

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 54.03.01 Дизайн

Наименование образовательной программы: Графический дизайн

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
СЕМИОТИКА ЦВЕТА

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.09.01.02
Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 4;
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	1 семестр - 16 часов;
Практические занятия	1 семестр - 48 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	1 семестр - 2 часа;
Самостоятельная работа	1 семестр - 77,5 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая:	
Творческая задача	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	1 семестр - 0,5 часа;

Москва 2024

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Панкратова А.В.
	Идентификатор	R4ddd5d33-PankratovaAIV-dc422e7

А.В. Панкратова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Панкратова А.В.
	Идентификатор	R4ddd5d33-PankratovaAIV-dc422e7

А.В. Панкратова

Заведующий выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Панкратова А.В.
	Идентификатор	R4ddd5d33-PankratovaAIV-dc422e7

А.В. Панкратова

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: изучение и практическое освоение методов управления семиотикой цвета для создания цветowych гармоничных сочетаний, необходимых для творческой и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины

- изучение основных аспектов визуального восприятия цвета;
- изучение цвета как семиотической системы;
- изучение работы цвета как знака в системах визуальной коммуникации;
- изучения принципов построения цветовой гармонии и работы с языком цвета.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
РПК-1 Способен управлять цветовыми характеристиками для создания цветowych гармоничных сочетаний, необходимых для творческой и профессиональной деятельности	ИД-1РПК-1 Управляет цветовыми характеристиками для создания цветowych гармоничных сочетаний, устанавливает точность цветопередачи изображений	знать: - особенности функционирования цвета как знака; - семиотические характеристики цвета. уметь: - управлять цветовыми характеристиками для передачи визуальной информации; - создавать гармоничные цветowych сочетания и точно выразить при помощи цвета дизайнерское сообщение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Графический дизайн (далее – ОПОП), направления подготовки 54.03.01 Дизайн, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания	
				Контактная работа							СР				
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль		
КПР	ГК	ИККП	ТК												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	История цветовосприятия	24	1	4	-	12	-	-	-	-	-	8	-	<u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "История цветовосприятия" <u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "История цветовосприятия" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [5], с. 5-40	
1.1	Цвет в истории	12		2	-	6	-	-	-	-	-	4	-		
1.2	Наука о цвете	12		2	-	6	-	-	-	-	-	4	-		
2	Основные характеристики цвета	28		4	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	<u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Основные характеристики цвета" <u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Основные характеристики цвета" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [5], с. 50-180 [6], с. 3-35
2.1	Характеристики цвета	14		2	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	
2.2	Цветовые ассоциации	14		2	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	
3	Цвет как семиотическая система	28	4	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	<u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Цвет как семиотическая система" <u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Цвет как семиотическая система" подготовка к	
3.1	Структура цвета как знака	14	2	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-		
3.2	Семиотическое	14	2	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-		

	функционирование цвета												выполнению заданий на практических занятиях <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [2], с. 20-300 [3], с. 8-250
4	Визуальный язык цвета: цвет в искусстве и в дизайне	28	4	-	12	-	-	-	-	-	12	-	<u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Визуальный язык цвета: цвет в искусстве и в дизайне"
4.1	Цвет в искусстве	14	2	-	6	-	-	-	-	-	6	-	<u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Визуальный язык цвета: цвет в искусстве и в дизайне" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях
4.2	Цвет в дизайне	14	2	-	6	-	-	-	-	-	6	-	<u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], с. 10-250 [4], с. 50-154
	Экзамен	36.0	-	-	-	-	2	-	-	0.5	-	33.5	
	Всего за семестр	144.0	16	-	48	-	2	-	-	0.5	44	33.5	
	Итого за семестр	144.0	16	-	48		2		-	0.5		77.5	

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПр – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. История цветовосприятия

1.1. Цвет в истории

Эволюция цветного зрения. Античное восприятие цвета. Цвет как трехмерный объект. Ганос цвета. Новое понимание цвета в христианской парадигме. Цвет как символ. Цветовая символика готики. Колористическая революция XIX века. Максвелл, аддитивная система RGB (красный, зелёный, синий)..

1.2. Наука о цвете

Демосфен, трактат «О цветах». Аристотель о цвете. Цвет в алхимии. Ньютон, трактат «Оптика». Гете, «Учение о цветах». Критика Ньютона. Кандинский «О духовном в искусстве». К. Малевич о цвете. Понимание цвета современной наукой. Цвет в психологии. Явление цветовой синестезии..

2. Основные характеристики цвета

2.1. Характеристики цвета

Спектр. Спектральный состав цветов. Ахроматические и хроматические цвета. Аддитивные и субтрактивные цвета. Спектральные и несектральные цвета. Цветовой тон. Светлота (яркость). Насыщенность. Предметный и обусловленный цвет. Константность восприятия. Факторы, влияющие на трансформацию цвета. Освещение. Рефлексы. Воздушная перспектива. Фон..

2.2. Цветовые ассоциации

Психосемантика цвета. Психофизиологические особенности восприятия цвета. Физические ассоциации. Эмоционально-эстетические ассоциации. Психофизиологические ассоциации (психосемантика цвета). Культурные ассоциации. Цветовая гармония. Колорит. Цветовая доминанта. Цветовая гамма. Цветовой аккорд. Цветовое равновесие..

3. Цвет как семиотическая система

3.1. Структура цвета как знака

Знак. Структура знака. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах. Означающее (план выражения), означаемое (план содержания). Виды знаков: иконический знак, знак-индекс, знак-символ, знак-симулякр. Цвет как знак. Коннотации. Цветовые коннотаторы. Риторика цвета. Мифология цвета..

3.2. Семиотическое функционирование цвета

Функции цвета в природе и социуме. Анализ семиотики и коннотаций цвета на конкретных примерах. Цветовая символика городского пространства. Цвет в знаковых системах. Цвет в геронтологическом дизайне. Культурные цветовые коды..

4. Визуальный язык цвета: цвет в искусстве и в дизайне

4.1. Цвет в искусстве

Эстетосфера цвета в изобразительном искусстве. Цвет в искусстве Древней Греции и Рима. Цвет в Средние века. Цвет в Эпоху Ренессанса. Цвет в искусстве барокко и классицизма. Цвет в искусстве рококо. Цвет у импрессионистов. Цвет в модернизме. Цвет в постмодерне..

4.2. Цвет в дизайне

Цвет как средство визуальной коммуникации. Цвет в рекламе. Цвет модерна. Цвет в дизайне Баухауса и ВХУТЕМАСа. Цвет в дизайне 1950-х годов. Цвет в поп-дизайне 1960-х годов. Цвет в дизайне 1970-х годов. Цвет в творчестве группы Мемфис и постиндустриальном дизайне. Цвет в дизайне 1990-2000-х годов. Цвет в современном плоском дизайне Цвет как симулякр..

3.3. Темы практических занятий

1. Формальный буклет;
2. Система визуальной навигации;
3. Корпоративная идентификация;
4. Снятие изобразительности.

3.4. Темы лабораторных работ

не предусмотрено

3.5 Консультации

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

1. Обсуждение материалов по кейсам раздела "История цветовосприятия"
2. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Основные характеристики цвета"
3. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Цвет как семиотическая система"
4. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Визуальный язык цвета: цвет в искусстве и в дизайне"

Текущий контроль (ТК)

1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "История цветовосприятия"
2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Основные характеристики цвета"
3. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Цвет как семиотическая система"
4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Визуальный язык цвета: цвет в искусстве и в дизайне"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)				Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	
Знать:						
семиотические характеристики цвета	ИД-1РПК-1	+	+	+	+	Творческая задача/Формальный буклет
особенности функционирования цвета как знака	ИД-1РПК-1	+	+	+	+	Творческая задача/Снятие изобразительности
Уметь:						
создавать гармоничные цветовые сочетания и точно выражать при помощи цвета дизайнерское сообщение	ИД-1РПК-1	+	+	+	+	Творческая задача/Корпоративная идентификация
управлять цветовыми характеристиками для передачи визуальной информации	ИД-1РПК-1	+	+	+	+	Творческая задача/Система визуальной навигации

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

1 семестр

Форма реализации: Проверка задания

1. Корпоративная идентификация (Творческая задача)
2. Система визуальной навигации (Творческая задача)
3. Снятие изобразительности (Творческая задача)
4. Формальный буклет (Творческая задача)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Экзамен (Семестр №1)

Итоговая оценка по курсу включает в себя оценки за контрольные мероприятия, проводимые в течение семестра, и оценку, полученную на просмотре.

В диплом выставляется оценка за 1 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Миронова, Л. Н. Цветоведение : учебное пособие по специальностям: "Интерьер и оборудование*", "Промышленное искусство", "Монументально-декоративное искусство" / Л. Н. Миронова . – Мн. : Вышэйшая школа, 1984 . – 286 с.;
2. Искусствоведение. Методы точных наук и семиотики / Ред-сост. Ю. М. Лотман, В. М. Петров . – 4-е изд . – М. : Эдиториал УРСС, 2009 . – 368 с. - ISBN 978-5-397-00702-3 .;
3. Пелипенко, А. А. Культура как система / А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко, Ин-т 'Открытое общество' . – М. : Языки русской культуры, 1998 . – 376 с. – (Язык. Семиотика. Культура) . - ISBN 5-7859-0047-5 : 25.00 .;
4. А. Л. Селицкий- "Цветоведение", Издательство: "РИПО", Минск, 2019 - (161 с.)
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600115>;
5. Е. В. Омеляненко- "Основы цветоведения и колористики", (2-е изд., перераб. и доп.), Издательство: "Южный федеральный университет", Ростов-на-Дону, 2010 - (183 с.)
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142>;
6. Т. Ю. Казарина- "Цветоведение и колористика", Издательство: "Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК)", Кемерово, 2017 - (36 с.)
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625>.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. СДО "Прометей";
2. Office / Российский пакет офисных программ;
3. Windows / Операционная система семейства Linux;
4. Видеоконференции (Майнд, Сберджаз, ВК и др).

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. База данных ВИНТИ online - <http://www.viniti.ru/>
5. База данных Web of Science - <http://webofscience.com/>
6. База данных Scopus - <http://www.scopus.com>
7. Национальная электронная библиотека - <https://rusneb.ru/>
8. ЭБС "Консультант студента" - <http://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - <http://elib.mpei.ru/login.php>
10. Портал открытых данных Российской Федерации - <https://data.gov.ru>
11. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ - <https://rosmintrud.ru/opendata>
12. База открытых данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ - <http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/>
13. База открытых данных Министерства экономического развития РФ - <http://www.economy.gov.ru>
14. База открытых данных Росфинмониторинга - <http://www.fedsfm.ru/opendata>
15. Электронная открытая база данных "Polpred.com Обзор СМИ" - <https://www.polpred.com>
16. Информационно-справочная система «Кодекс/Техэксперт» - <Http://proinfosoft.ru;>
<http://docs.cntd.ru/>
17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» - <https://openedu.ru>
18. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии - <http://protect.gost.ru/>
19. Открытая университетская информационная система «РОССИЯ» - <https://uisrussia.msu.ru>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	С-610, Лекционная аудитория	стол учебный, стул, шкаф для документов, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная передвижная, компьютер персональный
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	С-610, Лекционная аудитория	стол учебный, стул, шкаф для документов, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная передвижная, компьютер персональный
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения	С-610, Лекционная	стол учебный, стул, шкаф для документов, вешалка для одежды, компьютерная сеть с

промежуточной аттестации	аудитория	выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная передвижная, компьютер персональный
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Помещения для самостоятельной работы	НТБ-201, Компьютерный читальный зал	стол компьютерный, стул, стол письменный, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, кондиционер
	С-705, Компьютерный класс	стол компьютерный, стол учебный, стул, шкаф, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, доска маркерная, компьютер персональный
	С-703, Компьютерный класс	стол компьютерный, стол учебный, стул, шкаф, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, экран, компьютер персональный, принтер
	С-701, Компьютерный класс	стол компьютерный, стул, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, экран, компьютер персональный
Помещения для консультирования	С-610, Лекционная аудитория	стол учебный, стул, шкаф для документов, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная передвижная, компьютер персональный
	С-609, Учебная аудитория	стеллаж, стол преподавателя, стол учебный, стул, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, доска маркерная, телевизор
	С-605, Кабинет кафедры дизайна	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол для оргтехники, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, вешалка для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, доска пробковая, ноутбук, компьютер персональный, принтер, кондиционер, документы
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	С-600, Натюрмортный фонд	стеллаж для хранения инвентаря, стол, холодильник, учебно-наглядное пособие

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Семиотика цвета

(название дисциплины)

1 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Снятие изобразительности (Творческая задача)
 КМ-2 Формальный буклет (Творческая задача)
 КМ-3 Корпоративная идентификация (Творческая задача)
 КМ-4 Система визуальной навигации (Творческая задача)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	4	8	12	16
1	История цветовосприятия					
1.1	Цвет в истории		+	+	+	+
1.2	Наука о цвете		+	+	+	+
2	Основные характеристики цвета					
2.1	Характеристики цвета		+	+	+	+
2.2	Цветовые ассоциации		+	+	+	+
3	Цвет как семиотическая система					
3.1	Структура цвета как знака		+	+	+	+
3.2	Семиотическое функционирование цвета		+	+	+	+
4	Визуальный язык цвета: цвет в искусстве и в дизайне					
4.1	Цвет в искусстве		+	+	+	+
4.2	Цвет в дизайне		+	+	+	+
Вес КМ, %:			25	25	25	25