

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Светодизайн Б2.ДВ.5

Направление подготовки: 051000.62 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Махмутова М.М.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902422514

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Махмутова М.М. кафедра изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,
Madina.Mahmutova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

сформировать представления о свете как средстве гармонизации художественного произведения, его свойствах и качествах.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.5 Общепрофессиональный" основной образовательной программы 051000.62 Профессиональное обучение (дизайн интерьера) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

В системе профессиональной подготовки студентов художественных специальностей ДПИ и НП предмет "Световедение" занимает особое место, поэтому изучается на первом этапе профессиональной подготовки студентов. Это объясняется тем, что проблема цвета всегда была и остается актуальной для многих профессий художественных направлений, такие дисциплины как живопись, композиция, декоративно - прикладное искусство и история искусств не могут обойтись без элементарных понятий и представлений об основных категориях и проблемах учения о цвете. Цвет является неисчерпаемым источником эмоциональных ощущений и эстетических переживаний, изучается как наука, содержащая в себе объективные и субъективные начала, опирающаяся на данные множества наук: оптики, математики, физиологии, психологии, философии, эстетики, теории и истории искусств, этнографии, филологии и др. "Цветоведение и колористика" изучается и осваивается студентами как дополнительная дисциплина к академической живописи, композиции, рисунку и другим специальным дисциплинам.

В программе обобщены и систематизированы закономерности восприятия цвета, которые помогут глубоко постичь искусство живописи. Эти знания помогают в самостоятельной творческой деятельности, развивают мыслительные способности студентов: умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет. Рабочая программа отражает современное состояние науки о цвете. На аудиторных и практических занятиях изучаются основные категории и проблемы учения о цвете, его систематика и классификация, проблемы цветовой гармонии и цветовых предпочтений, дается эстетическая оценка цвета, психологическое воздействие, ассоциации и символика, а также краткие сведения из области физических основ цвета и основные закономерности восприятия цвета. Ведущим принципом построения программы является формирование у студентов через систему теоретических и практических знаний представлений о связи человека и создаваемой им культурной среды обитания с единой и гармоничной природой. Другим принципом построения программы является вариантность заданий и тем, возможность замены одних заданий другими при условии сохранения общей структуры и единой логики содержания программы курса.

При изложении теоретического материала учитывается специфика применения теоретических знаний в практической деятельности в зависимости от специальности ДПИиНП. Грамотное теоретическое обоснование каждой темы позволит студентам использовать цвет в создании композиции на плоскости, построение цветовой среды в картине, интерьере и экстерьере, costume и т.д. Восприятие цвета, как известно, значительно субъективнее, чем восприятие формы и пространства. В теории цветоведения нельзя не учитывать этот фактор.

В программе практических занятий выделены традиционные разделы. Их названия соответствуют современным требованиям вузовских программ. Конкретные темы, включенные в программу практических занятий являются примерными и могут быть заменены по мере необходимости на аналогичные.

Цель дисциплины: сформировать представления о цвет как средстве гармонизации художественного произведения, его свойствах и качествах.

Задачи дисциплины:

- дать понятие предмета цветоведения;
- заложить знания об органических красителях и неорганических пигментах;
- сформировать представления об основных свойствах цветов;
- дать понятие об основах колориметрии;
- дать понятие о цветовых явлениях;
- научить определять характеристики цветов при помощи ЭВМ;
- дать знания о цветовых рядах;
- сформировать представление о физиологии восприятия цвета;
- сформировать представление о эмоциональном и физиологическом воздействии цветов;
- дать понятие цветовой символике;
- заложить знания о дополнительных цветах;
- сформировать представление о цветовых контрастах;
- заложить знание цветов и их последовательность в цветовом круге;
- дать понятие simultaneity.

Должны уметь грамотно смешивать цвета, составлять гармоничную по цвету композицию с применением цветового круга, использовать пространственное воздействие цвета, сопоставлять цвет в тоне, передавать цветовую напряженность, цветовую насыщенность, соотношение теплых и холодных цветов, применять символику цвета в композиции.

В учебном плане дисциплина входит в состав обще-профессиональных дисциплин для студентов направления ДПИ и НП (бакалавриат). Стандартом высшего профессионального образования направления 07080062 "ДПИ и НП" требования к обязательному содержанию дисциплины определены.

Курс дисциплины "Цветоведение и колористика" в учебном процессе логически связан с дисциплинами "Основы композиции", "Живопись", "История орнамента", "Проектирование".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	готов использовать по истории и теории изобразительного искусства и дизайна в практической и профессиональной деятельности
СК-2	знает основные этапы развития истории изобразительного искусства и дизайна, ориентируется в стилях и направлениях в искусстве
СК-3	обладает толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной художественной культуры Поволжского региона и России в целом
СК-4	владеет основами художественно-дизайнерской деятельности, способен применить практические навыки для решения конкретных художественно-проектных задач
СК-5	владеет современными информационными технологиями, навыками работы в различных графических программах, необходимые для современной художественно-дизайнерской деятельности

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК ? 6	владеет знаниями и профессиональной подготовкой в области рисунка, живописи, композиции и дизайна, а также методологией проектирования, инженерным обеспечением дизайна, технологией полиграфии и художественно-техническим редактированием

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

В ходе изучения курса у студентов должны быть сформированы:

знания о свете и его качествах, его происхождении, взаимодействии друг с другом и формой, его символике и ассоциациях;

умения грамотно применить полученные знания на практике в рамках своей специальности.

2. должен уметь:

грамотно применить полученные знания на практике в рамках своей специальности.

3. должен владеть:

знанием о цвете и его качествах, его происхождении, взаимодействии друг с другом и формой, его символике и ассоциациях, спектральном составе излучения

4. должен демонстрировать способность и готовность:

Дать определение светового воздействия и привести примеры, дать определение световой гармонии, сформулировать определение диссимилиации, ассимиляции, видеть контраст цветовых сопоставлений, привести примеры контраста цветовых сопоставлений, сформулировать определение контраста светлого и темного.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Физика света. Основные свойства света. Основы колориметрии. Свет и световое воздействие. Органические красители и неорганические пигменты. Характеристика света при помощи ЭВМ.	8	1	3	0	0	
2.	Тема 2. Световая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлении.	8	1	1	0	0	
3.	Тема 3. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого.	8	1	2	0	0	
4.	Тема 4. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст	8	1	2	0	0	
5.	Тема 5. Контраст светового насыщения. Контраст светового распространения.	8	1	2	2	0	
6.	Тема 6. Форма и свет. Пространственное воздействие света. Световые ряды. Спектральный состав излучения и его связь с цветом.	8	1	2	2	0	
7.	Тема 7. Теория световых впечатлений. Физиология восприятия света. Строение и работа глаза. Смешение цветов.	8	1	2	4	0	
8.	Тема 8. Теория цветовой выразительности. Закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов. Символика цвета.	8	1	2	4	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
	Тема . Итоговая форма контроля	8		0	0	0	зачет
	Итого			16	12	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Физика света. Основные свойства света. Основы колориметрии. Свет и световое воздействие. Органические красители и неорганические пигменты. Характеристика света при помощи ЭВМ.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Солнечный свет и цветовые спектры Опыт И. Ньютона Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн ? Психофизическая реальность цвета ? Сравнительный метод и световое воздействие ? Цвет и световое впечатление ? Свойства светов

Тема 2. Световая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлений.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Двенадцатичастный цветовой круг Понятие гармонии и дисгармонии. Закон дополнительных цветов Цвета первого, второго и третьего порядка ? Виды контрастов. Контраст и нюанс. Контраст цветовых сопоставлений

Тема 3. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Контраст светлого и темного в хроматических и ахроматических цветах. Пространственное восприятие затемненных и осветленных чистых цветов. Способы образования серого цвета.

Тема 4. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образование серого цвета при исключении любого цвета из спектра и смешении оставшихся. Понятие симультанного контраста Симультанный контраст и закон цветовой гармонии и дополнительных цветов.

Тема 5. Контраст светового насыщения. Контраст светового распространения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Качество цвета Способы затемнения и осветления цветов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Относительность контраста насыщения Размерные соотношения в контрасте светового распространения. Важность согласования цветовых плоскостей в живописи, дизайне и

Тема 6. Форма и свет. Пространственное воздействие света. Световые ряды.

Спектральный состав излучения и его связь с цветом.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цвета, соответствующие квадрату, треугольнику и кругу. Отношение кубистов к форме и цвету. Пространственное воздействие теплых и холодных цветов Пространственное воздействие осветленных и затемненных цветов Цветовые ряды Спектральный состав излучения Аддитивный и субтрактивный синтез света Символика света

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цветовые проявления в природе, производящие впечатления на психику человека Обретение предметом цвета с помощью света

Тема 7. Теория световых впечатлений. Физиология восприятия света. Строение и работа глаза. Смешение цветов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменение цвета предметов при цветном освещении и при смешении различных цветовых освещении

практическое занятие (4 часа(ов)):

световые рефлексы

Тема 8. Теория цветовой выразительности. Закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов. Символика цвета.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 Комплементарность цветов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Контраст светлого и темного в хроматических и ахроматических цветах.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Физика света. Основные свойства света. Основы колориметрии. Свет и световое воздействие. Органические красители и неорганические пигменты. Характеристика света при помощи ЭВМ.	8	1	В часы, предусмотренные для самостоятельной работы студентов, проходит доработка заданий начатых в	44	проверка
2.	Тема 2. Световая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлении.	8	1			
3.	Тема 3. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого.	8	1			
4.	Тема 4. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст	8	1			
5.	Тема 5. Контраст светового насыщения. Контраст светового распространения.	8	1			
6.	Тема 6. Форма и свет. Пространственное воздействие света. Световые ряды. Спектральный состав излучения и его связь с цветом.	8	1			

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
7.	Тема 7. Теория световых впечатлений. Физиология восприятия света. Строение и работа глаза. Смещение цветов.	8	1			
8.	Тема 8. Теория цветовой выразительности. Закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов. Символика цвета.	8	1			
	Итого				44	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Каждое практическое задание выполняется за 2-3 занятия на бумаге формата А2 гуашью. Зачет по специальности ДПИ и НП по дисциплине "Световедение" включает в себя сумму оценок за выполнение практических заданий и 2 оценок за устные или письменные аттестации по темам лекций на контрольной неделе и в конце семестра.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Физика света. Основные свойства света. Основы колориметрии. Свет и световое воздействие. Органические красители и неорганические пигменты. Характеристика света при помощи ЭВМ.

проверка , примерные вопросы:

-дать понятие предмета цветоведения; - заложить знания об органических красителях и неорганических пигментах; - сформировать представления об основных свойствах цветов; - дать понятие об основах колориметрии; - дать понятие о цветовых явлениях;

Тема 2. Световая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлении.

Тема 3. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого.

Тема 4. Контраст дополнительных цветов. Симультантный контраст

Тема 5. Контраст светового насыщения. Контраст светового распространения.

Тема 6. Форма и свет. Пространственное воздействие света. Световые ряды. Спектральный состав излучения и его связь с цветом.

Тема 7. Теория световых впечатлений. Физиология восприятия света. Строение и работа глаза. Смещение цветов.

Тема 8. Теория цветовой выразительности. Закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов. Символика цвета.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Каждое практическое задание выполняется за 2-3 занятия на бумаге формата А2 гуашью. Зачет по специальности ДПИ и НП по дисциплине "Световедение" включает в себя сумму оценок за выполнение практических заданий и 2 оценок за устные или письменные аттестации по темам лекций на контрольной неделе и в конце семестра.

7.1. Основная литература:

Карпенко В.Е. Карпенко, В. Е. Формирование световой панорамы прибрежного города (на примере Владивостока) [Электронный ресурс]: диссертация / В. Е. Карпенко. - Владивосток, 2013. - 208 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=437412>

Сераков А. В. Adobe Photoshop Lightroom 3. Комплексная обработка цифровых фотографий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 304 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=351284>

Тучкевич, Е. И. Самоучитель Adobe Photoshop CS4 / Евгения Тучкевич. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2009. ? 480 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=350633>

7.2. Дополнительная литература:

Шкинева Н.Б. Основы реконструкции перспективы и архивного фотоснимка: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 64 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=410998>

7.3. Интернет-ресурсы:

Современный японский дизайн и возможности естественного освещения - http://www.lightpark.ru/lighting_design/2011/06/umimirai_library.shtml

Как приручить свет: интенсив по светодизайну - <http://dizbook.com/news/education/432>

Свет и светодизайн. Дизайн освещения. - <http://www.svetodesigner.ru/>

светодизайн - <http://www.designrules.ru/index.php/faq>

Светодизайн интерьера - <http://kolonna.info/svetodizain/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Светодизайн" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

учебная методическая литература, иллюстрации, библиотека, видеотека, различные технические средства: экран, интерактивная доска, ПК.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 051000.62 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки Дизайн интерьера .

Автор(ы):

Махмутова М.М. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф. _____

"__" _____ 201__ г.