

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор БГУКИ
_____ Ю.П.Бондарь
“ ____ ” _____ 2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Цветоведение

специальности переподготовки

1-19 01 71 Дизайн графический

квалификация: *дизайнер*

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,
утвержденным 28.12.2010, рег. № 25-17/214

Минск, 2012

Разработчик программы: Длотовская Наталья Валентиновна,
ст.преподаватель кафедры дизайна Белорусский государственный
университет.

Рекомендована к утверждению:

Советом факультета дополнительного образования УО «Белорусский
государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

Научно-методическим советом УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

Введение

В современных условиях деятельность графических дизайнеров связана с решением проблем материально-художественной культуры и визуальных коммуникаций. Это требует специалистов с хорошей подготовкой в различных областях гуманитарного знания, высоким уровнем творческого мышления и высокой профессиональной культурой. Специалист, работающий в этой области, должен в совершенстве владеть приемами визуализации своих идей. Успешность решений во многом зависит от того, насколько уверенно, точно и выразительно сформировано дизайнером визуальное сообщение. Эффективность работы дизайнера определяется тем, как быстро и на какое время, он сумеет привлечь внимание заинтересованного сообщением человека. На это, в свою очередь, оказывают влияние такие факторы, как: простота, оригинальность, выразительность решения и профессиональная культура исполнения.

Курс «Цветоведение» специально разработан для слушателей переподготовки специальности «Дизайн графический», квалификация: «дизайнер», которые, в большинстве своем, не имеют широкой художественной практики и не обладают навыками визуализации художественных образов. Овладение изобразительными средствами, и в частности такими сильными как цвет и фактура, наряду со средствами композиции, помогут им в дальнейшей практике создавать художественно-выразительные образы.

В теоретической части курса рассматривается история культуры цвета, психофизиология восприятия цвета, психологическое воздействие цвета и фактуры на эмоциональное состояние человека и приемы создания цветовых образов в графическом дизайне современными средствами. Практическая часть курса включает изучение цветовых систем и моделей, типы цветовых композиций и на практике в творческих заданиях применяют знания о психологическом воздействии цвета и фактур, а также умения корректно использовать изобразительные средства для создания тех или иных эмоционально-психологических состояний в построении художественных образов.

Цель курса:

- познакомить слушателей с основными закономерностями использования цвето-графических средств и методов для моделирования объектов дизайна;
- оснастить слушателей суммой знаний и практических навыков в области проектной культуры;

- развить профессиональные качества, необходимые для визуализации проектных идей.

Задачи курса:

- научить слушателей использовать в практической деятельности знания о цветовой и свето-тональной моделировке формы и пространства;
- совершенствовать навыки проектно-графической культуры.

В результате изучения курса слушатели должны:

- владеть графическим языком и методами художественно-образной организации объектов визуального дизайна;
- уметь отбирать, использовать и интерпретировать художественно-графические и цвето-фактурные средства для решения конкретных задач в профессиональной деятельности.

Дисциплина «Цветоведение» направлена на развитие пространственного видения и освоение принципов преобразования графическими средствами различных композиционных структур для формирования художественно-образного и коммуникативного языка графического дизайна.

Курс рассчитан на 38 часов, из них 2 часа – лекционных занятий, 22 часа – практический занятий и 14 часов – самостоятельная работа. Форма итогового контроля – зачет.

Тематический план

№	Названия тем	Количество часов			
		Всего	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1.	История культуры цвета. Психологическое воздействие цвета	2	2	-	-
2.	Аддитивное и субтрактивное образование цвета. Цветовые координаты. Практические задания: <i>Цветовой круг.</i> <i>Цветовые ряды.</i>	4	-	4	-
3.	Типы цветовых композиций. Типы цветовых контрастов. Колорит. Практические задания: <i>Монохромия, диада, полихромии.</i>	17	-	10	7
4.	Цвет и фактура – средства образной организации. Практические задания: <i>Цвето -фактурная карта и цвето -фактурный коллаж на тему «Природа» или «Цивилизация».</i>	15	-	8	7
	Итого	38	2	22	14

Содержание дисциплины

Тема 1. История культуры цвета. Психологическое воздействие цвета.

Историю культуры цвета условно делят на два этапа: 1-й - с доисторических времен до XVI в. 2-й - от XVII в. до наших дней. XVII в. Ньютон вводит естественнонаучную (физическую) основу классификации цветов. В конце XVIII в. Гете предложил новый способ классификации цветов по физическому принципу. В XIX в. Томас Юнг и Герман Гельмгольц о цветовом зрении. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Нелинейная теория цветовосприятия. Световая и темновая адаптация. Механизм цветовосприятия. Чувствительность глаза к цветовому тону. Психологические законы восприятия цвета. Цветовая индукция, симультанный контраст.

Литература:

1. Л.Н. Миронова. Цветоведение. Минск. Высшая школа 1984.
2. Г.Фрилинг, К.Ауэр. Человек, цвет, пространство. М. Строиздат 1973
3. Мориока и Стоун. Дизайн цвета практикум. Рип-холдинг. 2006.

Тема 2. Аддитивное и субтрактивное образование цвета. Цветовые координаты.

Задание 1: Цветовой круг.

Выяснение понятия «основные цвета» для аддитивной и субтрактивной моделей образования цвета. Связь субтрактивной модели с физиологической системой восприятия цвета. Построение 2-х палитр основных цветов. Совмещение 2х палитр в 12 -ступенном цветовом круге. В продолжение курса цветовой круг служит инструментом для определения взаимно дополнительных пар цветов и решения задач по гармонизации цветовых отношений в сложных полихроматических цветовых композициях.

Построить цветовой круг из 12 ступеней, в котором совмещены 2 модели- 6 основных цветов и 6 промежуточных. Материал- гуашь, инструмент - кисти круглые и плоские.

Монтаж макета цветового круга на черном фоне.

- а) расположить выкраски в необходимой последовательности;
- в) выделить основные тройки цветов;
- с) смонтировать круг коллажем на черном фоне;

Размер листа 200x200мм.

Задание 2: Цветовые ряды.

Принципы построения цветowych атласов. Положение ахроматических, разбеленных, зачерненных и сложных ломанных цветов в цветowych атласах.

- а) В таблице по форме построить ахроматическую диагональ – градации серого от черного до белого.
- в) В той же таблице построить ряды разбела и зачернения от выбранного цвета 1 до белого и от цвета 1 до черного.
- с) Определить дополнительный цвет 2 к выбранному цвету 1 и построить ряды разбела и зачернения дополнительного цвета.
- д) Построить область ломанных цветов для цвета 1.
- е) Построить область ломанных цветов для цвета 2.

Материал- гуашь, инструмент - кисти круглые и плоские. Размер листа 200x200мм.

Тема 3. Типы цветowych композиций. Типы цветowych контрастов. Колорит.

Задание 3: Монохромия.

Контраст по светлоте в монохроматической композиции.

Выполнить монохроматическую композицию контрастную по светлоте.

Разработка эскизов и палитр. Чистовое исполнение композиций.

Задание 4: Диада полярная.

Выбрать любой цвет из цветowego круга, подобрать дополнительный цвет, к выбранному. Выполнить цветovou композицию из 2-х полярных цветов.

Разработка эскизов и палитр. Чистовое исполнение композиций.

Задание 5: Полихромия.

Типы полихроматических композиций. Полихромия в колорите. Эмоциональное состояние в полихроматических композициях.

Выполнить 3 полихроматических композиций в разных колоритах в соответствии с разными эмоциональными состояниями. Например: легкое лирическое, мрачное, удрученное, траурное, празднично-веселое, празднично-торжественное, безразличное, деловое, и т.п

Выбор эмоциональных состояний для разработки тем. Разработка эскизов и палитр. Чистовое исполнение 3 композиций.

Материал- гуашь, инструмент - кисти круглые и плоские. Размер листа 200x200 мм

Тема 4. Цвет и фактура – средства образной организации.

Цвето - фактурные карты. Органическое единство цвета и фактур в создании визуальных образов.

Творческое задание б: Цвето-фактурный коллаж на тему «Природа» или «Цивилизация».

Выбрать тему связанную с естественной или искусственной системой. Например: белорусские болота, африканская саванна, тайга, североморское побережье и т.п., или культура древних инков, современный минимализм, готика, выставка керамики и т.п. Систематизировать визуальные ряды по принципу цвето- фактурной карты. Создать выразительный цвето-фактурный коллаж на выбранную тему.

Разработка эскизов и палитр. Подбор визуальных рядов и их систематизация. Чистовое исполнение.

Материал свободный, формат 400х400мм.

Задания для самостоятельной работы:

1. Работа над полихроматическими композициями (тема 3).
2. Разработка цвето-фактурных карт и композиций на тему: Цвет и фактура – средства образной организации:
Цвето -фактурная карта и цвето - фактурный коллаж «Природа» или «Цивилизация». (тема 4)

Задания к зачету:

Зачет производится в виде просмотра работ.

Должны быть предоставлены:

1. Пять цветовых композиций: монохромия, диада 3 полихромии
(размер 200 X 200 мм).
2. Цвето-фактурная карта и одна композиции на тему : Цвет и фактура – средства образной организации. Цвето-фактурный коллаж «Природа» или «Цивилизация». (размер 400 X 400мм)

Литература:

1. Л.Н. Миронова. Цветоведение. Минск. Высшая школа 1984.
2. Мориока и Стоун. Дизайн цвета практикум. Рип-холдинг. 2006.
3. Г.Фрилинг, К.Ауэр. Человек, цвет, пространство. М. Строиздат 1973.
4. Н.Н. Волков. Цвет в живописи. М. Искусство 1965.
5. Г.Э.Бреслав. Цветопсихология и цветолечение. С-Пб. 2000.
6. М.Люшер. Цветовой тест Люшера. Экмо-пресс. 2000.
7. М.Домасев, С.Гнатюк. Цвет. Управление цветом, цветовые расчеты и измерения. Питер 2009.
8. John Gage. Color in art. Thames and Hudson 2006.
9. Digital color. Ava 2003.
10. D.E.Carter. The new big book of color. 2006.
11. Heller S., Illic M. Icons of Graphic Design. Thames and Hudson 1996.

Дополнительные ресурсы:

<http://www.color.org/index.xalter>

<http://colorshemedesigner.com/>

<http://www.visibone.com/colorlab/>

<http://www.computerhope.com/htmlcolor.htm>

<http://physics.info/color/>

<http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php>

<http://mironovacolor.org/>

<http://www.artlebedev.ru/tools/colors/>