

**ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Цветоведение и основы живописного и иконописного языка»**

для специальности:
54.02.05 Живопись (по видам: Станковая живопись, Иконопись);
Иконописец, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1

«29» августа 2022 г.

Ректор КДУ

протоиерей Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение и основы живописного и иконописного языка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995), Церковного образовательного стандарта по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» (2017 г.) – в части изучения духовных дисциплин, Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальностям: . 54.02.05 «Живопись», квалификация «Художник-живописец, преподаватель»; «Иконописец, преподаватель».

Организация-разработчик: Православная религиозная организация – Духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви» (Духовное училище)

Разработчик: Казакова Людмила Васильевна, преподаватель Духовного училища

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
1.1. Область применения программы.....	5
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы	5
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:	5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: ..	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6
2.2. Содержание учебной дисциплины и уровень освоения.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	9
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ НА ЗАЧЕТЕ	12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» является частью основной профессиональной образовательной программы Духовного училища в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам), с введением углубленного изучения модулей курса «Иконописание», как одного из видов станковой живописи, и разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995), Церковного образовательного стандарта подготовки служителей Русской Православной Церкви по специальности «иконописец», Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальностям: . 54.02.05 «Живопись», квалификация «Художник-живописец, преподаватель»; «Иконописец, преподаватель».

Цель учебной дисциплины - сформировать у будущего специалиста колористическое мышление, позволяющее оценивать проблемы цветового оформления живописного и иконописного произведения.

Программа коррелируется с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Иконописание», «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», «История искусств». При изучении дисциплины приобретаемые знания и умения используются при изучении выше указанных дисциплин.

Основными задачами дисциплины (компетенциями) являются:

- приобретение обучающимися:
  - понимания проблем, возникающих в рамках развития цветовой культуры конкретного общества, и роли цвета в деятельности живописца (ПК - 2);
  - знаний в области колористики и прикладной цветопсихологии (ПК - 2, ПК-3);
  - практических навыков применения знаний о цвете в зависимости от поставленной задачи (ПК-2);
  - практических навыков работы с красками и красителями, графическими средствами, различными материалами и технологиями (ПК-2);
- овладение обучающимися техническими методами работы с различными живописными материалами, приемами создания цветовых гармоний и гармонизации среды (ПК-2);
- формирование у обучающихся:
  - цветовой культуры и колористического мышления (ОК - 1; ПК - 2);
  - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня профессиональной подготовки (ОК-7);
  - психологических характеристик, обеспечивающих качественное, профессиональное выполнение работы (ОК-8);
  - гибкости мышления в освоении новых технологий и методов деятельности (ОК - 6).

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цветоведение и основы живописного и иконописного языка

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы Духовного училища в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.05 «Живопись» (по виду: станковая живопись), Церковного образовательного стандарта основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви по специальности «Иконописец», Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальностям: 54.02.05 «Живопись» и «Иконописец, преподаватель» с углубленным изучением дисциплины «Иконописание».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины: ОП.03 «Цветоведение и основы живописного и иконописного языка».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель учебной дисциплины - сформировать у будущего специалиста колористическое мышление, позволяющее оценивать проблемы цветового оформления живописного и иконописного произведения.

Основными задачами дисциплины (компетенциями) являются:

- **приобретение обучающимися:**
  - понимания проблем, возникающих в рамках развития цветовой культуры конкретного общества, и роли цвета в деятельности живописца (ПК - 2);
  - знаний в области колористики и прикладной цветопсихологии (ПК - 2, ПК-3);
  - практических навыков применения знаний о цвете в зависимости от поставленной задачи (ПК-2);
  - практических навыков работы с красками и красителями, графическими средствами, различными материалами и технологиями (ПК-2);
- **овладение обучающимися** техническими методами работы с различными живописными материалами, приемами создания цветовых гармоний и гармонизации среды (ПК-2);
- **формирование у обучающихся:**
  - цветовой культуры и колористического мышления (ОК - 1; ПК - 2);
  - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня профессиональной подготовки (ОК-7);
  - психологических характеристик, обеспечивающих качественное, профессиональное выполнение работы (ОК-8);
  - гибкости мышления в освоении новых технологий и методов деятельности (ОК - б).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
- основные понятия в области колористики (ОК - 1);
- психологические, физиологические, визуальные и другие свойства цвета (ОК - 5);
- основные виды гармоний и законы организации цветового пространства (ОК - 12);
- условия формирования цветовых предпочтений и эталонов в различных культурах (ПК - 2; ПК - 3).

уметь:

- проводить анализ цветового строя произведений живописи;
- формулировать и решать задачи в области колористики и цветовой организации среды;
- грамотно применять цвета (ПК - 3);
- обоснованно выбирать цветовые решения для живописных/иконописных работ (ПК - 1).

владеть:

- приемами организации цветовой композиции в пространстве (ПК - 2).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	36
в том числе:	
практические занятия	6
устный опрос по темам	4
Самостоятельная работа обучающихся	18
в том числе:	
внеаудиторная самостоятельная работа	18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Содержание учебной дисциплины и уровень освоения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объем часов	Уровень освоения
Раздел 1 Основы цветоведения			
Тема 1.1. Введение в цветоведение	Введение в цветоведение. Цветовые системы. История науки о цвете. Эволюция развития науки о цвете от античности до XXI века	2	1, 2
Тема 1.2. Физические основы цвета	Природа света. Психофизические характеристики цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность) Смещение цветов: - слагательное смещение (аддитивное); - вычитательное смещение (субтрактивное)	2	1, 2
	Практическая работа: Определение различных цветовых свойств заданного графического изображения	1	2
Тема 1.3. Цветовая гамма и цветовая композиция	Цветовая гамма: холодная, теплая, смешанная. Цветовая композиция: - монохромия; - полярная композиция; - трехцветная композиция; - многоцветие; - ароматическая композиция; - полухроматическая композиция	2	1, 2
Тема 1.4. Типы колорита, их место в культуре и искусстве	Типы колорита: насыщенный яркий; разбеленный; зачерненный, ломаный, классический. Применение колорита в различных культурах. Применение колорита в искусстве.	2	1, 2
	Практическая работа: Определение цветовой гаммы, анализ цветовой композиции, колорита различных графических изображений	1	2
Раздел 2. Цветовая гармония и язык цвета			
Тема 2.1. Цветовая гармония	Понятие гармонии. Основные типы цветовой гармонии. Цветовая гармония в дизайне и живописи.	1	1
Тема 2.2. Влияние цвета на человека	Психологическое воздействие цвета на человека. Психофизиологические свойства цвета. Цветовые ассоциации, классификация. Практическая работа: Определение психологического воздействия на человека предложенного объекта (рисунка, картины)	2	1
Тема 2.3. Язык (символика) цвета.	Позитивное и негативное значение цвета. Цветовая символика, аллегория в мифологическом значении разных народов. Цветовая символика в искусстве. Практическая работа: Символика цвета на примерах предметов искусства.	2	1
	Устный опрос по темам раздела 2.	1	2

Самостоятельная работа: Выполнение художественной работы в холодной или теплой гамме (Примеры: холодная сказка «Снежная королева», теплая сказка о Золушке, палитра времён года и др.)		6	3
Раздел 3. Цвет в художественном наследии от основания до XV века			
Тема 3.1. Искусство Древнего Египта как основоположника Древнегреческого искусства.	Искусство Древнего Египта как основоположника художественной деятельности. Особенности письма древних египтян и цветовая палитра, используемая в произведениях искусства древнего Египта. Древняя Греция как «ученик» древнего Египта. Расписная керамика древней Греции.	0,5	1, 2
	Устный опрос обучающихся по теме 3.1.		2
Тема 3.2. Античное художественное наследие.	Раскопки г. Помпей, художественное наследие древней Греции. Открытие перспективных сокращений. Новые жанры в искусстве: пейзажи, натюрморты. Их цветовая палитра. Изменение «чувства цвета» в искусстве.	0,5	1, 2
Тема 3.3. Живопись катакумб.	Древнейшие живописные изображения. Древняя христианская символика. Архитектура катакумб.	0,5	1, 2
Самостоятельная работа: Описание цветовых особенностей новых жанров в искусстве (по выбору обучающихся)		6	3
Тема 3.4. Византийское искусство. Ранний период.	Синайские иконы IV-Vвв - особенности изображения; - первая иконография; - формирование стиля письма; - цветовые особенности синайских икон (примеры: Хр. Пантократор, св. ап. Петр, Богородица на троне со св. Федором и Георгием). Аскетические образы. Практическая работа: Отличительные особенности классической школы письма и ее цветовая палитра. Ранние Римские иконы.	2	1, 2
Тема 3.5. Македонский период (867-1056)	Характерные особенности Македонского Ренессанса и Послемакедонского Ренессанса. Формирование иконописного образа и стиля (на примере икон: ап. Фалдей и царь Авгарь со святыми, ап. Филипп, св. Николай Мирликийский со святыми на полях).	3	1, 2
Устный опрос обучающихся по темам 3.1-3.5		1	2
Тема 3.6. Комниновский период византийской иконописи (1059-1204 гг)	Искусство второй половины XI века. Особенности иконописного изображения комниновского периода Новый тип иконописи – минологий (месячные иконы). Коллористическая композиция. Монументальные мозаичные иконы (I половина XII века). Классическое искусство	3	1, 2

	II половина XII века. Динамичный стиль. Маньеристический стиль. Динамика цвета.		
Тема 3.7. Византийское искусство XIII в.	Раннее искусство XIII в. Житейные иконы. Искусство второй половины XIII в. Практическая работа: Особенности, характерные для периода XIII века в иконописном искусстве. Цветовое равновесие.	3	1, 2
Тема 3.8. Византийское искусство XIV в.	Первая половина XIV в. Палеологовский Ренессанс. Цветовая композиция. Искусство 30-40 гг. XIV в. Искусство второй половины XIV в. Новый художественный стиль. Практическая работа: Разбор основных отличительных особенностей художественного стиля второй половины XIV в. на примере иконы «Похвала Богоматери с Акафистом»	2	1, 2
Тема 3.9. Византийское искусство XV в.	Особенности Византийского искусства первой половины XV в. Распространение греческого искусства после падения Византии. Цвет в христианской культуре (богословские основания цвета и света в иконописи).	2,5	1, 2
Самостоятельная работа: Описание цветковых особенностей в иконописи с ранневизантийского периода до Византийского искусства XV в		6	3
Устный опрос обучающихся по темам 3.6-3.9		1	2
ИТОГО	Аудиторная нагрузка	36	
	Самостоятельная работа	18	
	Максимальная нагрузка	54	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- дидактические материалы.

Технические средства обучения:

- Телевизор, DVD-приставка;
- или
- компьютер, проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основная литература

1. Ломов С.П., Аманжолов С,А. Цветоведение. Учебное пособие для вузов.- М.: Издательство «Владос», 2014, 144 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате изучения студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия в области колористики (ОК - 1); - психологические, физиологические, визуальные и другие свойства цветов (ОК - 5); - основные виды гармоний и законы организации цветового пространства (ОК - 12); - условия формирования цветовых предпочтений и эталонов в различных культурах (ПК - 2; ПК - 3). <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать и решать задачи в области колористики и цветовой организации среды; - грамотно применять цвета (ПК - 3); - обоснованно выбирать цветовые решения для живописных/иконописных работ (ПК-1). <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами организации цветовой композиции в пространстве (ПК - 2).	<p>Текущий контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устный опрос; - взаимопроверка и взаимооценка; - самопроверка и самооценка; - оценка результатов практических и самостоятельных работ. <p>Итоговый контроль: Дифференцированный зачет</p>

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ НА ЗАЧЕТЕ

1. Основные цветовые понятия «колористика» и «цвет». Развитие науки о цвете до XVII века.
2. Развитие науки о цвете с XVII по IX век.
3. Психофизические характеристики цвета.
4. Цветовая гамма. Виды цветовой гаммы. Цветовая композиция. Виды цветовой композиции (перечислить).
5. Характеристика видов цветовой композиции.
6. Объяснить содержание и сущность понятия «колорит». Типы колорита и их место в искусстве.
7. Понятие цветовой гармонии. Виды и характеристики цветовых гармоний (примеры).
8. Физиологическое и эмоциональное воздействие цвета на организм человека. Цветотерапия.
9. Цветовые ассоциации. Классификация цветовых ассоциаций.
10. Цветовые символы и их значение. Символика цвета у различных народов.
11. Античная философия цвета.
12. Применение цвета в иконописи. Ранние Синайские иконы 4-5 веков.
13. Особенности цветовых решений, формирование образа и стиля в Македонский период.
14. Комниновский период. Новый тип иконописи. Динамичный стиль письма.
15. Цвет в Византийском искусстве 13 века на примере житейных икон.
16. Распространение греческого искусства после падения Византии. Цвет в Христианской культуре (символика).

На дифференцированном зачете обучающимся случайным образом распределяются по 1 вопросу. Обучающемуся должно быть предоставлено время для подготовки к ответу (от 30 до 60 мин).

Оценка «отлично» ставится за полный ответ на вопрос и ответ на дополнительные вопросы преподавателя по теме вопроса (не более 3 дополнительных вопроса).

Оценка «хорошо» ставится за полный ответ на вопрос и хотя бы один ответ на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполный ответ на вопрос и неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

6. ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

1. Эволюция развития науки о цвете от античности до XXI века.
2. Цветовая гамма, цветовая композиция, типы колорита и их место в славянской культуре и искусстве.
3. Цвет и символика цвета в христианской культуре на примерах Византийского искусства VI-XV веков..