символ различных культур и народов: *стр. 69-73, ил.*

Использование символики цвета в рекламе. Психологическое воздействие цвета. Виды ассоциаций: *стр.73-85, ил.*

Колористическая теория В. Кандинского: *стр.85-88, ил.*

Основные принципы построения композиций: *стр. 89-92.*

Омельяненко Е. В. «Цветоведение и колористика»: Учебное пособие. – 3-е изд. испр. и доп. – СП.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 104 с.: ил.

2) Психофизиологическое воздействие цвета. Символика цвета: *стр. 68-70.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

3) Субъективное отношение к цвету.

Форма и цвет.

Пространственное воздействие цвета.

Теория цветовых впечатлений.

Теория цветовой выразительности.

Композиция.

Послесловие.

Иоханнес Иттен «Искусство цвета | The elements of color».

Интернет-учебник: [*http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html*](http://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html)