

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИСАиИ
М.М. Суровцов

20.02.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КОЛОРИСТИКА И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ В КОСТЮМЕ

Направление подготовки (специальность)
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Направленность (профиль/специализация) программы
Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения
очная

Институт/ факультет	Институт строительства, архитектуры и искусства
Кафедра	Дизайна
Курс	3
Семестр	5

Магнитогорск
2024 год

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 962)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Дизайна
25.01.2024, протокол № 5

Зав. кафедрой _____ А.Д. Григорьев

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИСАиИ
20.02.2024 г. протокол № 4

Председатель _____ М.М. Суровцов

Рабочая программа составлена:
доцент кафедры Дизайна, канд. пед. наук _____

В.В. Ячменёва

Рецензент:
Директор ООО "СпецАльянс"
швейное производство спецодежды _____

Г.А. Коваленко

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Дизайна

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Григорьев

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Дизайна

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Григорьев

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Дизайна

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Григорьев

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Дизайна

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Григорьев

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Колористика и цветоведение в костюме» - формирование систематизированного знания об основах цветоведения и колористики (как его раздела) и приобретение навыков выполнения колористических плоскостных композиций на базе полученных сведений о принципах и закономерностях составления гармонических цветосочетаний основных групп и типов, а также колористических композиций, основанных на психологическом воздействии цветов и ассоциациях, вызываемых ими; повышение профессиональной культуры и расширение творческого кругозора.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Колористика и цветоведение в костюме входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Компьютерные технологии моделирования, проектирования
Архитектоника и основы формообразования в одежде
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Проектная деятельность
Театр моды
Цифровые технологии в легкой промышленности
Инновации в декорировании текстиля
Дизайн и стиль
Портфолио
Художественное оформление швейных изделий

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Колористика и цветоведение в костюме» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ПК-3	Способен выполнять работы по проведению предпроектных исследований
ПК-3.1	Решает профессиональные задачи по проведению предпроектных дизайнерских исследований
ПК-5	Способен обобщать результаты исследований и формировать предложения о направлениях работ по созданию моделей/коллекций изделий легкой промышленности
ПК-5.1	Оценивает производственную ситуацию и обобщает результаты проведенных исследований
ПК-5.2	Формирует предложения по направлению работ по созданию моделей/коллекций изделий легкой промышленности

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академических часов, в том числе:

- контактная работа – 86,8 академических часов;
- аудиторная – 85 академических часов;
- внеаудиторная – 1,8 академических часов;
- самостоятельная работа – 57,2 академических часов;
- в форме практической подготовки – 0 академических часов;

Форма аттестации - зачет

Раздел/ тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа (в академических часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Введение в дисциплину «Колористика и цветоведение»								
1.1 Познание, осмысление и отношение к миру цвета в донаучную и научную эпохи цветоведения. Физическая природа цвета. Основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи.	5	12		10	10	Самостоятельное изучение учебной литературы; Подготовка к практическим занятиям	Коллоквиум	ПК-3.1, ПК-5.1, ПК-5.2
Итого по разделу		12		10	10			
2. Основы цветоведения и цвет в композиции								
2.1 Психологическое воздействие цвета. Цвет в композиции	5	6		20	10	Самостоятельное изучение учебной литературы; Подготовка к практическим занятиям	Коллоквиум	ПК-3.1, ПК-5.1, ПК-5.2
Итого по разделу		6		20	10			
3. Цвет как средство выявления формы и организации пространства.								
3.1 Человек и цветовая среда. Художественно-эстетическая организация среды цветом.	5	16		21/20,4И	37,2	Самостоятельное изучение учебной литературы; Подготовка к практическим занятиям	колористические упражнения, индивидуальные задания зачет	ПК-3.1, ПК-5.1, ПК-5.2
Итого по разделу		16		21/20,4И	37,2			
Итого за семестр		34		51/20,4И	57,2		зачёт	

Итого по дисциплине	34		51/20,4 И	57,2		зачет	
---------------------	----	--	--------------	------	--	-------	--

5 Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении студентов дисциплине «Колористика и цветоведение в костюме» используются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Применяемые формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

Применяемые формы учебных занятий с использованием технологий проектного обучения:

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Применяемые формы учебных занятий с использованием интерактивных технологий:

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Применяемые формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Саляева Т. В. Колористика и цветоведение в дизайн-проектировании : учебное пособие [для вузов] / Т. В. Саляева, В. В. Ячменёва ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2682>. - ISBN 978-5-9967-1708-8. - Текст : электронный.
2. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для вузов / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06168-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451507> (дата обращения: 09.11.2023).

б) Дополнительная литература:

3. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. В. Омельяненко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. - 184 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/550759> (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: по подписке.

4. Казарина, Т. Ю. Цветоведение и колористика : практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т. Ю. Казарина. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36 с. - ISBN 978-5-8154-0382-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041671> (дата обращения: 09.11.2023). – Режим доступа: по подписке.

5. Рыбинская, Т. А. Технологии пластического моделирования и колористических решений проектируемых изделий: учебное пособие / Рыбинская Т. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-9275-2300-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/999638> (дата обращения: 09.11.2023). – Режим доступа: по подписке.

6. Докучаева, О. И. Архитектоника объемных структур : учебное пособие / О. И. Докучаева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 333 с. - ISBN 978-5-16-010874-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1068661> (дата обращения: 09.11.2023). – Режим доступа: по подписке.

в) Методические указания:

Рыбинская Татьяна Анатольевна (Южный федеральный университет). **Технологии пластического моделирования и колористических решений проектируемых изделий** : Учебное пособие / **Рыбинская** Татьяна Анатольевна ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2016. - 167 с. - ВО - Бакалавриат. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=330877>. - URL: <https://znanium.com/cover/0999/999638.jpg> . - ISBN 978-5-9275-2300-9.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС»	https://dlib.eastview.com/
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Тип и название аудитории Оснащение аудитории

Учебно-производственные мас-терские, учебная аудитория 1.Мольберты

2.Столы, стулья

Лекционная аудитория Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации

Практические задания

Задание 1

Выполнить эскизы костюмов в различном колористическом решении:

- на основе однотоновых гармонических сочетаний цветов;
- на основе родственных гармонических сочетаний цветов;
- на основе родственно-контрастных гармонических сочетаний цветов;
- на основе контрастных сочетаний цветов.

Пояснение к заданию

Для выполнения данного упражнения необходимо выполнить цветовой круг и на его основе разработать краткие схемы цветовых гармоний. Затем на основе данных схем подобрать цветовые колоратуры, которые будут использованы в композиции костюма. Перед выполнением данного задания необходимо ознакомиться с современными тенденциями цветовой моды, используя цветовые профессиональные палитры, разработанные дизайнерами на данный сезон.

Цель:

- научиться умело использовать в композиции костюма цветовые гармонии.

Требования:

- найти интересные цветовые соотношения в костюме;
- добиться выразительности образного решения с помощью цвета;
- верно найти соотношение масс и пропорций цветовых пятен.

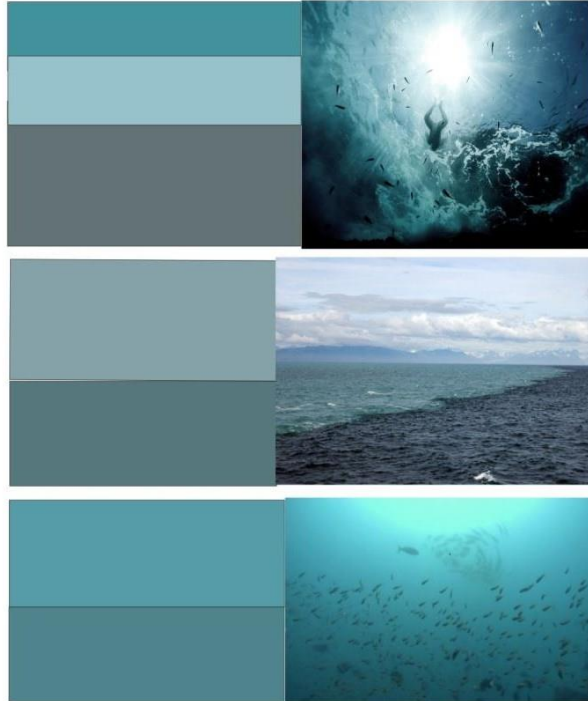
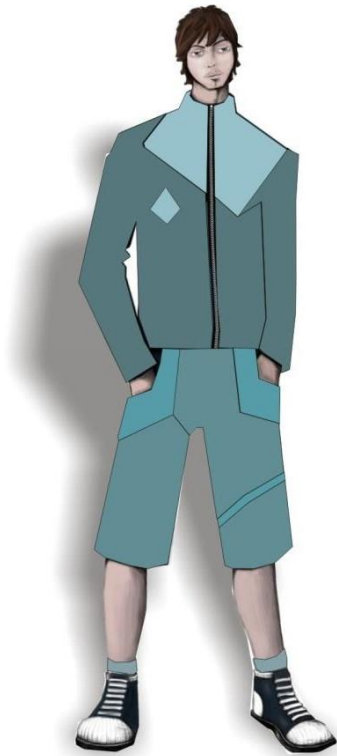
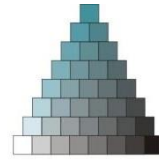
Объем: 4 листа А4

Материалы: гуашь, тушь, мелки и т.д.

Графическая подача: пятновая.

Пример выполнения работы

Над океаном

Однотоновая цветовая гармония

Перечень тем и заданий для подготовки к зачету:

Работа 1. (Коллоквиум). Познание, осмысление и отношение к миру цвета в донаучную и научную эпохи цветоведения.

Сущность цвета. Роль цвета в профессиональном становлении художника. Роль цвета в историческом стилеобразовании. Мифологически-символическое отношение древних людей к цвету. Ученые и их понимание света и цвета. Основы теории физики цвета И. Ньютона, разложение светового луча. Наука о цвете - Ньютон, Гюйгенс, Ломоносов, Юнг, Френель.

Работа 2. Измерение характеристик цвета. Ахроматическая гамма. Светлотность.

Выполнение светлотного диапазона ахроматических тонов.

Выполнить переход последовательно от белого до черного тона через серые тона. Светлотный диапазон выполняется на отдельном листе бумаги формата А4 или в графическом редакторе

COROL DRAW, соответствующе закомпоновав.

1) монохромную шкалу от локального цвета до белого (9-12 тонов). Шкала состоит из квадратов размером 20+20 мм.

2) сложную монохромную шкалу до светлого (9-12 тонов), т.е. выполнить растяжку колера. Размер квадратов 20+20 мм.

3) Выполнить в квадрате 100+100 мм. комбинаторику на светлотность с ярко выраженным композиционным центром-доминантой.

Работа 3. Равномерное изменение тона и насыщенности цвета.

Выполнить произвольные переходы одного цвета (красный), изменяя его по цветовому тону, светлоте, насыщенности. Выполнить 9-ти ступенчатый переход от красного к желтому (изменение по цветовому тону); от красного к белому (по светлоте); от красного к черному (по насыщенности). Данное задание выполняется на отдельном листе бумаги формата А4 или в графическом редакторе

Упражнение 1. Изменить насыщенность цвета способом смешения его с белилами. Шкала состоит из 4 тонов.

Упражнение 2. Изменить насыщенность цвета способом смешения его с черным.

Упражнение 3. Изменить насыщенность цвета с серым колером.

Упражнение 4. Изменить насыщенность цвета способом смешения чистого цвета с дополнительным к нему.

Работа 4. (Коллоквиум). Выполнение цветового круга по аналогии со спектральным. (12 цветов).

Цветовая последовательность И. Ньютона и цветовой круг Гете.

На формате А4 или на мониторе компьютера выполнить цветовой круг из 24 сегментов способом закраски или аппликации. Выделить 3 основных цвета и 3 дополнительных к ним. Диаметр круга = 180 мм.

Работа 5. Приемы цветовой гармонизации. Цвет в композиции. Гамма, колорит. Принципы закономерности композиции.

Упражнение 1. Цветосочетания в гамме.

Упражнение 2. Цвет и свет в композиции.

Упражнение 3. Цвет и форма.

Упражнение 4. Цвет и материал.

Упражнение 5. Цвет и функция.

Задание на построение цветовой графической композиции с выражением определенного художественного образа.

Работа 6. Колористические плоскостные композиции, основанные на выявлении формы и

организации пространства (колористические ассоциации на заданные темы).

Упражнение 1. Построить композицию с использованием разных цветовых или пластических форм по принципу их структурной соподчиненности с выделением доминанты.

Упражнение 2. Построить цветовые композиции, четко разделяющие ту или иную форму.

Упражнение 3. Организовать сложную композиционную структуру с использованием различных цветовых средств, подчинив её принципу «целостности».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Оценочные средства

В результате освоения дисциплины (модуля) «Колористика и цветоведение в костюме» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
ПК-3 Способен выполнять работы по проведению предпроектных исследований		<p>Работа 1. (Коллоквиум). Познание, осмысление и отношение к миру цвета в донаучную и научную эпохи цветоведения. Сущность цвета. Роль цвета в профессиональном становлении художника. Роль цвета в историческом стилеобразовании. Мифологически-символическое отношение древних людей к цвету. Ученые и их понимание света и цвета. Основы теории физики цвета И. Ньютона, разложение светового луча. Наука о цвете - Ньютон, Гюйгенс, Ломоносов, Юнг, Френель.</p> <p>1) Выполнить в квадрате 100+100 мм. комбинаторику на светлотность с ярко выраженным композиционным центром-доминантой.</p>
ПК-3.1 Решает профессиональные задачи по проведению предпроектных дизайнерских исследований		<p>Работа 2. Измерение характеристик цвета. Ахроматическая гамма. Светлотность.</p> <p><i>Выполнение светлотного диапазона ахроматических тонов.</i> Выполнить переход последовательно от белого до черного тона через серые тона. Светлотный диапазон выполняется на отдельном листе бумаги формата А4 или в графическом редакторе COROL DRAW, соответствующе закомпонирован.</p> <p>1) монохромную шкалу от локального цвета до белого (9-12 тонов). Шкала состоит из квадратов размером 20+20 мм. 2) сложную монохромную шкалу до светлого (9-12 тонов), т.е. выполнить растяжку колера. Размер квадратов 20+20 мм.</p>
ПК-5 Способен обобщать результаты исследований и формировать предложения о направлениях работ по созданию моделей/коллекций изделий легкой промышленности		
ПК-5.1 Оценивает производственную ситуацию и обобщает результаты проведенных исследований		<p>Приемы цветовой гармонизации. Цвет в композиции. Гамма, колорит. Принципы закономерности композиции.</p> <p>Упражнение 1. Цветосочетания в гамме. Упражнение 2. Цвет и свет в композиции. Упражнение 3. Цвет и форма. Упражнение 4. Цвет и материал. Упражнение 5. Цвет и функция.</p> <p>Задание на построение цветовой графической композиции с выражением определенного художественного образа.</p>

<p>ПК-5.2 Формирует предложения по направлению работ по созданию моделей/коллекций изделий легкой промышленности</p>	<p>Равномерное изменение тона и насыщенности цвета. Выполнить произвольные переходы одного цвета (красный), изменяя его по цветовому тону, светлоте, насыщенности. Выполнить 9-ти ступенчатый переход от красного к желтому (изменение по цветовому тону); от красного к белому (по светлоте); от красного к черному (по насыщенности). Данное задание выполняется на отдельном листе бумаги формата А4 или в графическом редакторе</p>
--	--