

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОЛОРИСТИКА МУЛЬТИМЕДИА ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

Специальность 54.05.03 ГРАФИКА

**Специализация программы специалитета: Художник анимации и
компьютерной графики**

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 13.08.2020 N 1013 по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Колористика мультимедиа произведений» изучается на базе основных теоретических и профессиональных практических дисциплин подготовки художника анимации и компьютерной графики и направлена на овладение обучающимися принципами, навыками и приемами цветовосприятия, комплексного знания и эффективного использования колористической палитры для изобразительного воплощения творческих замыслов и задач художника анимации и компьютерной графики.

Основная цель дисциплины – изучение сформировавшихся в живописи и других видах искусства на протяжении длительного исторического процесса колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов в целях реализации сценария мультимедийного произведения.

Главная задача дисциплины – научить обучающихся применению колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов в работе художника анимации и компьютерной графики.

Задачи дисциплины:

- формирование правильного цветового мышления и способности использовать данные знания и умения в процессе создания анимационных и мультимедийных произведений;
- подготовка высокопрофессиональных художников, вооруженных определенными знаниями и умениями в области построения тональных отношений, цветовых отношений и колористической композиции;
- выработка у обучающихся профессиональных навыков и умений работы с цветом в различных пространственных и образных сочетаниях;
- освоение и профессиональное использование обучающимися традиционных и новых изобразительных цветовых возможностей для достижения высоких творческих результатов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Колористика мультимедиа произведений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-м и 8-м семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Компьютерная графика и анимация», «Изобразительное решение мультимедийного произведения».

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональной ПКО-3 компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональная	ОПК-1. Способен	ОПК-1-1. Разрабатывает концепцию создания

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
ориентация	собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	аудиовизуального произведения ОПК-1-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-1-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Анализ отечественного и зарубежного опыта, профессиональные стандарты	ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области анимации и компьютерной графики, предназначенного для зрителя.	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в анимации и компьютерной графике, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника анимации и компьютерной графики ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области анимации и компьютерной графики

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	58	30	28

Теоретический блок:				
Лекции		28	14	14
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		30	16	14
Самостоятельная работа		8	6	2
Форма промежуточной аттестации – зачет		6	–	6
ВСЕГО	Акад. час.	72	36	36
	З. е.	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:	
		Контактная работа	Самост. работа
Тема 1. Основные понятия колористики	1	1	–
Тема 2. Цветокolorистика в мультимедиа	1	1	–
Тема 3. Общие принципы цветоведения	1	1	–
Тема 4. Основы восприятия цвета	1	1	–
Тема 5. Основные характеристики цвета	1	1	–
Тема 6. Основные функции цвета в природе	1	1	–
Тема 7. Свойства цвета	2	2	–
Тема 8. Освещение и цвет	2	2	–
Тема 9. Понятие предметного цвета и локальный тон	2	2	–
Тема 10. Цветовой и тоновой контраст	2	2	–
Тема 11. Общее тоновое и цветовое состояние	2	2	–
Тема 12. Цветовой круг и палитра	2	2	–
Тема 13. Цвет в природе и в живописном изображении	2	2	–
Тема 14. Цветовое единство изображения	2	2	–
Тема 15. Цвето-тональные отношения	2	2	–
Тема 16. Теплая гамма в живописи	2	2	–
Тема 17. Холодная гамма в живописи	2	2	–
Тема 18. Ярко-насыщенная цветовая гамма	2	2	–
Тема 19. Общие понятия колорита	2	2	–
Тема 20. Колорит и пространство	2	2	–
Тема 21. Роль фона в колорите	2	2	–
Тема 22. Колоризм видения и колоризм представления	2	2	–

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:	
		Контактная работа	Самост. работа
Тема 23. Доминирующие цвета в построении колорита	2	2	–
Тема 24. Понятие цветового рефлекса	2	2	–
Тема 25. Сведения о символике цвета	3	2	1
Тема 26. Цвет и его роль в композиции	3	2	1
Тема 27. Цвета и их психологическое воздействие. Цветовые ассоциации	3	2	1
Тема 28. Цветовые сочетания: контраст и нюанс	3	2	1
Тема 29. Эволюция цветовых предпочтений.	3	2	1
Тема 30. Импрессионистическое построение колорита	3	2	1
Тема 31. Цветовая символика. Теории цветовой гармонии	3	2	1
Тема 32. Японская колористика	3	2	1
Промежуточная аттестация – зачет	6		
ИТОГО часов	72	58	8

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Современный кинематограф требует от художника анимации и компьютерной графики обладания комплексом навыков и приемов цветоведения и колористического восприятия окружающего мира и его изобразительного воплощения в фильме. Использование цветовых отношений и создание колористической гармонии в мультимедийном и кино-компьютерном проекте являются важнейшим этапом творчества художника анимации и компьютерной графики в процессе создания фильма. Рабочая программа по дисциплине «Колористика мультимедиа произведений» охватывает основные способы и приемы творческого процесса художника анимации и компьютерной графики по воплощению его замысла виде рисунков.

Тема 1. Основные понятия колористики

Колористика – наука о цвете, включающая изучение его природы, характеристик, значения, культурных особенностей и практического применения. Колористика как необходимый инструмент художников, ее значение в работе профессионала, связанного с цветом.

Тема 2. Цветоколористика в мультимедиа

Теория цвета. Значение знания теории цвета при создании видеороликов, презентаций, сайта, разработке дизайна того или иного продукта и т.д.

Тема 3. Общие принципы цветоведения

Основные цвета художественной системы цветовоспроизведения – красный, синий и желтый – как основа для получения всех остальных цветов. К ним относятся. Аддитивная система RGB Максвелла, где основными цветами являются красный, зеленый и синий.

Вторичные цвета – оранжевый, фиолетовый и зеленый, получаемые совмещением двух основных.

Третичные цвета – красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый и желто-оранжевый, создаваемые смешиванием основных со вторичными.

Тема 4. Основы восприятия цвета

Цвет существует, только если представлены три его компонента: зритель, предмет и освещение. Несмотря на то, что чисто белый свет воспринимается как бесцветный, в действительности он содержит все цвета видимого спектра. Когда белый свет достигает объекта, поверхность избирательно поглощает одни цвета и отражает другие; только отражённые цвета создают у зрителя восприятие цвета.

Тема 5. Основные характеристики цвета

К основным характеристикам цвета относят: цветовой тон, насыщенность и светлоту. Цветовой тон – признак хроматического цвета, по которому один цвет отличается от другого: зеленый, синий, фиолетовый. Насыщенность — степень отличия хроматического цвета от ахроматического, схожего с ним по светлоте.

Тема 6. Основные функции цвета в природе

В природе человек встречается с бесконечным разнообразием цветовых гармоний, которые недоступны самой дерзновенной фантазии. Достаточно вспомнить феерическую картину северного сияния, или игру солнечного света в кристаллах, или же радугу — природный эталон цветовой гармонии. Именно в восприятии картин и красок природы нужно искать истоки прекрасного, цветовой гармонии, эмоциональной чуткости.

Принцип гармонии, прежде всего, относится к эстетике цвета, воплощает в себе художественное начало и является обязательной и первичной целью композиции. Красота цветовых отношений — синоним гармонии.

Разнообразие цветовых сочетаний в природе играет в жизни организмов огромную роль. Для одних это проявляется в умении слиться с окружающей их природой, чтобы избежать встречи с хищником или, наоборот, напасть незаметно. А для других яркая контрастная окраска служит как бы сигналом и предупреждением о их несъедобности.

Тема 7. Свойства цвета

Тема 8. Освещение и цвет

Тема 9. Понятие предметного цвета и локальный тон

Локальный цвет – основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний. Локальный цвет или предметный цвет – цвет, сохраняемый предметом в независимости от освещения.

Тема 10. Цветовой и тоновой контраст

Тональный контраст возникает при разнице между самым светлым и самым темным тоном на изображении, причем независимо от оттенка цвета. Это контраст между белым, черным и оттенками серого цвета.

Цветовой контраст возникает при сочетании разных оттенков цвета, он отвечает за то, каким образом цвета взаимодействуют друг с другом.

Тема 11. Общее тоновое и цветовое состояние

Общее тоновое и цветовое состояние природы - это результат воздействия силы общего освещения, которое подчиняет себе цвета предметов: они изменяются и по светлоте, и по насыщенности. В серый день цвет травы выглядит более плотным (тёмным) и малонасыщенным, чем в солнечную погоду. В сумерки все предметы темнеют, ослабевают по насыщенности красные, оранжевые и жёлтые цвета, более интенсивными становятся голубые и зелёные.

Тема 12. Цветовой круг и палитра

Цветовой круг Иттена — это инструмент для подбора цветовых сочетаний. Схема помогает дизайнерам и художникам составить палитру, в которой оттенки гармонируют друг с другом. Создатель схемы — Иоханнес Иттен, швейцарский художник, преподаватель и дизайнер. ... В варианте справа подобрана спокойная палитра из нежных пастельных оттенков. Цветовой круг Иоханнеса Иттена применяют как новички, так и опытные дизайнеры. С инструментом можно работать вручную или воспользоваться графическими редакторами и специальными программами.

Тема 13. Цвет в природе и в живописном изображении

Цвет не виден в темноте, хотя предмет сохраняет и в темноте свой цвет и притом тот же самый цвет: свет только делает цвет предмета видимым. Говоря образным языком одного из цветоведов, в этом вопросе па сцене — так мы обычно думаем — два независимых актера: уходящий и приходящий свет (освещение солнцем, луной, лампой) и остающийся неизменным цвет — неперенное и собственное свойство предмета. ... Цвет, отраженный предметом, меняется и в зависимости от цвета окружающих предметов. Все они, как вторичные излучатели, также освещают соседние предметы своим отраженным светом.

Тема 14. Цветовое единство изображения

Тема 15. Цвето-тональные отношения

Цветотоновые отношения— это взаимная связь (сходство и различие по трем основным свойствам цвета) между цветовыми пятнами, воспринимаемыми одновременно. Оценить цветовые отношения можно сравнением одного цвета с другим при цельном их восприятии.

Тема 16. Теплая гамма в живописи

Теплые цвета: желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый напоминают солнце, огонь, то, что в природе дает тепло. Холодные цвета: желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, сине-фиолетовый и фиолетовый ассоциируются в нашем представлении со льдом, снегом, водой, лунным светом и т.п.

Тема 17. Холодная гамма в живописи

Тема 18. Ярко-насыщенная цветовая гамма

Тема 19. Общие понятия колорита

Колорит изображения (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет) — это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. Внешнее выражение колорита — живописность и красочность цветовых сочетаний в произведении.

Тема 20. Колорит и пространство

В создании картины на долю колорита приходится (в числе прочих задач) и решение пространства. Этот вопрос имеет важное значение и в картине со сложным интерьером, где весьма существенную роль играет перспективное построение, и в пейзаже. Ведь значительная доля воздействия пейзажной картины, ее поэтичность и притягательная сила лежат именно в пространстве, его «бездонности».

Тема 21. Роль фона в колорите

Тема 22. Колоризм видения и колоризм представления

Есть колоризм видения, когда художник видимое умеет воспроизвести в тончайших, разнообразных и богатых отношениях. В его глазу, а затем под его кистью все получает свою колористическую разработку и образное гармоническое претворение. И есть колоризм представления, когда художник на основе жизненных впечатлений может сам комбинировать, сортировать, сопоставлять, исключать одно, вводить другое и таким образом давать свое толкование красоты и гармонии.

Тема 23. Доминирующие цвета в построении колорита

Первичные цвета палитры — это цвета, из которых можно получить другие, путем смешения между собой, но их невозможно получить из других цветов. Если говорить о цветовом круге, то первичными цветами будут красный, синий и желтый. В цифровом же пространстве первичными будут красный, синий и зеленый, что связано с механизмом восприятия цвета человеческим глазом. Вторичные цвета получаются путем смешения первичных. Из трех первичных цветов можно получить три вторичных: желтый + красный = оранжевый, желтый + синий = зеленый, красный + синий = фиолетовый.

Тема 24. Понятие цветового рефлекса

Цветовой рефлекс — это отражённый цвет от предметов, особенно хорошо его видно в затемнённых участках. Чтобы наглядно увидеть как работают рефлекс — возьмите несколько листов цветной бумаги/каких-то цветных предметов и подойдите к зеркалу. По очереди подносите их к лицу и увидите как синий лист сделает тень на вашем лице синей, а красный — красным.

Тема 25. Сведения о символике цвета

Символика цвета в искусстве и антропологии относится к использованию цвета как символа в различных культурах.

Тема 26. Цвет и его роль в композиции

Тема 27. Цвета и их психологическое воздействие. Цветовые ассоциации

Тема 28. Цветовые сочетания: контраст и нюанс

Цветовая гамма бывает контрастной, с сильными переходами между светлыми и темными, серыми и насыщенными цветами, либо нюансной, на основе

плавных и незначительных переходов между оттенками. Чем отличается нюанс от контраста, видно на простейшем примере монохроматической гаммы: В том и другом случае варьируются светлота и насыщенность тона. Если разместить все представленные оттенки на цветовом круге в виде точек, мы увидим, что расстояние между ними в нюансной и контрастной гаммах отличается. тона, расположенные близко на цветовом круге, образуют нюансное сочетание.

Тема 29. Эволюция цветовых предпочтений.

Цвет у древних народов. Цветовые предпочтения в Древнем Египте и Древней Греции. Цвета эпохи Возрождения

Тема 30. Импрессионистическое построение колорита

Тема 31. Цветовая символика. Теории цветовой гармонии

Тема 32. Японская колористика

Традиционные японские цвета — это набор цветов, которые издревле использовались при производстве одежды и в других ремёслах, а также описаны в литературе. Традиционные цвета появились с введением в 603 году принцем Сётоку Системы двенадцати рангов. Она основана на пяти элементах китайской натурфилософии. Система Сётоку указывала каждому рангу цвет головного убора, а также вводила киндзики (禁色, запрещённые цвета), которые было разрешено носить только высшей знати.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендованной учебной литературы, работу в библиотеке, посещение выставок, музеев, художественных и технических библиотек, просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к выполнению колористических заданий по тематике дисциплины:

- создание колористических сочетаний;
- создание колористического рисунка;
- разработка колористической композиции

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги «Лекции по искусству анимации»: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
2. Пожидаев Л.Г. Анимация. Графика: Альбом. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2018. - 132 с.
3. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: Учебное пособие – М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
5. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
6. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении /Пер.с англ. – М.: ГИТР, 2005. - 196 с.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории (оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.