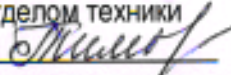

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел техники

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом техники
Г.А.Тимофеева
Протокол педагогического совета
№ 4 от «28» мая 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Срок реализации программы:

1 год

Возраст обучающихся:

13-18 лет

Автор-составитель:

Ленцкая Светлана Владиславовна
педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 9 от «28» мая 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Дополнительная общеразвивающая программа «Практическое цветоведение» входит в состав Комплексной образовательной программы «Детский дизайн-центр» и предназначена для занятий с учащимися специализированного курса.

Актуальность:

Дизайн в современном мире тотально внедрился в жизнь общества, не только на социальном, технологическом, но и на информационном уровне, вследствие чего назрела необходимость в широком освоении визуальной и проектной культуры, в воспитании цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личности, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разносторонних интересов, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Данная программа, являясь неотъемлемой частью образовательной системы Дизайн-центра, в совокупности с другими программами Центра обеспечивает последовательное и своевременное (соответствующее возрастным особенностям детей) развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути и, таким образом, является на сегодняшний день исключительно актуальной и востребованной.

Цель программы – профессиональная ориентация учащихся путём системного освоения основных закономерностей эстетических и живописных свойств цвета.

Задачи образовательной программы:

Образовательные:

- познакомить с законами смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов и научить применять их на практике при исполнении живописных композиций;
- познакомить с законами взаимодействия цветов, их восприятия и психофизиологического воздействия на человека.

Развивающие:

- развивать цветовое мышление и видение учащихся, добиваясь уточнения цветового восприятия;
- развивать ассоциативно-образное мышление учащихся и культуру цвета.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессиям художника и дизайн-графика;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,
- воспитывать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- воспитывать общую культуру учащихся.

Программа включает в себя цикл пропедевтических упражнений по изучению законов смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов. Часть упражнений исследует различные виды цветовых контрастов: теплого и холодного, светлого и темного, дополнительных цветов, а также их выразительных возможностей. Другие упражнения направлены на различение оттенков и нюансов каждого отдельного цвета. Изучаются цветовые ассоциации, эмоциональное и духовное воздействие различных цветов, оптические иллюзии. Рассматриваются вопросы композиции цвета как на плоскости, так и при изображении объёмных форм в пространстве. Происходит знакомство с законами взаимодействия цветов, их восприятия и психофизиологического воздействия на человека. Программа способствует развитию цветового мышления и видения, уточнению цветового восприятия и интуиции.

Задача образовательной программы – знакомство с различными красками (акварель, гуашь, темпера) и навыками работы с ними. Изучение выразительных возможностей цвета связано с изучением свойств художественных красок, способов их смешения, наложения, сочетания.

Теоретические вопросы цветоведения легче и лучше усваиваются и запоминаются учащимися через непосредственное соприкосновение с красками – при реализации цветowych задач на практике. Полученные знания необходимы как для дальнейшего осознанного занятия живописью, так и для решения цветowych задач в различных областях дизайна.

Ожидаемые результаты:

- учащиеся приобретут понимание психофизиологических законов восприятия и воздействия цвета, научатся использовать их при исполнении живописных композиций;
- разовьётся чувство цвета и восприимчивость глаза к различению большого количества цветowych оттенков;
- разовьётся чувство гармонии и красоты, цельность восприятия, художественный вкус и культура цвета;
- разовьётся ассоциативно-образное мышление, воображение, фантазия и способность к сосредоточению;
- разовьётся трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции;
- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области изобразительного искусства, и общий культурный уровень.

Способы и критерии оценки результативности:

Результативность учащихся оценивается по следующим критериям:

1. Соответствие выполненного задания поставленной цели.
2. Творческая активность, новизна и оригинальность решений.
3. Выразительность и эстетические качества работы.
4. Продуктивность работы (наличие большого количества работ).
5. Качество исполнения работ.
6. Способность довести работу до конца, целеустремлённость.
7. Трудолюбие, усердие, желание работать.
8. Способность к творческому взаимодействию с другими учащимися и с педагогом (способность работать в коллективе над общим проектом, «обучаемость»).

Оценка результативности осуществляется:

- непосредственно на занятиях в течение учебного года;
- в процессе совместных просмотров учащимися группы со своим педагогом работ по итогам темы;
- в процессе коллективных просмотров педагогами Дизайн-центра работ группы, осуществляемых в конце четверти, полугодия и учебного года («обходов») с анализом и оценкой успехов каждого конкретного ученика;
- в процессе просмотра и отбора лучших работ для отчётных и тематических выставок, организуемых Детским дизайн-центром, а также городских, всероссийских, международных выставок и конкурсов;
- по активности и результатам участия в коллективных мероприятиях Дизайн-центра, таких как мастер-классы, конкурсы, выставочные и межпредметные проекты и т.п.
- по результатам участия в выставках и конкурсах различного уровня (городских, всероссийских, международных), получение дипломов и призовых мест.

Фиксация оценки результативности:

Производится два раза в год – по итогам первого полугодия и всего учебного года – с занесением результатов в специально разработанные отчётные ведомости в соответствии с перечисленными выше критериями оценки результативности (1-8), также фиксируется участие в выставках (9) и включение работ учащегося в методфонд и электронный архив лучших детских работ Дизайн-центра (10).

Достижения учащихся отмечаются и поощряются демонстрацией их работ на выставках и конкурсах различного уровня (международных, всероссийских, городских, дворцовских). В их числе:

- Ежегодные отчётные выставки Детского дизайн-центра;
- Городские выставки-конкурсы дизайн-студий и «Новый Год»;
- выставки детского творчества;
- специализированные дизайнерские выставки.

Уровень работ учащихся может быть подтверждён дипломами и грамотами этих выставок.

Продолжительность освоения программы: 1 год – 108 часов.

Возраст обучающихся: 13-15 (13-18)* лет.

Год обучения: седьмой.

Направленность программы: художественная.

* – Программа также может применяться для преподавания учащимся 8-11 классов в рамках эксперимента с общеобразовательными школами.

Особенности образовательного процесса:

Последовательность заданий может быть изменена педагогом в зависимости от:

- специфики конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей);
- реального (календарного) количества учебных часов в данном учебном году.

Содержание заданий может быть изменено в связи с незапланированными мероприятиями или в программу могут быть включены дополнительные задания:

- соответствующие тематике определённой выставки или конкурса;
- при работе над межпредметными проектами.

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

№	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Вводное занятие.	3	3	0
1	Смешение трех основных цветов.	3	1	2
2	Знакомство с красками. Палитра.	3	1	2
3	Сочетание цветов. Нюанс.	9	1	8
4	Сочетание цветов. Контраст.	9	1	8
5	Чёрное и белое. Светлое и тёмное.	6	1	5
6	Смешение красок. Растяжки.	9	1	8
7	Плоскости в пространстве.	9	1	8
8	Цвет в пространстве. Теплое и холодное.	18	1	17
9	Цвет. Психофизиологическое, психофизическое и психоэмоциональное восприятие и воздействие. Расколеровки.	21	1	20
10	Цвет на плоскости.	18	1	17
ВСЕГО ЧАСОВ:		108	13	95

СОДЕРЖАНИЕ

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Вводное занятие.

Теория: 3 часа

Цветоведение как наука о цвете. Цвет в природе. Основные свойства цвета и их применение в живописи. Просмотр иллюстративного материала.

Время исполнения: 3 часа.

1. Смешение трех основных цветов.

Теория: 1 час

Рассказ о понятии цветового круга, спектра и различных системах смешения цветов: аддитивной и субтрактивной. Понятие основных цветов в полиграфии и в живописи. Три краски наиболее близкие к основным.

Практика: 2 часа

А. Смешение трех основных цветов (желтый, красный, синий) попарно. Дополнительные и родственные цвета.

Б. Смешение трех основных цветов вместе в различных пропорциях. Сложные цвета.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 3 часа.

2. Знакомство с красками. Палитра.

Теория: 1 час

Рассказ об изготовлении красок, о различных красочных основах, о натуральных и искусственных пигментах. Знакомство с определённым набором красок (темперой, гуашью или акварелью) и их профессиональными названиями.

Практика: 2 часа

Выкраски цветов и их названия. Цветовой спектр. Сравнение красок со спектральными цветами.

Теплые – холодные, светлые – темные цвета.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 3 часа.

3. Сочетание цветов. Нюанс.

Теория: 1 час

Рассказ о понятии нюанса и контраста, дополнительных цветов и их расположении на цветовом круге, различных типах гармоничных цветовых сочетаний на основе цветового круга, нюансных цветовых гаммах, их восприятии и воздействии на психику человека. Показ иллюстративного материала:

альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 8 часов

Упражнение на нюансные отношения. Цветовой узор по модульной сетке: гармония родственных, сближенных цветов или оттенков одного цвета.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 9 часов.

4. Сочетание цветов. Контраст.

Теория: 1 час

Рассказ о различных видах цветовых контрастов, контрастных цветовых гаммах, их восприятии и воздействии на психику человека. Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 8 часов

Упражнение на контрастные отношения. Цветовой узор по модульной сетке или свободной конфигурации: гармония контрастных или дополнительных цветов.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 9 часов.

5. Чёрное и белое. Светлое и тёмное.

Теория: 1 час

Контраст чёрного и белого, светлого и тёмного в живописи. Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 5 часов

Упражнение на контрастные отношения. Цветовой узор по модульной сетке или свободной конфигурации: гармония чёрного и белого, тёмного и светлого. Поиск различных оттенков «чёрного» и «белого» и составление их путём смешивания цветных красок.

Формат: 15x15 или 20x20 см.

Время исполнения: 6 часов.

6. Смешение красок. Растяжки.

Теория: 1 час

Рассказ о различных способах создания плавных цветовых переходов. Показ иллюстративного материала с акцентом на технику исполнения: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 8 часов

Упражнение на плавные переходы от одних цветов к другим. Цветовые и тоновые растяжки разного характера.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 9 часов.

7. Плоскости в пространстве.

Теория: 1 час

Рассказ о способах создания иллюзии трёхмерного пространства на плоскости при помощи растяжек, об использовании планов, цветовой и воздушной перспектив. Показ иллюстративного материала с акцентом на передачу пространства: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 8 часов

Организация пространства при помощи цветowych и тоновых растяжек.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 9 часов.

8. Цвет в пространстве.

Теория: 1 час

Рассказ о понятии тёплых и холодных цветов, цветовых гамм и их воздействия на человека. Показ иллюстративного материала по теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 17 часов

Две парные композиции: «Пространства тепла и холода». Обобщенно-образное решение. Методы построения пространства: масштаб, линейная и воздушная перспектива, тоновые градации, растяжки, планы, теплохолодность.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 18 часов.

9. Цвет. Психофизиологическое восприятие и воздействие.

Теория: 1 час

Рассказ о возможностях и способах передачи цветовыми сочетаниями эмоциональных состояний и настроений, психологических состояний, психо-физических и физиологических ощущений. Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 20 часов

Четыре расколеровки одного натюрморта в различных цветовых гаммах: теплой, холодной; светлой, темной; контрастной, нюансной; смешаной. Передача цветовыми сочетаниями эмоциональных состояний и настроений.

Формат: 20x20 см.

Время исполнения: 21 час.

10. Цвет на плоскости.

Теория: 1 час

Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика: 17 часов

Декоративно-плоскостное решение натюрморта. Деление живописного поля на выразительные пластические, ритмические и цветовые отношения. Подчеркивание характера формы предметов плоскостной разбивкой.

Формат: 30x40 см.

Время исполнения: 18 часов.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 108

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМ: 10

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Формы занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстраций, книг и презентаций по теме;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных межпредметных проектах, в том числе подготовке к различным выставкам и мастер-классам, обеспечение праздничных мероприятий.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчетной выставки ДДЦ в помещениях Центра и отдела техники.
- Участие в выставках и творческих конкурсах – городских, всероссийских, международных.
- Индивидуальные выставки учащихся в помещениях ДДЦ.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций.

Приёмы и методы обучения:

Основной метод обучения – системное и последовательное изучение парных цветовых категорий и свойств и исполнение практических заданий ко каждому из них.

Работа над каждым заданием включает в себя:

- просмотр иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по искусству, каталогов учебных работ за предыдущие годы;
- исполнение карандашных и цветных эскизов;
- выполнение подготовительного рисунка;
- исполнение работы в красках;
- обсуждение работы с преподавателем, внесение исправлений.

Формы подведения итогов:

Основной формой подведения итогов, как и по другим образовательным программам Детского дизайн-центра (ДДЦ), являются совместные коллективные просмотры учебных работ педагогами ДДЦ («обходы»), осуществляемые два раза в год – в середине и в конце учебного года. В процессе обходов оценивается уровень всей учебной группы и каждого ученика в отдельности (смотри критерии оценки результативности в пояснительной записке). Лучшие работы отбираются для участия в Ежегодных отчётных выставках Детского дизайн-центра и Городских выставках-конкурсах дизайн-студий, организуемых ДДЦ. Достижения учащихся поощряются дипломами различных степеней и грамотами.

Отобранные работы включаются в методический фонд Дизайн-центра, объединяются в каталоги – в электронной и печатной версиях, на их основе создаются презентации и имиджевая печатная продукция ДДЦ (буклеты, плакаты, календари и т.п.). В дальнейшем работы используются для создания методических публикаций в специализированных периодических изданиях по дизайну и педагогике, а также экспонируются и принимают участие в выставках и конкурсах различных уровней – международных, всероссийских, городских, в том числе, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества. Результаты участия (призовые места, дипломы, грамоты, в случае их получения) будут свидетельствовать о реальном уровне работ и дадут возможность оценить достижения учащихся и самого педагога со стороны – с точки зрения профессионалов в области дизайна и дизайн-педагогике.

Техническое и материальное оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами, стульями и табуретками;
- мольберты;
- подрамники;
- реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов);
- компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный LCD-монитор для показа презентаций и визуального материала по программе.

Инструменты и материалы:

- бумага белая акварельная и чертёжная;
- бумага для эскизирования;
- краски: темпера, гуашь или акварель;
- кисти щетинные, колонковые и синтетические разных размеров;
- простые карандаши, резинки.

Дидактические материалы:

- литература по цветоведению и живописи, художественные альбомы;
- таблицы и пособия по систематизации цветов и закономерностям их взаимодействия;
- тематические публикации в периодических печатных изданиях;
- электронный архив лучших работ по каждой теме;
- презентации, баннеры и другие наглядные материалы из состава учебно-методического комплекса Дизайн-центра (более подробно см. ниже).

Учебно-методический комплекс Детского дизайн-центра

За годы работы в Детском дизайн-центре накоплен богатый опыт и огромное количество методических материалов. Методический комплекс Дизайн-центра включает в себя следующие элементы:

1. Фонд лучших детских работ по всем программам (с 1987 года), используемых в качестве наглядных пособий для демонстрации качества исполнения и разнообразия решений. Фонд содержит систематизированные по программам и отдельным заданиям:
 - оригиналы (более 2 000 изображений);
 - фотоархив (более 3 000 фотографий, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив ксероксных копий (более 7 000 листов, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив отсканированных работ по всем программам и отдельным заданиям (более 10 000 файлов);
 - каталоги детских работ в электронном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 18 000 композиций и знаков);
 - каталоги детских работ в отпечатанном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 4 000 страниц рассортированных по программам и оформленных в папки).
2. Электронное учебно-методическое CD-пособие по комплексной образовательной программе Детского дизайн-центра, в состав которого входит серия из 20 CD-дисков, содержащих мультимедийные презентации по отдельным программам из состава Комплексной программы ДДЦ и снабжённых иллюстрированными информационными буклетами.
3. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров).
4. Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам.
5. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.

6. Методические разработки заданий каждой программы.
7. Методические пособия для исполнения отдельных заданий.
8. Наглядные пособия для демонстрации на занятиях.
9. Методические публикации по системе и принципам образовательного процесса Детского дизайн-центра, а также по отдельным заданиям образовательных программ, входящих в его Комплексную образовательную программу и проектам:
 - журнал «Ракурс» №24 (СПб ГДТЮ);
 - публикации в журналах «Про100 дизайн»;
 - публикации в журналах «Введенская сторона»;
 - публикации в сборниках методических материалов СПб ГДТЮ «РОСТ»;
 - публикации в каталогах профессиональных дизайнерских выставок «Знак», «Шрифт», «Модуль».
10. Комплекс педагогических технологий и методик преподавания, отработанных за годы существования Детского дизайн-центра и постоянно совершенствующихся.
11. Комплекс технологических приёмов (операций и последовательностей действий при работе с материалами, инструментами техническими и программными средствами), которые даются учащимся для ускорения процесса работы, облегчения понимания и исполнения определённых задач. Комплекс совершенствуется с появлением новых технологий в области дизайна, графики, компьютерной техники и цифровых технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

1. **50 Художников.** – СПб.: ООО «Де Агостини», 2011.
1. **Агостон Ж.** Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.
2. **Агранович-Пономорева Е.С., Литвинова А.А.** Архитектурная колористика: Практикум. Учебное пособие. – Мн.: УП Технопринт, 2002 – 122 с.
3. **Алексеев С.С.** О цветах и красках. – М., 1961.
4. **Беда Г.В.** Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.
5. **Бенуа А.** Русская школа живописи. – М., 1997.
6. **Болотина И.С.** Проблемы русского и советского натюрморта. – 1989.
7. **Ван-Гог.** Письма. – СПб., 2000.
8. **Великая утопия.** Русский и советский авангард 1915-1932. – М., 1993.
9. **Великие художники.** – (Серия из 100 томов). – СПб.: Директ-Медиа, 2010.
10. **Виппер Б.** Проблема и развитие натюрморта. – Казань, 1922.
11. **Владимир Любаров.** – Москва.: СканРус, 1999. – 104 с.: илл. – ISBN: 5-93221-003-6.
12. **Владимиров Л., Осипов Н.** Магия цвета. – М.: Знание, 1965.
13. **Волков Н.Н.** Композиция в живописи. – М., 1977.
14. **Волков Н.Н.** Цвет в живописи. – М., 1984.
15. **Глаз и солнце.** – М.: Наука, 1976.
16. **Грегори Р.Л.** Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. – М., 1970.
17. **Дерибере М.** Цвет в деятельности человека. – М., 1964.
18. **Елена Келлер.** Альманах. – Выл. 44. – СПб.: Palace Editions, 2003.
19. **Жегин Л.Ф.** Язык живописного произведения. – М., 1970.
20. **Завадская Е.В.** Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М., 1975.
21. **Зайцев А.С.** Наука о цвете и живопись. – М., 1986.
22. **Иванова Н.С.*** Барокко. Архитектура. Живопись. Скульптура. Литература. Музыка. – (Наглядные пособия. Демонстрационные материалы). – М.: Айрис, 2006. – 16 с.: ил. – ISBN: 5-8112-1819-2.
23. **Ивенс Р.** Введение в теорию цвета. – М.: Мир, 1964.
24. **Иттен И.** Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2000.
25. **Кандинский В.В.** О духовном в искусстве. – Л., 1990.
26. **Келлер Елена.** Альманах. Выпуск 44. – (Серия «Государственный Русский музей представляет»). – СПб.: Palace Editions, 2003. – ISBN: 5-93332-092-7 (Russia), – ISBN: 3-935298-42-0 (international).
27. **Краткий словарь терминов изобразительного искусства.** – М., 1965.
28. **Кузьма Петров-Водкин.** Альбом. – Л.: Аврора, 1985.
29. **Лемари Жан.** Акварель. – М., 1995.
30. **Леонардо. Жизнь и творчество.** – М.: Белый город, 2011. – 144 с.: илл. – ISBN: 5-7793-0397-5.
31. **Люшер М.** Цвет Вашего характера. – М., 1996.
32. **Мария Мауджери.** Шедевры живописи. – СПб.: АО «Славия», 1998. – ISBN: 5-88654-072-5.
33. **Маркин Ю.** Павел Филонов. – М., 1995.
34. **Матисс.** Сборник статей о творчестве. – М., 1958.
35. **Медведев В.Ю.** Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6.
36. **Мировое искусство. Сюрреализм.** / Сост. И.Г.Мосин. – СПб.: ООО СЗКЭО Кристалл, 2006. – 224 с.: илл. – ISBN: 5-9603-0059-1.

37. **Миронова Л.Н.** Учение о цвете. – Минск, 1993.
38. **Миронова Л.Н.** Цветоведение. – Минск, 1985.
39. **Мислер Н., Боулт Дж.Э. Филонов.** Аналитическое искусство. – М., 1990.
40. **Одноралов Н.В.** Материалы в изобразительном искусстве. – М., 1983.
41. **Паррамон Хосе М., Фрескет Гильермо.** Как писать акварелью. – СПб., 1995.
42. **Петров-Водкин К.С.** Пространство Эвклида. Самаркандия. Хлыновск. – Л., 1970.
43. **Попова Л.С.** 1889=1924. Каталог выставки. – М., 1990.
44. **Прадо в Эрмитаже: каталог выставки.** / Государственный Эрмитаж; Национальный музей Прадо. – СПб., 2011. – 224 с.: илл.
45. **Проблема психологии цвета.** Сборник. – М., 1993.
46. **Пространство Стерлигова.** – (Серия «Авангард на Неве»). – СПб.: ООО «П.Р.П.», 2001. – 208 с.: илл. – ISBN: 5-901543-01-7.
47. **Пружан И.Н., Пушкарев В.А.** Натюрморт в русской и советской живописи. – Л., 1970.
48. **Психология цвета.** Сборник. – М., 1996.
49. **Ракова М.М.** Русский натюрморт конца XIX-XX века. – 1970.
50. **Раушенбах Б.В.** Пространственные построения в живописи. – М., 1980.
51. **Ревалд Джон.** История импрессионизма. – Л., М., 1959.
52. **Ревалд Джон.** Постимпрессионизм. – Л., 1962.
53. **Родченко А.М.** Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. – М., 1982.
54. **Розенблюм Р.*** Живопись музея Д'Орсэ, – М.: Библио-Глобус, 2005. – 767 с.: ил. – ISBN: 5-901742-07-9.
55. **Сарабьянов Д.** Русская живопись конца 1900-начала 1910х годов. – М., 1971.
56. **Сарабьянов Д., Шатских А.** Казимир Малевич. Живопись, теория. – М.: Искусство, 1993.
57. **Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б.** Василий Кандинский. – М., 1994.
58. **Собрание работ Аццуко Тацуно.** – Бикен Интернэшнл Лтд., 2011. – ISBN: 978-4-434-15281-8.
59. **Сурина М.О., Сурин А.А.** История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). – (Серия «Школа дизайна»). – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2003. – 352 с.: ил.
60. **Тарабукин Н.** Опыт теории живописи. – М.: Пролеткульт, 1923.
61. **Федотова Е.*** Европейское искусство. Энциклопедия. Живопись. Скульптура. Графика. Том 3й. – (Серия «Энциклопедия мирового искусства»). – М.: Белый город, 2006. – 513 с.: ил.– ISBN: 5-7793-0924-8.
62. **Фрилинг Г., Ауэр К.** Человек-цвет-пространство. – М., 1973.
63. **Хан-Магомедов С.О.** Пионеры советского дизайна. – М., 1995.
64. **Хольцхай Магдалена.** Вазарели. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2006. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-9561-0159-8. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHE, 2006).
65. **Цойгнер Г.** Учение о цвете. – М., 1971.
66. **Шашков Ю.П.*** Живопись и ее средства. Учебное пособие. – (Серия «Gaudeamus»). – М.: Академический проект, 2006. – 128 с. – ISBN: 5-902358-68-X.
67. **Шегаль Г.М.** Колорит в живописи. – М., 1957.
68. **Шорохов Е.В.** Композиция. – М., 1986.
69. **Энциклопедия живописи.** – М.: АСТ, 1997.
70. **Эпоха парсуны.** – М.: ИПЦ «Художник и книга», 2004.
71. **Янухин А.П.** Живопись. – М., 1985.