

***Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1»***

«Рассмотрена»
методическая секция
художественного отделения
протокол № 1 от 26.08.2022

«Утверждена»
Директор Детской школы искусств № 1
Московникова И.А.
Приказ от 06.09.2022 № 36

«Принята»
педагогический совет
протокол № 1 от 06.09.2022

**Дополнительная общеразвивающая программа
в области декоративно-прикладного искусства**

***Рабочая программа по учебному предмету
«Цветоведение»***

(срок реализации 2 года)

Составитель:
Самойленко Юлия Игоревна
преподаватель художественного отделения
МБУДО «Детская школа искусств № 1»

**г. Оленегорск-8
2022**

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список методической литературы

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Овладение основами понимания и видения цвета — важное условие успешного обучения изобразительной грамоте. Понимание цвета как выразительного средства живописной постановки, либо тематической композиции принципиально отличается от обыденного. Поэтому учащиеся ДХШ и ДШИ должны научиться разделять представление о цвете, которое дает им опыт повседневной жизни, и понятие, лежащее в основе работы над живописным или декоративным изображением.

Понимание и видение цвета тесно связаны друг с другом. Восприятие обусловленного цвета отличается от восприятия предметного не только иной направленностью осмысления увиденного, но и приемами использования индивидуальных возможностей глаза. Данные особенности восприятия, и понимания цвета, факторы возникновения обусловленного цвета, позволяют создать, определенный набор методов, и средств, и вместе с тем, специальных упражнений, и заданий на уроках, и овладеть основами цветоведения, а также развить способности пользование цветом в учебных целях.

Педагогические средства применяемые через:

- Работу с цветовым кругом.
- Работу с цветными открасами (мобильная палитра — небольшие цветные полоски бумаги различных оттенков, которые легко можно перемещать).
- Конструирование неформальных (абстрагированных) композиций.
(Примеры приведены ниже в таблице упражнений и заданий)

2.Проговаривание этапов работы над цветом (цветовыми отношениями).

3. Погружение в нестандартную ситуацию, рабочую среду, определенными условиями выполнения задания.

Перечисленные педагогические средства больше направлены на становление именно умения пользоваться цветом в учебных целях, для развития у детей способности пользоваться цветом, решая важные педагогические учебные задачи при работе с натурой и создания тематических композиций на основе наблюдений (например, пейзажные зарисовки).

Особое внимание следует уделять системе упражнений, заданий, позволяющих более полно осваивать цветовые взаимоотношения, как в окружающей среде, так и внутри учебной работы. Эти задания могут быть в виде краткосрочных упражнений, так и тематических заданий на весь урок.

Системы овладения основами цветоведения

Учащиеся ДХШ и ДШИ наращивают полученный объем знаний на основе новых упражнений и заданий. Здесь очень важны и натурные постановки.

Для рассматриваемой методической программы необходимо подготовить дидактический материал:

I. Пособия для учителей в виде методических рекомендаций, по работе с натюрмортом, методическое пособие рассматривающее особенности восприятия цвета человеком и пр.

II. Пособия для учащихся:

1. Демонстрационные таблицы (доработанная схема «Цветовой круг», таблица «Контрасты» и пр.)

2. Рабочий раздаточный материал (мобильная палитра).

3. Мультимедийные презентации к урокам.

4. программа имеет следующие практические задания: отрисовка таблицы «Характеристики цвета», цветового круга, таблицы «Контрастов», открасы растяжки всех основных цветов, таблицы смешения цветов и создание творческой работы.

Задания по разработанной программе:

1. Упражнения на цветовые ассоциации.

2.Изображение натюрморта (постановочного) в разных техниках:

3.Живописный этюд (на малом формате); декоративная подача (разбивка на детали, отработка цветовой гаммы); стилизация 2-х видов (н-р, пластические округлые формы, кубические, рубленные и пр.) по выбору с сохранением цветовой гаммы.

4.Контрасты в коллаже (того же натюрморта).

5.Цвет в формальной (упрощенной) композиции. Три вида палитры: монохромная, на основе взаимо-дополнительных цветах и с цветовым акцентом.

6.Заданная тематическая палитра из 12 цветов (н-р, зеленый луг, яркое солнце, хвойный лес и пр.) 2-х видов: со светлым по тону центром и темным.

7.Творческая работа — тема по выбор, любой вид техники.

Разница в практических заданиях и упражнениях существенна. Так, по традиционной системе большое внимание уделяется отрисовке готовых схем, а творческое задание только в конце — итоговое. В разработанной системе заданий и упражнений по новой методике, схемы и таблицы являются опорными, а учащиеся изучают варианты декоративных приемов, работая над творческими заданиями. По этой методике работа идет и с натюрмортом, и с композиционными заданиями, что позволяет учащимся использовать далее полученные знания .

Данная программа основана на системном подходе:

·системный многоуровневый подход к обучению учащихся цветоведению содействует формированию умения пользоваться цветом;

·включение определенных дидактических приемов (в виде системы заданий и упражнений) практического использования цвета как средства художественного выражения;

·внедрение в творческую работу учащихся информационных и мультимедийных технологий, обеспечивает возможности расширения средств выполнения художественных замыслов при решении колористических задач.

Цель данной программы:

Формирование специальных компетенций в области цветоведения учащихся, как одной из составляющих базиса для профессии дизайнерского направления.

Задачи:

1. Заложить теоретические знания о цвете.
2. Сформировать систему знаний и навыков для работы с цветом.

Актуальность программы:

Знания о цвете необходимы каждому, кто решил выбрать профессию художника,

дизайнера. Умение видеть, чувствовать цветовую гармонию помогает художнику и

развивает творческую активность. Социальные запросы населения диктуют востребованность данного предмета.

Программа по цветоведению дает возможность в течение одного года освоить «цветовую грамоту», получить углубленные знания о цвете, приобрести навыки в работе над цветовой композицией, необходимые учащимся, выбравшим своей будущей профессией профессию художественного профиля.

Преподаватель при обучении детей ставит своей целью в доступной интересной для ребят форме дать знания по основам цветоведения. Таким образом в конце года учащиеся должны получить начальные сведения:

- начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетания оттенков цвета, колорит и т.д.);
- деление цветового круга на группу теплых цветов и группу холодных цветов
- изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм и очертаний;
- правильно определять и изображать цвет;
- чувствовать и определять холодные и теплые цвета;
- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности цвета;
- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков.

II. Содержание учебного предмета

Примерное поурочное планирование:

1 год обучения (1 класс)

№	Наименование темы	часы
1	Вводная беседа. Знакомство с видами ИЗО, особенностями живописи, ее средствами художественной выразительности (Цвет, колорит)	1
2	Мазок в живописи. Композиция «Пейзаж» (Упражнение на смешивание красок и на выполнение мазков разной формы и направления).	2
3	Цветовой круг. Спектр. Отрисовка.	1
4	Основные и производные цвета. Светлые и темные цвета.	1
5	Основные и производные цвета. Светлые и темные цвета. Рисунок с эскизированием. Гуашь. «Времена года»	3
6	Теплые и холодные цвета. Отрисовка .	1
7	Рисование Композиции «Солнце и космос» или «Жар-птица и морозные узоры»	3

8	Эмоциональная характеристика цвета. (Составление отвлеченных, конкретных форм, цветовых или цветных композиций: радость, печаль, гнев, тишина)	4
9	Тон и тоновая растяжка цвета.	1
10	Гризайль. Натюрморт из двух предметов (Плоскостное изображение)	4
11	Натюрморт в теплой гамме	3
12	Натюрморт в холодной гамме	3
13	Натюрморт «Моя любимая игрушка».	3
14	Заливка плоского изображения	1
15	Итоговая работа «Бабочки».	3
	<i>Всего</i>	<i>34</i>

Уроки

1. Вводная беседа. Знакомство с видами ИЗО, особенностями живописи, ее средствами художественной выразительности (Цвет, колорит)

Материал: репродукции, детские фондовые работы, книги и т.п.

2. Мазок в живописи. Композиция «Пейзаж» (Упражнение на смешивание красок и на выполнение мазков разной формы и направления).

Задача: приобретение навыков работы с палитрой, выполнение разнообразных мазков, получение оттенков близких по цвету

Материал: гуашь

3. Цветовой круг. Спектр. Отрисовка.

Знакомство с цветовым кругом. Практическое задание: отрисовка наглядного материала в рабочую тетрадь.

Задача: приобретение навыков работы с цветовым кругом, выполнение упражнений (основные составные цвета)

Материал: гуашь

4. Основные и производные цвета. Светлые и темные цвета.

Задача: знакомство с основными и вспомогательными цветами.

Получение многообразных цветовых оттенков, в результате смешивания основных цветов между собой и с добавлением белой и черной краски (понятие тона в цвете)

Материал: гуашь

5. Основные и производные цвета. Светлые и темные цвета. Рисунок с предварительным эскизированием. Гуашь. «Времена года»

Материал: гуашь

Формат: А 4

6. Теплые и холодные цвета. Отрисовка .

Задача: составление палитры теплых и холодных оттенков.

Материал: гуашь

Формат: А 4

7. Рисование Композиции «Солнце и космос» или «Жар-птица и морозные узоры»

Материал: гуашь

Формат: А 4

8. Эмоциональная характеристика цвета. (Составление отвлеченных, конкретных форм, цветовых или цветных композиций: радость, печаль, гнев, тишина)

Задача: развитие эмоционального восприятия цвета

Материал: гуашь

Формат: А 4

9. Тон и тоновая растяжка цвета.

Задача: Знакомство с понятием цветовой гаммы.

Материал: гуашь

Формат: А 4

10. Гризайль. Натюрморт из двух предметов (Плоскостное изображение)

Задача: закрепление понятия тона в цвете. Передача пластики предметов (силуэт)

Материал: черная и белая гуашь, бумага

Формат: А 4

11. Натюрморт в теплой гамме.

Задача: дальнейшее освоение понятия тепло-холодности

Материал: гуашь

Формат: А 4

Время: 3 часа

12. Натюрморт в холодной гамме.

7Задача: дальнейшее освоение понятия тепло-холодности в живописи

Материал: гуашь

13. Натюрморт «Моя любимая игрушка».

Задача: создание образа художественно-изобразительными средствами

Материал: гуашь

Формат: А 3

14. Заливка плоского изображения (долька арбуза, тыквы).

Задача: упражнения на заливки, передать цвет предмета

Время – 3 часа

Материал: акварель

15. Композиция «Бабочки». Итоговая работа. Подбор цветовой гаммы и материала на выбор учащегося.

Задача: закрепить знания полученные в течении года.

Материал: акварель

Формат: А 4

2 год обучения

№	Наименование темы, раздел.	часы
1	Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник»	1
2	Цветовой спектр. Основные и составные цвета	2
3	Цветовые растяжки	1
4	Теплые и холодные цвета	2
5	Плавный переход от одного цвета к другому	2

6	Нюансы. Многообразие оттенков цветов	2
7	Контрасты. Контрастные пары цветов	1
8	Психология цвета	1
9	Ахроматические цвета. Ахроматическая шкала	2
10	Ахроматические цвета. Творческое задание.	2
11	Смешанная техника. 4 стихии	1
12	Большой цветовой круг. Название цветов большого цветового круга.	2
13	Полный цветовой круг.	2
14	Монохромная гамма	1
15	Однотоновая гармония. Композиция на однотонное сочетание цветов.	3
16	Гармоническое сочетание родственных цветов. Творческое задание	2
17	Гармоническое сочетание родственно-контрастных цветов. Творческое задание.	2
18	Сочетание 2-х цветов. Творческое задание	2
19	Творческая композиция	3
	<i>Всего</i>	<i>34</i>

1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Выполнение

упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, заливок.

Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, карандаша, акварели, гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги.

3 Тема: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошарик», «Гусеница»). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

4 Тема: Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», «Веселые осьминожки», «Снежинка», «Огонь»). Использование акварели, формата $\frac{1}{2}$ А4.

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.

5 Тема: Плавный переход от одного цвета к другому. Изучение возможностей цвета, его преобразование из одного цвета к другому (например: от желтого к красному). Использование акварели, формата $\frac{1}{2}$ А4,

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных заливок.

6 Тема: Нюансы. Многообразие оттенков цвета. Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок». Подобрать нюансные цвета 2*2, 3*3. Квадрат: 6*6. Выполнение этюдов с натуры (например, «ягоды», ветка рябины,

виноград, перо сказочной птицы). Использование формата А4, акварели, пастели.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в пределах одного цвета.

7 Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг друга. Подобрать контрастные цвета (например: желтый на красном, затем красный на желтом). Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.).

Использование формата А4, акварели, пастели.

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов»).

8 Тема: Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета на примере цветowych карт Люшера. Подобрать любые цвета во всех вариантах насыщенности (произвольное сочетание): весело, грустно, спокойно, беспокойно, празднично, буднично. Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и красках.

9 Тема: Ахроматические цвета. Получение набора тонов проведен на основе смешения исходных красок по правилу равно ступенчатых переходов.

Образует 9 переходов между двумя цветами. Использование формата А4, гуаши черной и белой.

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.

10 Тема: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления. Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка», образы

домашних животных и др.). Использование формата А4, гуаши черной и белой.

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.

11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование материалов на выбор учащихся, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в формате ½ А4.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

1 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в пределах одного цвета.

2 Тема: Полный цветовой круг. Полный цветовой круг включает основные, составные цвета и их цветотональные изменения при их смешивании с белым и черным цветами. Использование формата А4, акварели, гуаши.

Самостоятельная работа: закрепление материала

3 Тема: Монохромная гамма. Смешивание какого-либо цвета с ахроматической шкалой. Получить большой диапазон от очень светлого

звучания цвета до его темных тонов (шкала разбеливания, шкала затухания)

Использование формата А4, акварели, гуаши.

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов»).

4 Тема: Однотоновая гармония. Знакомство с понятием «однотоновая гармония». Выполнение композиции на однотонное сочетание цветов (например, «Порыв ветра», «Осень»). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов.

5 Тема: Гармоническое сочетание родственных цветов. Познакомиться с понятиями «Родственные цвета», с техникой их составления. Выполнение композиции на родственные сочетания цветов. (например, «Инструменты художника» и др.). Использование формата А4, гуаши.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

6 Тема: Гармоническое сочетание родственно-контрастных цветов. Знакомство с понятием «родственно-контрастные цвета». Выполнение композиции на родственно-контрастные сочетание цветов (например, «Солнечный день»). Использование формата А4, акварели, гуаши.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

7 Тема: Сочетание 2-х цветов. Взять 4 цвета: желтый, красный, синий, зеленый. Они образуют 6 пар сочетаний цветов. Выполнение композиции в сочетании двух цветов (например, морской, горный, лесной). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

8 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение композиции

(например, «Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Цветоведение»:

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства.
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
7. Знание основных формальных элементов композиции: принципатрехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.
8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
9. Навыки передачи формы, характера предмета.
10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.

11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.
12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Приемы и методы организации учебного процесса.

Программа «Цветоведение» рассчитана на два учебных года, 34 часов в учебном году.

Продолжительность занятия 1 час. Форма уроков в основном комбинированная, включающая в себя лекцию или беседу и практическое занятие, где закрепляются полученные знания, приобретаются навыки самостоятельной работы, развиваются творческие способности.

На уроках цветоведения учащимся даются не только теоретические знания, но и умения помогающие пользоваться ими на уроках живописи, истории искусств, композиции, в повседневной жизни (цветовой дизайн среды, одежды и т.д.). Учитывая краткосрочность курса, на занятиях выполняются около 80% объема практического задания, допускается завершение работы дома. Некоторые учащиеся успевают все задание выполнить на уроке. Каждый новый урок начинается с разбора и анализа выполненных работ.

Преподавание цветоведения неразрывно связано с изучением работ мастеров живописи, декоративно-прикладного искусства в историческом экскурсе, современных тенденций. В связи с этим на уроках даются сведения о выставках, рекомендации для их посещения с последующим обсуждением,

где учащиеся демонстрируют свою активную позицию в современном социуме.

Формы подведения итогов:

1. Поурочные просмотры с детальным разбором
2. Опрос учащихся на разных этапах прохождения темы:
3. Проверка знаний при анализе практической работы
4. Выполнение итоговых творческих работ по каждой теме
5. Рабочие просмотры в конце каждой четверти
6. Методические просмотры в конце каждого полугодия

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие материалы и инструменты:

- Художественные материалы (акварель, гуашь, кисти)
- Методические таблицы (группировка цветов, цветовой круг, круг смешения групп цветов и т.д.)
- Мольберты.
- Видеоряд.

Занятия строятся с учетом дидактических принципов – от неизвестного к известному, от простого к сложному; с учетом возрастных особенностей обучающихся. При этом используются рассказ, инструктаж, беседа, показ последовательности выполнения.

Особое внимание уделяется организации рабочего места обучающегося. Оно должно содержаться в образцовом порядке, а инструменты располагаться так, чтобы их было удобно брать, не затрачивая время на поиск. Класс

должен быть хорошо освещен, свет падать с левой стороны. Важно напомнить детям о правильном положении корпуса, не разрешать сутулиться, низко наклонять головы. Расстояние между глазами ребенка и работой должно быть не менее 25–30 см.

Обучающиеся должны строго соблюдать требования техники безопасности и выполнять правила.

Преподавателю необходимо внимательно подойти к подбору цветowych таблиц. Таблицы должны быть хорошего типографического качества с понятным цветовым изображением соответствующим названию цвета.

VI. Список литературы:

- 1.Байденко В.И., Джерри ван Зантворт. Модернизация профессионального образования: современный этап. Европейский фонд образования.— М., 2003.
- 2.Иттен И. Искусство цвета / пер. с нем. Л. Монаховой. 2-е изд. — М.: Д Аронов, 2007 .— 96 с.
- 3.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. //Официальные документы в образовании. — 2002. — № 4.
- 4.Никитина Т.А. Цветоведение и колористика. Основы теории и систематизации цвета. Учебное пособие. — СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2008. — 88 с.

