

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»**

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Кафедра дизайна и медиатехнологий

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Методические указания по выполнению курсовой работы

**Санкт-Петербург
2018**

УДК 745 (07)

Цветоведение и колористика: методические указания по выполнению курсовой работы /сост. С.В. Богородский; СПбГУПТД.-СПб., 2018. – 15 с.

Методические указания по выполнению курсовой работы содержат обоснование тематики курсовой работы и предлагают способы ее выполнения. Определены критерии оценки выполненных заданий, приведены рекомендуемые научные источники.

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн».

Рецензент: Антипина Д.О., канд. искусствоведения, и.о. зав. кафедрой монументального искусства СПбГУПТД, член Союза художников РФ.

Рекомендованы к печати кафедрой дизайна и медиатехнологий ВШТЭ СПбГУПТД (протокол № 2 от 25.10.2018 г.).

Утверждены к изданию методической комиссией ВШТЭ СПбГУПТД (протокол № 3 от 31.10.2018 г.).

Предисловие

Настоящие методические указания предназначены для студентов 2-го курса направления «Промышленный дизайн», выполняющих курсовую работу по дисциплине «Цветоведение и колористика». Указанная дисциплина совмещает основы теории цвета, закономерности использования его эстетического воздействия и выполнение практических работ. Цветовые построения являются неотъемлемой частью композиционного формообразования в дизайне, служат достижению художественной образности проектных решений, творчески обогащают профессиональный кругозор будущего специалиста.

При этом указанная дисциплина предполагает специфику использования цвета, отличающуюся от задач академической живописи, что требует от студентов аналитического подхода в реализации учебных заданий. Это выражается в ограничении диапазона отобранного цветового материала, осознанных действиях с типовыми проявлениями его выразительности и конечном претворении в то или иное композиционное решение.

Курсовая работа подводит итог овладению дисциплиной «Цветоведение и колористика» и предполагает самостоятельное применение студентами полученных знаний и навыков, способствует дальнейшему постижению главных категорий дизайна, совершенствуют проектное мышление как особый вид творческого сознания.

Настоящие методические указания предлагают примерную тематику курсовой работы, предусмотренную учебной программой. Курсовая работа состоит из колористических построений, раскрывающих содержание темы. Она выполняется в технике цветной графики и сопровождается исследованием в виде пояснительной записки.

Цели и задачи выполнения курсовой работы

Цели выполнения курсовой работы:

- закрепление у студентов знаний в области теории цвета и основных аспектов его изучения;
- формирование у студентов современных представлений о значении цветовых построений в профессии дизайнера;
- развитие аналитических способностей в осуществлении конкретной творческой задачи;
- выработка самостоятельности в принятии исполнительских решений.

К задачам изучения дисциплины относятся:

- использование теории цвета в практике его применения;
- ознакомление с возможностями колористики в профессиональной деятельности;
- овладение практическими навыками и композиционными приемами цветовых построений.

Тематика курсовой работы и способы ее выполнения

Дисциплина «Цветоведение и колористика» охватывает широкий круг явлений и визуальных образов, имеющих место в окружающем мире и получающих интерпретацию в изобразительном и проектном творчестве в виде цветовых композиций. Для осмысления этих явлений используются дифференцированные подходы, включающие ознакомление с научными основами изучения природы цвета, физиологическими механизмами его восприятия человеческим глазом, созданием цветовых моделей, принципами и закономерностями достижения эстетической выразительности. Курсовая работа, завершающая учебный курс, концентрирует перечисленные аспекты изучения цвета в итоговом задании, ориентированном на образно-

художественное воплощение наиболее важных положений колористики.

Исходя из сказанного предлагаются различные темы курсовой работы:

1. Цветовое преобразование заданного объема (см. Прил., рис. 3.).
2. Выявление цветового взаимодействия заданного объема с окружающей средой.
3. Выявление структуры заданного объема средствами цветовых построений.
4. Образно-концептуальная презентация определенных качеств объекта.

Средствами графики должны быть отображены:

- роль цвета в обогащении заданного объема новыми визуальными качествами (структурность, геометрический вид, масштабность) – 1-й вид;
- цветовые характеристики заданного объема, выделяющие его из средового окружения или же объединяющие с ней – 2-й вид;
- наглядность и понятность тектоники заданного объема под действием условной нагрузки – 3-й вид;
- преобладающее качество (смысловое, декоративное, знаковое) какого-либо предмета в сопоставлении с элементами среды – 4-й вид.

В курсовую работу также входит колористический анализ какого-либо прототипа, относящегося к выбранному заданию и существующего в природном мире (окраска насекомых, животных, рыб, птиц, см. Прил., рис. 2.), либо в мире произведений изобразительного искусства (см. Прил., рис. 1.). Такой анализ выполняется в виде ритмически организованной последовательности цветов, основанной на их количественных соотношениях. Это преследует цель показать связь цветового строя прототипа с окончательным композиционным воплощением темы работы.

Перечисленные задачи решаются с помощью изученных положений цветоведения, связанных с пониманием сущности основных характеристик цвета, знаний цветовых моделей, разновидностей и выразительных возможностей цветовых контрастов, фактурных, ассоциативных – и пространственных проявлений. Столь же важным фактором всестороннего

охвата темы выполняемой курсовой работы являются сведения о научных изысканиях И. Ньютона, И.-В. Гете, Т. Юнга, Г. Гельмгольца, Э. Делакруа, М.В. Матюшина и др.

Курсовая работа выполняется в технике цветной графики на листах формата А3. Количество листов и виды изображений оговариваются отдельно. Объекты, подлежащие цветовому преобразованию, изображаются в аксонометрии.

Последовательность выполнения курсовой работы

- *Сбор информации.* Выбор темы курсовой работы, уяснение особенностей ее выполнения, характера решаемых задач, объема подачи, этапов и сроков выполнения. Поиск фактического материала искусствоведческого, естественнонаучного или технического характера по теме работы, определение изобразительного сюжета и графических приемов его отображения.

- *Колористический анализ.* Смысл колористического анализа – пробуждение творческой интуиции, формирование навыка отвлеченно-опосредованного взгляда на решаемую задачу для дальнейшего композиционного преобразования. Эта стадия работы предполагает выполнение выбранного сюжета в условно-изобразительной манере с передачей основных цветовых характеристик, а также его последующее преобразование в линейную ритмическую структуру, отражающую количественные соотношения используемых цветов.

- *Пояснительная записка.* Часть курсовой работы, содержащая теоретический материал и включающая подбор, систематизацию и анализ информации по данной теме в виде разделов. Например: историческая справка, колористические и композиционные особенности объекта проектирования, постановка художественной задачи, актуализация идеи и темы, изложение и обоснование конкретных действий в ходе выполнения, а также оценка

существующих творческих решений и выводы, отражающие собственную позицию студента. Творческие источники, являющиеся предметом анализа, представляются иллюстративным рядом. Материал из специальных источников, используемый в пояснительной записке, должен быть отмечен в тексте сносками. Самостоятельные суждения автора излагаются текстом с использованием профессиональной терминологии.

Критерии оценки курсовой работы

Оценка *«отлично»* означает, что работа в полной мере отвечает исходным требованиям, ясно воплощает образно-художественный и колористический замысел, соответствует заданной теме, реализована в выразительном композиционном решении, наглядно демонстрирует уверенное владение как теоретическими положениями дисциплины, так и исполнительскими приемами. Пояснительная записка содержит необходимые разделы, изложена адекватным языком, использует профессиональную лексику, ссылки на рекомендуемые источники и раскрывает сущность авторского подхода;

оценка *«хорошо»* – работа в целом отвечает перечисленным требованиям, однако имеет отдельные содержательные или исполнительские погрешности, такие как: нарушение композиционной целостности, неоднозначность образного замысла, недоработки графического решения, а также содержания и оформления пояснительной записки;

оценка *«удовлетворительно»* – работа формально отвечает требованиям, однако её исполнение имеет заметные недоработки, проявляющиеся в затруднённом восприятии образного замысла, недостаточном владении графическими приемами, невыразительности общего решения, ошибках построения пояснительной записки;

оценка *«неудовлетворительно»* – работа не соответствует поставленной задаче, демонстрирует компилятивное использование цветовых построений, не

содержит необходимого образно-художественного решения, показывает низкий уровень владения исполнительскими приёмами.

Библиографический список

1. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. – 153 IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/26675>

2. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. – 188 IPRbooks - <http://www.iprbookshop.ru/32799>

3. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Цветоведение: учебное пособие для вузов по специальностям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн» ВЛАДОС 2014 «Книгафонд» <http://www.knigafund.ru/books 173790>

Глоссарий

Анализ (от др.-греч. ἀνάλυσις – разложение, расчленение) – метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

Аналог (от др.-греч. ἀνάλογος – соответственный, соразмерный) – объект, подобный объекту проектирования по функциональному назначению, композиционной структуре, условиям пользования и т.д.

Колорит (итал. Colorito, от лат. Color краска, цвет) – общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков.

Композиция (от лат. Compositio – составление, связывание – важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому.

Контраст цветовой (франц. Contraste – противоположность) – осознанное сопоставление определённых цветов, вызывающее новое образно-художественное качество композиции.

Прототип (от др.-греч. πρῶτος – первый и τύπος – отпечаток, оттиск; первообраз) – существующий объект, который рассматривается проектировщиком как первоисточник, отправная точка творческого поиска.

Приложения



Рис. 1. Колористический анализ прототипа (произведение живописи)
Учебная работа



Рис. 2. Колористический анализ прототипа (объекта живой природы)

Учебная работа

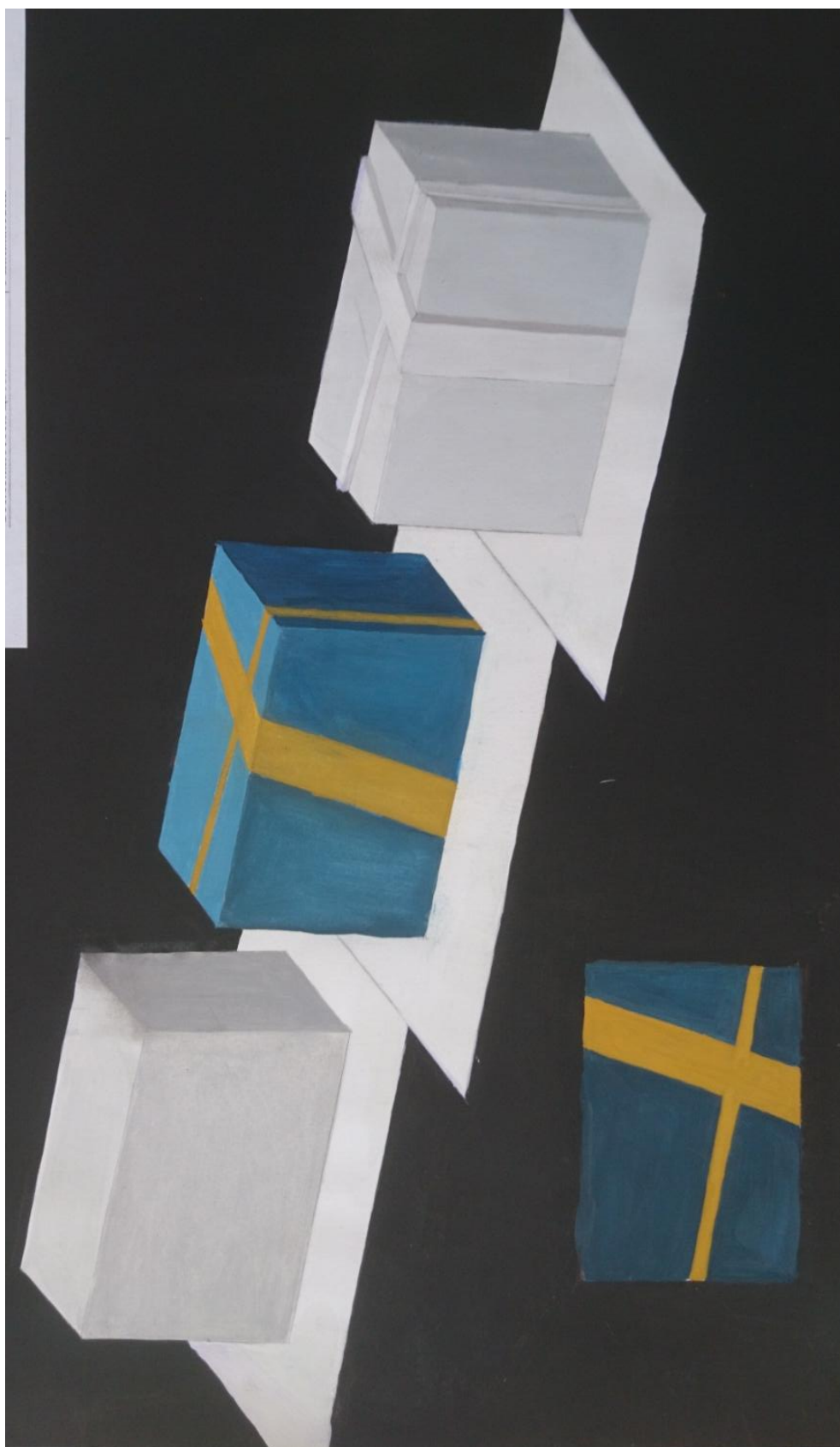


Рис. 3. Цветовое преобразование заданного объема. Учебная работа



Рис. 4. Выявление цветового взаимодействия заданного объема с окружающей средой. Учебная работа

Содержание

Предисловие.....	3
Цели и задачи выполнения курсовой работы.....	4
Тематика курсовой работы и способы ее выполнения.....	4
Последовательность выполнения курсовой работы.....	6
Критерии оценки курсовой работы.....	7
Библиографический список.....	8
Глоссарий.....	9
Приложение.....	10

Учебное издание

Сергей Витальевич Богородский

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Методические указания по выполнению курсовой работы

Редактор и корректор В.А. Басова

Техн. редактор Л.Я. Титова

Темплан 2018г., поз. 100

Подп. к печати 27. 11. 2018.

Формат 60x84/16.

Бумага тип. №1.

Печать офсетная.

Объем 1,0 печ.л.; 1,0 уч.-изд. л.

Тираж 50 экз. Изд. №100. Цена «С». Заказ

Ризограф Высшей школы технологии и энергетики, СПбГУПТД, 198095,

Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 4