

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КУЛАКОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА**

**УТВЕРЖДАЮ
“01” июня 2023 года**

**М.П.
Кулакова С.А.**

**Дополнительная общеразвивающая программа
“Практика цвета”**

Москва, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цели и задачи программы

1.2 Ожидаемые результаты программы

1.3 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности по образовательной программе

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

для дополнительного образования

на 2023-2024 учебный год

3. Рабочая Программа курса “ПРАКТИКА ЦВЕТА”

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

4. Контроль итогов обучения на курсе “Практика цвета”

4.1 Текущий контроль

4.2 Промежуточная аттестация

4.3 Итоговое задание

5. Список учебно-методической литературы

1. Пояснительная записка

ИП Кулаковой С.А. предусмотрено обучение лиц старше 18 лет с целью удовлетворения их образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью (в области дизайна интерьера).

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области дизайна и колористики, использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными категориями учащихся.

Основные уровни обучения

Уровень	Описание компетенций учащегося	Рекомендованное количество часов на уровень
---------	--------------------------------	---

Блок 1	Понимаю структуру и устройство цвета, умею его анализировать Знаю законы цветового взаимодействия, умею их использовать Знаю законы цветовой гармонизации, умею их использовать Умею составлять авторские цветовые палитры (карты) интерьера в соответствии с законами цвета - для любого пространства и запроса	16 ак.ч.
--------	---	----------

Итого: 16 ак.ч.

Курс ПРАКТИКА ЦВЕТА предназначен для дизайнеров интерьера, декораторов, стилистов, архитекторов, и всех, кто работает с интерьером. Также нужен всем, кто работает с цветом - художникам, фотографам, стилистам одежды, флористам, текстильщикам и т.д. Часть аудитории курса составляют люди, просто интересующиеся цветом.

Особенность ПРАКТИКИ ЦВЕТА именно в том, что это совершенно ПРАКТИЧЕСКИЙ курс. В нём нет отвлеченной, субъективной, предположительной информации: только формулы, законы, инструкции. Нет также готовых решений: мы даём студентам систему работы с цветом, позволяющую самостоятельно профессионально создавать цветовые решения для любой ситуации, запроса, пространства.

В конце каждого уровня также приводится список дополнительной литературы.

1.1. Цели и задачи программы

Цель курса - дать простые, понятные, работающие инструменты для работы с цветом, чёткие профессиональные алгоритмы создания цветового решения дизайн-проекта, ясное понимание свойств, возможностей цвета и способов работы с ним - на основе объективных свойств цвета и его законов.

- Понимание структуры и свойств цвета и их использования
- Умение управлять всеми параметрами и свойствами цвета: цвет, тон, насыщенность, количество, касания и т.д.
- Умение выстраивать грамотные цветовые отношения, управлять цветом при помощи контрастов
- Работа с цветовыми схемами и гармониями
- Навык создания гармонических палитр с учётом всех свойств цвета, запроса, образного решения и т.д.
- А также умение корректировать и гармонизировать неудачные колористические решения.

1.2. Ожидаемые результаты программы

К концу обучения по данной программе слушатель должен приобрести следующие навыки и умения:

- Понимание структуры и свойств цвета и их использования. Навык определения цветового подтона любого сложного оттенка

- Умение управлять всеми параметрами и свойствами цвета: цвет, тон, насыщенность, количество, касания и т.д.
- Умение выстраивать грамотные цветовые отношения, управлять цветом при помощи контрастов
- Работа с цветовыми схемами и гармониями
- Навык создания гармонических палитр с учётом всех свойств цвета, запроса, образного решения и т.д.
- А также умение корректировать и гармонизировать неудачные колористические

● 1.3 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности по образовательной программе

ИП Кулакова С.А. обладает материально технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, итоговой аттестации слушателей, предусмотренных учебным планом программы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации программы перечень материально технического обеспечения включает: помещения для проведения учебных занятий, итоговой аттестации (оборудованные мебелью), а именно:

Комната 15

Стол- 2 шт; Стул- 4 шт; Шкаф – 1шт;
Маркерная доска – 1 шт, Ноутбук – 2 шт

2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК для дополнительного образования на 2023-2024 учебный год

№	Наименование занятия	В том числе часов	Период обучения
1	Вводное занятие	1	1 неделя обучения
2	Свойства и критерии цвета	1	1 неделя обучения
3	Цветовой круг	1	2 неделя обучения
4	Структура цвета	1	2 неделя обучения
5	Контрасты - общие сведения	1	3 неделя обучения
6	Тональный контраст	1	3 неделя обучения
7	Семинар. Промежуточная аттестация	1,5	4 неделя обучения
8	Цветовые контрасты	1	4 неделя обучения
9	Дополнительные и симультанные	1	5 неделя обучения
10	Гармонии	1	5 неделя обучения
11	Негармонические схемы	1	6 неделя обучения
12	Палитры	1	6 неделя обучения

13	Семинар. Подготовка итогового задания	1,5	7 неделя обучения
14	Защита итогового задания	2	7 неделя обучения

3.Рабочая Программа курса “ПРАКТИКА ЦВЕТА”

Цели: по итогам курса получить все знания об устройстве и законах взаимодействия цвета, а также навыки создания цветовых карт (палитр) интерьера на основе этих знаний

Задачи: Научить студентов грамотно работать с цветом.

Срок обучения: 16 академических часов

Компоненты программы: Теоретические лекции, практические домашние задания (выполняются самостоятельно, проверяются и контролируются преподавателями), а также итоговое задание с разбором преподавателями

Программа курса состоит из следующих аспектов:

1. Восприятие и анализ цвета. На данном этапе студенты узнают, как устроен цвет, и учатся его практическому анализу при помощи специально подобранных авторских упражнений
2. Законы цветового взаимодействия. студенты узнают, как управлять цветом при помощи законов цветовых контрастов, учатся выстраивать цветовые отношения в связи с поставленной задачей
3. Цветовые гармонии и палитры. Изучение законов цветовой гармонии и практическое создание цветовых интерьерных палитр

Урок	Тема	Содержание	Домашнее задание
1	Вводный урок	Организационное занятие - о заданиях, расписании, кураторах, материалах и т.д	Информация о себе, подготовка материалов для работы
2	Свойства и критерии цвета	Начала теории цвета, базовые понятия и определения.	Сделать красивые растяжки на 12 тонов, используя приложенный шаблон
3	Цветовой круг	Цветовой круг - схема и инструмент. Первичные, вторичные и т.д. цвета Взаимосвязи цветов в круге. Тёплые и холодные цвета	Составить цветовой круг из 12 спектральных цветов, измененных и близких по насыщенности (сложный серый цвет), но при этом одной светлоты.
4	Структура цвета	Разбираем цвет на составные части, анализируем, собираем оттенки. Учимся видеть основу ("сердечко") цвета, тренируем глаз. Изучаем сложные, малонасыщенные, "интерьерные" цвета,.	Составить из простых цветов (спектральный + черный + белый) цвет имеющихся дома натуральных материалов малонасыщенных оттенков, у которых сердечко цвета видно не явно

5	Контрасты - общие сведения	<p>Что такое контрасты и зачем они нужны.</p> <p>Какие 2 роли они играют в цветовом проектировании.</p> <p>Как работают контрасты.</p> <p>Какие есть виды контрастов</p> <p>Что могут контрасты в интерьере</p>	<p>Найти какой-то предмет средний по светлоте и насыщенности (камень, кусочек дерева тд, картофелину, можно с предыдущей домашки) и подобрать 3 фона на которых предмет выглядел бы:</p> <p>а) Светлым б) темным в) цветным (подобрать фон таким же по светлоте)</p>
6	Тональный контраст	<p>Учимся видеть тональный контраст в цвете - смотрим, какой светлее: красный или зелёный</p> <p>Изучаем, как разница светлоты влияет на соотношения цветов</p> <p>Как тон может сделать цвет тусклее или звучнее</p> <p>Сколько весит тон?</p> <p>И как применить это на практике.</p>	<p>Делаем таблицу 6х6 квадратиков, делим ее на две части.</p> <p>Выбираем тему "Лимон и кола" или "Ежевика и лайм".</p> <p>Используя контраст по светлоте (тональный) (светлое и темное, не забываем что светлоты не меньше 3 (темный, светлый, средний) в идеале: 1 светлый, 1 темный и 2 средних.</p> <p>Например в лимоне и коле - 1 желтый (светлый) 1 желтый (средний) 1 темный (кола) 1 средний (кола))</p> <p>раскрашиваем 1 часть, 2 часть красим наоборот - где был желтый светлый - цвет колы такой же по светлоте, где темный цвет колы - такой же темный, но желтый и тд) Если сфотографировать на чб режиме обе части должны выглядеть ОДИНАКОВО</p>
7	Семинар	Промежуточная аттестация	
8	Цветовые контрасты	<p>Цветовые контрасты и поразительные зрительные иллюзии. Учимся ими управлять.</p> <p>Теплохолодность - в ощущениях, пространстве, композиции</p> <p>Сложные и грязные цвета - в чём разница? И как не "убить" цвет.</p>	<p>Найти любой малонасыщенный предмет и подобрать такой фон, на котором предмет будет выглядеть а)сложным б) грязным.</p> <p>Делаем коллаж и выкладываем фото.</p> <p>Пишем вывод.</p>
9	Дополнительные и симультанные	<p>Контраст дополнительных цветов.</p> <p>Начинаем разбираться с функциями и возможностями цветового круга.</p> <p>Вспоминаем устройство цвета - рассматриваем контраст спектральных дополнительных цветов как бесконечное множество пар сложных цветов.</p> <p>Цветовой круг как инструмент.</p> <p>Симультанный контраст - плюсы и минусы. Используем или нейтрализуем</p>	<p>Взять пару дополнительных цветов с цветового круга. Изменяя цвета по светлоте, насыщенности и количеству, создать разные комбинации - не меньше 3-5 оттенков в линейке.</p>
10	Гармонии	<p>Учимся работать с цветовым кругом.</p> <p>Как устроены цветовые гармонии - и почему они работают.</p> <p>Какие существуют гармонические конструкции. Как пользоваться цветовым кругом.</p>	<p>Сделать интерьерную таблицу для любого персонажа на выбор на основе самой устойчивой гармонии - желтый, синий, красный.</p> <p>Создать колористику для квартиры из 5 комнат - прихожая, кухня, гостиная, детская и спальня.</p>

		Создаём и чиним палитры Особенности разных гармоний.	
11	Негармонические схемы	Негармонические схемы: монохромная и родственная Монохром - плюсы и минусы Когда монохром к месту Родственная схема - игра теплохолодности	Выбрать любой цвет: вырезать из журнала или взять цвет с любого предмета. Подобрать к этому цвету и сделать палитры гуашью, используя интерьерные пропорции - по разным схемам
12	Палитры	Что такое интерьерная палитра и как её составлять Пропорции, основные принципы, на что ориентироваться при составлении палитры. "Хромые палитры" - что это такое и как исправить.	Исправить "Хромые палитры" по приложенным фото - найти цветовую схему и добавить недостающий цвет
13	Семинар.	Подготовка итогового задания	
14	Защита итогового задания	Разбор и анализ в прямом эфире итоговых работ студентов	

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Урок	Тема	В том числе часов:	Форма контроля:
1	Вводный урок	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
2	Свойства и критерии цвета	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
3	Цветовой круг	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
4	Структура цвета	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
5	Контрасты - общие сведения	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
6	Тональный контраст	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
7	Семинар	1,5	Промежуточная аттестация. Формат - письменное тестирование (анкета)
8	Цветовые контрасты	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
9	Дополнительные и	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с

	симультаннные		обратной связью
10	Гармонии	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
11	Негармонические схемы	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
12	Палитры	1	Текущий контроль: проверка домашнего задания с обратной связью
13	Семинар.	1,5	Устная обратная связь
14	Защита итогового задания	2	Итоговая аттестация. Формат - практическая работа на заданную тему с разбором преподавателями

4. Контроль итогов обучения на курсе “Практика цвета”

4.1 Текущий контроль:

На каждом занятии студенты получают практическое домашнее задание по теме лекции. Задание выполняется, выкладывается на учебной платформе, проверяется и анализируется преподавателями.

Критерии оценки - соответствие задаче и правильное использование на практике знаний, полученных на лекции

4.2 Промежуточная аттестация

Проходит в форме теста - студенты отвечают на вопросы анкеты.

Вопросы тестирования:

1. Основные свойства цвета
2. Структура цвета
3. Цветовой круг - устройство
4. Что такое основные цвета
5. Основные свойства и критерии цвета
6. Первичные, вторичные, третичные цвета
7. Ахроматические и условно-ахроматические цвета
8. Виды контрастов
9. Особенность тонального контраста.
10. Понятие и особенности теплостудности

Критерий оценки промежуточной аттестации - правильные ответы на 9 из 10 вопросов.

4.3 Итоговое задание

В конце курса студенты выполняют итоговое задание (1 вариант на всю группу)

Готовые работы студенты выкладывают на учебной платформе Геткурс, преподаватели на итоговой защите проекта все их анализируют и разбирают в прямом эфире.

Пример итогового задания ниже:

Итоговое задание курса "ПРАКТИКА ЦВЕТА"

1. Заказчики

Представляем вам семью заказчиков – очень разных и очень дружных.

Самый старший и самый яркий член семьи, безусловно – ДЕДУШКА. Знаменитый в прошлом грузинский актёр: звезда, красавец, любимец женщин всей страны и плейбой. Уже сильно в годах, но не растерял стати и харизмы, до сих пор получает письма от поклонниц и кокетливые взгляды от ровесниц на улице.

Его сын (МУЖ) - тоже властелин дум, но в ином смысле: он известный психоаналитик. У него обширная практика и есть своя клиника, но особых клиентов, не любящих публичность, он принимает дома, в рабочем кабинете. Планировка квартиры в доме дореволюционной постройки, имеющей отдельный чёрный ход, это позволяет.

ЖЕНА сына – внешне им полная противоположность. Голубоглазая блондинка северных кровей, она выросла в карельской деревне у большого озера и с детства впитала любовь к простым чистым линиям, открытым пространствам, прохладным цветам и неброским натуральным материалам Севера.

Она повар и ресторатор, адепт направления New Nordic Cuisine, возникшего в последние десятилетия в Скандинавии, в своих ресторанах продвигает новую нордическую кухню. Всей семье она тоже привила любовь к простору и природе: они любят путешествовать, предпочитая «дикие» и «полудикие» способы: водный туризм, горный трекинг и т.д.

Дети: мальчик-подросток и шестилетняя девочка.

СЫН – безусловный технарь, немного интроверт, занимается робототехникой, фанат «Звёздных войн». С будущей профессией пока не определился, но она точно будет связана с Космосом.

Про ДОЧЬ можно сказать совсем коротко: она - Принцесса, так и просит её называть, и никак иначе. Она самая младшая, её все обожают и балуют. В отличие от брата она артистична, общительна, любит выступать и получать аплодисменты (дедушкины гены). Занимается балетом, уже подаёт большие надежды.

2. Пространство, условия и пожелания.

В нашей квартире есть 6 комнат - спальня хозяев, кабинет, комнаты дедушки, сына и дочери, общая гостиная, кухня и 2 санузла.

Хозяева полностью доверяют дизайнеру (вам) в выборе цветовой гаммы жилища, но хотят

чтобы вы учли их вид деятельности. Еще у заказчиков есть желание сделать во всех жилых комнатах и гостиной единый пол. Также единый пол должен быть в санузлах.

Потолок на усмотрение дизайнера - можно единый для всей квартиры, можно в каждом помещении свой, можно на несколько помещений единый.

**При желании можно добавить ещё помещение (кухню, прихожую или гардеробную)*

3. Т/З.

Нужно сделать палитру (цветовую карту) интерьера квартиры, включающую следующие помещения:

1-2. Мастер-спальня с санузлом. Спальня - вотчина ЖЕНЫ, и обустроена по её вкусу.

3. Кабинет МУЖА. Респектабельный и расслабляющий одновременно - в соответствии с назначением.

4. Комната ДЕДУШКИ

5. Комната СЫНА

6. Комната ДОЧЕРИ

7. Общая Гостиная - место, где каждый вечер собирается семья: пьёт чай, смотрит кино, играет в настольные игры.

8. Гостевой санузел.

Комнаты отдельных членов семьи - одновременно личные, индивидуальные пространства, и часть общей колористической концепции.

3. Исполнение и подача проекта

Подача - по приложенному шаблону.

Выбираем одну для всей квартиры гармонию (схему), степень контраста и вид контраста, распределяем цвета по помещениям. Пожалуйста, не изобретайте новых гармоний, выберите одну из тех, то мы изучали, и строго её придерживайтесь.

Помним про пропорции "среднее, светлое, темное", можно просчитать прямо 62:24:14. Строго следим, чтобы "плашки" цвета не повторялись по размеру! Постарайтесь избежать "эффекта шарфика": пусть все цвета в одном помещении имеют явно разные пропорции, один из них должен ЗАМЕТНО преобладать!

Отлично, если у комнат будет разный "тональный сценарий" - в целом более тёмные, светлые, средние. Обращайте внимание на касания цветов в палитре: мягкие переходы или контрастные сопоставления, пусть они будут выбраны не произвольно, а в соответствии с вашим замыслом и характером персонажей.

**Шаблон для выполнения итоговой работы прилагается.*

Критерии оценки итоговой работы:

1. В палитре присутствуют все заявленные помещения
2. Палитра соответствует одной из гармонических схем
3. Палитры комнат соответствуют поставленной задаче, характерам “заказчиков” и назначению помещений
4. Пропорции цветов в палитре являются гармоническими, нет одинаковых по площади пятен
5. Пропорции тональных пятен соблюдены
6. Касания цветов продуманы - не граничат дополнительные цвета одного тона и насыщенности
7. Насыщенность цветовых плоскостей соответствует задачам интерьерного проектирования, достаточное количество цветов малой насыщенности
8. Тональность разных помещений разная - есть светлые, тёмные и светлые по преимуществу
9. Подача проекта соответствует ТЗ: работа выполнена вручную, аккуратно, искажений цветов нет
10. Есть текстовое описание работы с выводами и наблюдениями автора

5. Список учебно-методической литературы

1. Итген Иоханнес - “Искусство цвета” - “Дмитрий Аронов”, 2024
2. Гёте Иоганн Вольфганг “Учение о цвете” - “Азбука” 2021 г.
3. Айсмен Л. Дао цвета / Литрис Айсмен; [пер. с англ. Т.Новиковой]. - М.: ЭКСМО, 2006.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1985
5. Джозеф Альберс «Взаимодействие цвета» - Колибри, 2005.
6. Кимберли Элам: Геометрия дизайна. Пропорции и композиция - Колибри, 2021
7. Гевин Эванс «История цвета. Как краски изменили наш мир» - Эксмо, 2022