

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))

Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы бакалавриата
по направлению подготовки
23.03.02 Наземные транспортно-технологические
комплексы,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Художественное цветоведение

Направление подготовки: 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы

Направленность (профиль): Транспортный и промышленный дизайн

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 1126187
Подписал: руководитель образовательной программы
Любавин Николай Александрович
Дата: 22.04.2025

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Цель дисциплины "Художественное цветоведение" развитие художественно-эстетических, творческих способностей и дизайнерских умений в разработке дизайн проектов.

Задачи программы:

- Активное включение в различные виды художественной и декоративно-прикладной деятельности.
- Научить грамотно, использовать цвета и цветовые сочетания.
- Ознакомить с законами цветовосприятия.
- Научить составлять композиции.
- Научить разрабатывать дизайн - проекты.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ПК-5 - Способен производить эскизирование, макетирование, физическое моделирование, прототипирование продукции (изделия) и (или) элементов промышленного дизайна и транспорта;

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

основы цветоведения и закономерность воздействия цвета и света на человека.

основы оптимизации дизайн-проекта в рамках цветовых решений

Уметь:

составлять композиции с учетом знаний цветовых гармоний и законов композиции.

составлять оптимальные цветовые решения исходя из поставленных задач и в рамках поставленных задач

Владеть:

методами самостоятельного проведения дизайн-исследования в вопросах цвета

способами самостоятельной разработки дизайн-проекта и его цветовых решений

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов		
	Всего	Семестр	
		№4	№5
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	64	32	32
В том числе:			
Занятия лекционного типа	16	16	0
Занятия семинарского типа	48	16	32

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 80 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Тема 1. Физика цвета и влияние источников света Рассматриваемые вопросы: Физика цвета: основные принципы и законы. Влияние различных источников света и световоздушной среды на восприятие цвета. Виды источников света: естественные и искусственные. Влияние дневного света на восприятие цвета. Влияние искусственного освещения на восприятие цвета. Влияние световоздушной среды на восприятие цвета. Примеры использования различных источников света в дизайне.
2	Тема 2. Физиология восприятия цвета и цветовые иллюзии Рассматриваемые вопросы: Строение человеческого глаза и его роль в восприятии цвета. Физиологические механизмы восприятия цвета. Цветовые иллюзии: виды и причины возникновения. Примеры цветовых иллюзий в искусстве и дизайне. Влияние цветовых иллюзий на восприятие пространства и объектов. Практические примеры использования цветовых иллюзий в дизайне.
3	Тема 3. Цветовой спектр и смешение цветов Рассматриваемые вопросы: Цветовой спектр: основные понятия и характеристики. Аддитивное смешение цветов: принципы и примеры. Субтрактивное смешение цветов: принципы и примеры. Применение аддитивного и субтрактивного смешения цветов в дизайне. Влияние смешения цветов на восприятие и эмоциональное воздействие. Практические примеры использования смешения цветов в различных областях дизайна.
4	Тема 4. Работа с цветовым кругом и характеристики цвета Рассматриваемые вопросы: Цветовой круг как основа графического изображения системы цветов. Основные и дополнительные цвета в цветовом круге. Цветовой тон: понятие и характеристики. Насыщенность цвета: понятие и характеристики. Светлота цвета: понятие и характеристики. Практические примеры использования цветового круга в дизайне. Влияние характеристик цвета на восприятие и эмоциональное воздействие.
5	Тема 5. Систематика и классификация цветов Рассматриваемые вопросы: Цветовые системы: основные понятия и виды. Цветовые атласы: назначение и использование. Классификация цветов по различным системам. Примеры использования цветовых систем и атласов в дизайне. Влияние систем классификации цветов на восприятие и выбор цвета. Практические примеры использования цветовых систем в различных областях дизайна.
6	Тема 6. Колориметрический способ описания цветов и электронные системы управления цветом Рассматриваемые вопросы:

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	Колориметрический способ описания цветов: основные понятия и методы. Цветовые координатные системы: виды и применение. Модели электронных цветовых пространств: основные понятия и характеристики. Электронные системы управления цветом: назначение и использование. Примеры использования колориметрических методов и электронных систем управления цветом в дизайне. Влияние колориметрических методов на точность восприятия цвета. Практические примеры использования электронных систем управления цветом в различных областях дизайна.
7	Тема 7. Психофизиологические свойства цвета и цветовая композиция Рассматриваемые вопросы: Цветовые ассоциации и цветовые предпочтения: основные понятия и примеры. Цвет как индикатор стиля: назначение и использование. Символика цвета: основные понятия и примеры. Цветовая гармония: понятие и принципы. Колорит: понятие и характеристики. Цветовая гамма: понятие и характеристики. Практические примеры использования цветовой композиции в дизайне. Влияние цветовой композиции на восприятие и эмоциональное воздействие.
8	Тема 8. Цветовой контраст, нюанс и применение цвета в промышленном дизайне Рассматриваемые вопросы: Типы цветовых контрастов: основные понятия и примеры. Основные принципы теории цветовой гармонии. Цветовой нюанс: понятие и характеристики. Влияние цветовой среды на выбор цвета в проектировании промышленных изделий. Акцент с помощью цвета в цветовой среде. Этапы работы дизайнера с цветом в проектировании. Исследование и оптимизация цветовых решений в дизайн-проекте. Практические примеры использования цвета в промышленном дизайне. Влияние цвета на восприятие и эмоциональное воздействие в промышленном дизайне. Перспективы использования цвета в будущих проектах промышленного дизайна.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Цветовые ассоциации Цветовые ассоциации. 12 тем для быстрых цветовых набросков на ассоциации.
2	Круг Иттена Подборка цветовых сочетаний по кругу Иттена, комплиментарная схема, классическая триада, контрастная триада, аналоговая триада, тетрада, прямоугольная схема.
3	Цветовой ряд Составление цветового ряда, изменяющегося по насыщенности, цветовому тону, светлоте.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
4	Колорит Подбор цветовых сочетаний: насыщенный колорит, разбеленный, зачерненный, ломаный, гармонизированный.
5	Цветовая композиция Цветовая композиция для задания "Коврик для детской". Необходимо разработать цветовые решения, с учетом среды и стиля, обоснование в виде презентации.
6	Цветовые решения Создание цветовых решений и цветовой линейки для задания "Игровое кресло", разработка гармоничных цветовых сочетаний, в соответствии со средой, обоснование в виде презентации.
7	Цветовые композиции Создание цветовой композиции для сноуборда ,4 композиции. Применение ИИ
8	Цветовые решения Создание цветовых решений для ассортиментного ряда премиального органайзера для гардеробной с учетом среды, обоснование в виде презентации.
9	Цветовые решения Создание цветовых решений для автомата по продаже молочной продукции, обоснование в виде презентации.
10	Цветовые решения Создание цветовых решений для ассортиментного ряда устройства для увлажнения воздуха комнатного. Обоснование в виде презентации.
11	Составление композиций Составление композиций с применением различных схем гармоничных цветовых сочетаний, колоритов, цветовых контрастов.
12	Декоративный натюрморт Постановка. Декоративный натюрморт, 5 решений в соответствии с основными колоритами. Цветовая композиция и построение натюрморта, применение схем основных цветовых контрастов.
13	Основные колориты Задание на основные колориты. Распределение оттенков одного цвета в соответствии с колоритом.
14	Городской пейзаж Цветовые решения для городского пейзажа, построение цветовой композиции в соответствии с гармоничными цветовыми сочетаниями, колоритом и гармоничным распределением по светлоте.
15	Постановка 1. Реалистичный натюрморт. Построение цветовой композиции с многообразием оттенков, в соответствии с колоритом, подбор гармоничных цветовых сочетаний, построение композиции по светлоте и светотени.
16	Постановка 2. Реалистичный натюрморт. Построение цветовой композиции с многообразием оттенков, в соответствии с колоритом, подбор гармоничных цветовых сочетаний, построение композиции по светлоте и светотени.
17	Постановка 3. Реалистичный натюрморт. Построение цветовой композиции с многообразием оттенков, в соответствии с колоритом, подбор гармоничных цветовых сочетаний, построение композиции по светлоте и светотени.
18	Наброски Наброски, 10 листов, формат А4, построение цветовой композиции в соответствии с гармоничными цветовыми сочетаниями, светотеневым рисунком

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
19	Декоративный плакат Цветовые решения для декоративного плаката, тема: "Детский Москвич", формат А3, ручной рисунок. Презентация, обоснование выбранного стиля и цветовых решений.
20	Декоративный плакат 2. Цветовые решения для декоративного плаката, тема: "Детский Москвич", формат А3, цифровой рисунок. Презентация, обоснование выбранного стиля и цветовых решений.
21	Линия и цвет в композиции Построение композиции по цвету и линии. 4 листа, формат А4.
22	Цвет и фотография Цветокоррекция фотографии. Коррекция по цветовому тону и светлоте, управление цветом.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Изучение дополнительной литературы.
2	Подготовка к практическим занятиям.
3	Подготовка к промежуточной аттестации.
4	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Шенцова, О. М., Основы цветоведения и колористика (в архитектуре и дизайне городской среды) (с практикумом) : учебное пособие / О. М. Шенцова, И. В. Беседина, ; под общ. ред. О. М. Шенцовой. — Москва : КноРус, 2024. — 204 с. — ISBN 978-5-406-12216-7.	https://book.ru/book/950707 (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный.
2	Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. В. Омельяненко. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-507-44479-3.	https://e.lanbook.com/book/247661 (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный.

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (<https://www.miiit.ru/>).

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (<http://library.miiit.ru>).

Образовательная платформа «Юрайт» (<https://urait.ru/>).

Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (<http://e.lanbook.com/>).

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (<http://ibooks.ru/>).

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер).

Операционная система Microsoft Windows.

Microsoft Office.

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные компьютерной техникой и наборами демонстрационного оборудования.

Мольберты, источники света и постановки.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 4 семестре.

Экзамен в 5 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

старший преподаватель Высшей
инженерной школы

Н.А. Любавин

Согласовано:

Директор

Б.В. Игольников

Руководитель образовательной
программы

Н.А. Любавин

Председатель учебно-методической
комиссии

Д.В. Паринов