

**Министерство культуры Саратовской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» с.Святославка**

«ПРИНЯТО»

Решением
Педагогического совета протокол
№2 от 25.08.2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Н.С.Родькина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись»**

Предметная область
Вариативная часть

По учебному предмету

В.02 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Святославка 2020г.

Пояснительная записка

Основной целью предмета «Цветоведение» является выработка умения обучающимися владеть цветом в сочетании с любой формой и любым пространством.

Занятия по цветоведению проводятся в тесной взаимосвязи с другими предметами учебной программы, с живописью и композицией. Некоторые задания перекликаются между собой для закрепления информации, так как знания по этому предмету так же важны, как и знание нотной грамоты для учеников музыкальной школы.

Основной материал для выполнения заданий – гуашь. При выполнении различных заданий, обучающиеся овладевают техническими приёмами работы с материалом; приучаются к осознанному использованию цвета, тона для выявления поставленных художественных задач для раскрытия темы. Упражнения и задания развивают осмысленное восприятие ритма, контраста, колористической составляющей композиции.

Для закрепления знаний по данному предмету, на втором году обучения выполняются преимущественно упражнения и композиционные задания. Разнообразные по форме и содержанию, они направлены на развитие творческого потенциала ребенка и воспитание эстетического отношения к действительности.

В процессе обучения необходимо сохранить и развить характерные для детей свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, эмоциональное отношение к цвету, увлеченность процессом изображения и умение в самой натуре найти источник выразительности.

Данный курс направлен на воспитание у учащихся художественного вкуса, творческого потенциала и развитых умений и навыков в художественной практике.

Построена программа на постепенном усложнении заданий и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 2 классов детской художественной школы, учитывают возрастные и психофизические особенности данного возраста.

Следует, по возможности, вызывать и поддерживать творческую инициативу ребенка, направляя ее на решение колористических задач. Поскольку ребенок не расположен к длительной работе и быстро устает, задания должны быть в основном рассчитаны на краткосрочное выполнение.

Навыки, полученные в течение года обучения по предмету «Цветоведение», помогают освоить основные профессиональные понятия, приобрести необходимые знания, закрепить на практике вариации смешения цветов для воплощения замысла. Эти занятия развивают фантазию и воображение, изобретательность и технические навыки, композиционное мышление и чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют представление детей о роли искусства в жизни общества.

Актуальность и новизна программы «Цветоведение» состоит в ее направленности на создание условий для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности. Воспитание человека любящего и понимающего искусство постепенно осознается важнейшей приоритетной задачей современного общества.

Таким образом, данная программа должна послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения.

Программа рассчитана на один год обучения по одному часу в неделю. Занятие носит групповой характер. Количественный состав класса: 10-15 человек. В первый класс поступают дети в возрасте 10-12 лет. Состав класса формируется из учеников одного возраста.

Подведение итогов работы проходит в виде просмотров (поурочных, полугодовых, годовых), а так же на конкурсах и выставках детского

творчества (городских, областных, Региональных, Всероссийских, Международных).

Весь курс программы составляет 33 часа.

Знания:

- Основные законы цветоведения;
- Основные и дополнительные цвета;
- Основные понятия: тон, насыщенность, светлота (напряженность) цвета;
- Основные цвета спектра, хроматические и ахроматические цвета.

Умения:

- Выполнять упражнения в заданных цветовых гармониях;
- Уметь получать нужный цвет путём смешения красок на палитре;
- Умение определить холодную или теплую гамму;
- Умение работать с материалом.

Методические рекомендации

Цвета спектра

Цвета спектра — красный, желтый, синий принято называть главными. Их невозможно получить смешением других цветов. Если же два крайних цвета спектра — красный и фиолетовый смешать между собой, то получится новый промежуточный цвет — пурпурный. В результате мы имеем восемь цветов, считающихся в практике наиболее важными: желтый, оранжевый, красный, пурпурный, фиолетовый, синий, голубой и зеленый. Если эту полоску из восьми цветов замкнуть в кольцо, то получим цветовой круг.

Цветовые круги могут быть различными по количеству содержащихся в них цветов, например: восемь, шестнадцать, двадцать четыре и т. д. (наш

глаз в состоянии различить более 150 оттенков цветов). Однако последовательность цветов в любом цветовом круге, как и в спектре, сохраняется одна и та же, с той же последовательностью цветов, как и в спектре. Если в цветовом круге из шести цветов смешивать соседние цвета в различных пропорциях, то можно получить множество промежуточных оттенков. Так, смешивая оранжевый с желтым, получим оранжево-желтый и желто-оранжевый, смешивая зеленый с голубым, получим зеленовато-голубой и голубовато-зеленый и т. д. Сохраняя при этом в чистом виде шесть главных цветов, мы получим в итоге непрерывный цветовой круг из 12 и 24, 48, 96 и более цветов. Такую закономерность преобразования цвета целесообразнее было бы назвать цветовым множеством, ибо само понятие «круг» предполагает некоторые границы в цветовом движении.

Безусловно, обозначенные цвета не могут регламентировать творческий процесс художника, так как в живописном решении принимает участие бесконечное многообразие цвета. Однако информативно-знаковая сторона этого вопроса важна во многих отраслях промышленности, производства, социально-общественной жизни.

Цвета голубовато-зеленый, голубой, синий и их оттенки называют холодными; желтый, оранжевый, красный и их оттенки — теплыми. Эти определения условны. Они связаны чаще всего с нашим жизненным опытом. Так, красный, оранжевый, желтый цвета ассоциируются с солнцем, с огнем; голубой, синий — с цветом льда, неба и т. д. Чисто зеленый цвет считается нейтральным. Он может быть и теплым, если в нем будут заметны желтоватые, красноватые оттенки, и холодным, если в нем будут преобладать голубоватые и синеватые оттенки. То же самое можно сказать о фиолетовом и пурпурном цветах. Если в них преобладают красноватые оттенки, то они воспринимаются как теплые, если голубоватые — как холодные. При соседстве теплых и холодных цветов теплые, наоборот, делают холодные цвета более холодными, а холодные, наоборот, делают теплые цвета более теплыми. В принципе же понятие «теплый и холодный цвет» относительно.

Любой холодный цвет рядом с еще более холодным может казаться сравнительно теплым. Равным образом любой теплый цвет рядом с еще более теплым может восприниматься сравнительно холодным. Но это уже проблема колорита, которую мы рассмотрим отдельно. Теплые цвета на нейтральном сером фоне вызывают контрасты слабее, нежели холодные. Поэтому холодными цветами труднее достичь гармонии цветов в картине, нежели теплыми.

Теплые цвета и их оттенки, как и холодные цвета и их оттенки, называются родственными между собой. Родственные цвета в цветовом множестве располагаются рядом друг с другом. Причем теплые цвета и их оттенки в цветовом круге располагаются в правой части, а холодные и их оттенки — в левой. Противоположные пары цветов в таком цветовом круге будут контрастными. Например, желтый и фиолетовый, голубой и красный, синий и оранжевый и т. д. В круге Освальда противоположные пары цветов являются взаимно дополнительными. Например, расположенный против желтого - синий (ультрамариновый), против голубого -оранжевый, против красного - голубовато-зеленый и т. д. И наоборот, рядом расположенные цвета, как в группе теплых, так и в группе холодных, от соседства друг с другом, под действием контраста теряют свою яркость, насыщенность, изменяют свой цвет в сторону соседнего спектрального цвета. При этом оба цвета кажутся более теплыми. Так, от соседства с красным ,оранжевый кажется желтым, а красный цвет более пурпурным ; красный в соседстве с желтым будет казаться пурпурным, а желтый - зеленоватым; зеленый в соседстве с синим приобретает желтовато-зеленый, а синий — фиолетово-синий оттенок и т. д.

К каждому хроматическому цвету можно найти другой хроматический, при смешивании которых в определенных пропорциях можно получить ахроматический (серый) цвет. Такие два хроматических цвета принято называть взаимно дополнительными цветами. Главными взаимно дополнительными парами цветов являются: красный (огненный или с

малиновым оттенком) - голубовато-зеленый; оранжевый - голубой; желтый - синий (ультрамариновый); зеленый - пурпурный. При смешивании взаимно дополнительных цветов в определенных пропорциях новых тонов не возникает. Если же дополнительные цвета смешивать в произвольных пропорциях, то в результате можно получить один из смешиваемых цветов.

Каждый из взаимно дополнительных цветов от соседства друг с другом не изменяет своего тона, но усиливает его яркость, насыщенность. Так, красный в соседстве с голубовато-зеленым выглядит еще более насыщенным, теплым, равным образом и голубовато-зеленый рядом с красным выглядит более насыщенным и холодным. Аналогичные явления наблюдаются в любой паре взаимно дополнительных цветов. В силу контрастного взаимодействия цветов одни из них кажутся расположенными ближе или дальше своего фактического положения в пространстве. В связи с этим одни цвета воспринимаются как бы выступающими, другие, напротив, как бы удаляющимися в глубину, отступающими. Теплые цвета - желтый, оранжевый, красный, пурпурный и все их промежуточные оттенки воспринимаются выступающими, а холодные - голубые, синие, фиолетовые и их оттенки - как бы уходящими в глубину. Чисто зеленый цвет занимает промежуточное положение, но по отношению к холодным он кажется выступающим. Различно расположенными по отношению друг к другу воспринимаются цвета как среди холодных, так и среди теплых. Например, более выступающими среди теплых кажутся желтые, потом оранжевые и красные. Если светлые цвета кажутся выступающими, то темные, напротив, кажутся отступающими. Такой же эффект можно наблюдать в отношении насыщенных и слабонасыщенных цветов: первые из них будут как бы выступающими, вторые - отступающими.

Цвета могут выявлять материальность, фактуру поверхности предметов. Фактура - это видимое строение или особенности отделки поверхности какого-либо предмета... Она может быть гладкой, шероховатой, матовой, блестящей и т. д. Например, поверхность камня может иметь сильно

выраженный рельеф или быть гладкой и даже блестящей. Понятие фактуры поверхности тесно связано с понятием структуры, материала предметов. В результате цвет может восприниматься прозрачным, легким или, наоборот, плотным, малопроницаемым и тяжелым. Сравнительно тяжелыми кажутся темные цвета, цвета светлые - легкими. Например, цвет голубого неба кажется сравнительно легким, прозрачным, пространственным по сравнению с темным цветом только что вспаханного поля. А цвет поля воспринимается сравнительно с голубым цветом неба более материальным, тяжелым, малопроницаемым. Впечатление плотности, материальности производят также теплые цвета (например, красные, оранжевые и желтые). В то же время холодные цвета: голубые, синие, особенно в тонких прозрачных слоях, - кажутся воздушными, легкими. Зеленый цвет по сравнению с голубым и синим кажется более тяжелым, плотным. Чем насыщеннее цвет предмета, тем труднее рассмотреть и изобразить его поверхность. Это обстоятельство часто приводит к серьезным ошибкам в решении объема и цвета таких предметов, как, например, красный помидор, желтый лимон, оранжевый мандарин и т. п. Надо стремиться к тому, чтобы в живописи они не казались плоскими, малообъемными, одноцветными.

Восприятие цвета

Цвета в спектре располагаются строго в определенном порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Такие же цвета и в таком порядке мы видим в радуге. Каждый цвет постепенно и незаметно, без резких границ переходит в другой, образуя множество промежуточных (переходных) цветов.

Солнечный свет характеризуется наибольшим составом цветов, их яркостью по всей длине шкалы. Свет от источников более низких температур слабее по интенсивности и беднее по спектральному составу: теряют силу фиолетовые, синие, голубые лучи. С понижением температуры

хроматическому цвету белой или черной краски. От добавления белил полученный цвет становится светлее, от добавления черной краски - более темным. Чем больше к хроматическому цвету примешивают ахроматического, тем больше он теряет свою насыщенность и приближается к ахроматическому. Уравнять насыщенность хроматических цветов между собой (например, синего и зеленого) можно путем прибавления к одному из них или к обоим определенного количества белил и черной краски (этот прием является механическим, практически в живописи с техникой смесей дело обстоит сложнее).

В акварели степень насыщенности цвета зависит также от количества воды, пигмента, взятого на кисть, а также тона основы. Светлота — это степень приближения цветов к белому. Хроматические цвета обладают различной светлотой. Например, желтый цвет и его оттенки значительно светлее коричневых, фиолетовых, синих цветов. Светлота может находиться в прямой зависимости от насыщенности цвета (например, светло-красный и темно-красный помидор). Светлота цвета зависит и от того, на каком фоне предмет рассматривается. Умение дать оценку и передать различие видимых цветов по светлоте очень важно для практической деятельности художника как в рисунке карандашом, различных графических техниках, так и в живописи. Художнику часто приходится уравнивать различие хроматических цветов по светлоте для того, чтобы подчинить звучание цвета общему живописному решению. Цветовой оттенок, насыщенность и светлота всесторонне характеризуют любой видимый цвет. Изменение одной из характеристик цвета влечет за собой изменение других. Например, если к зеленой краске добавить белил, то изменится и насыщенность зеленого цвета, и его светлота: свет желтеет, потом приобретает оранжевый оттенок, затем красный. Так, постепенно меняется цвет костра от яркого пламени до затухающих углей. Цвет лучей высоких температур выглядит «холоднее», нежели цвет пламени электросварки для живописца относительно «холоднее» цвета тех же затухающих углей костра или пламени тусклой

свечи. В данном случае для художника важно то, что различное освещение (дневное пасмурное, солнечное, на закате солнца, искусственное и т. д.) требует своих живописных средств выражения, своей палитры красок. Эти требования носят объективный характер.

Основные характеристики цвета

Красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые цвета и все их промежуточные оттенки называют хроматическими (цветными).

Все видимые в природе белые, серые и черные цвета принято называть ахроматическими (бесцветными). Названные цвета в спектре отсутствуют. Они называются ахроматическими условно, так как понятие «ахроматический» (бесцветный) указывает на отсутствие цвета вообще. Хроматические цвета отличаются друг от друга цветовым оттенком (тоном, насыщенностью (интенсивностью) и светлотой. Другими словами, мы имеем дело с некой «триадой», в которой все элементы в своем многообразии и бесконечности взаимосвязаны и обусловлены. Более подробно это рассмотрено у Освальда и Кюппера, по мнению которых, тон, насыщенность и светлота создают некоторое «цветовое тело».

Систематизация цветов

Цвет, заключенный в пирамидальный орнаментальный ряд позволяет выделить три базовых его свойства - светлоту, насыщенность и силу тона.

Мы видим, как от хроматического (цветного) состояния цвет переходит в ахроматическое (бесцветное) и наоборот. Разберемся более подробно, что такое тон, насыщенность и светлота.

Под цветовым тоном понимается то, что в повседневной жизни мы называем красным, зеленым, фиолетовым, красно-оранжевым, желтозеленым и т. д. цветом. Сила цветового тона определяется насыщенностью цвета.

Насыщенность - это степень отличия хроматического цвета от серого, равного с ним по светлоте. Эталоном насыщенности принято считать цвета спектра. Чем ближе цвет природы приближается к спектральному и чем сильнее его отличие от серого, тем он насыщеннее. Насыщенность хроматических цветов в природе неодинакова - у одних цветов она выражена больше, у других - меньше. Примером малонасыщенных цветов могут служить светло-желтый, розовый, светло-голубой, бежевый или темно-коричневый, темно-синий и т. п. цвета. В то же время, например, в ярко-красном, синем, зеленом цветах цветовой тон выражен значительно, чем в выше названных цветах. В практике малонасыщенные цвета можно получить путем добавления к хроматическому цвету белой или черной краски. От добавления белил полученный цвет становится светлее, от добавления черной краски — более темным. Чем больше к хроматическому цвету примешивают ахроматического, тем больше он теряет свою насыщенность и приближается к ахроматическому. Уравнять насыщенность хроматических цветов между собой (например, синего и зеленого) можно путем прибавления к одному из них или к обоим определенного количества белил и черной краски (этот прием является механическим, практически в живописи с техникой смесей дело обстоит сложнее). Светлота - это степень приближения цветов к белому. Хроматические цвета обладают различной светлотой. Например, желтый цвет и его оттенки значительно светлее коричневых, фиолетовых, синих цветов.

Цветовой оттенок, насыщенность и светлота всесторонне характеризуют любой видимый цвет. Изменение одной из характеристик цвета влечет за собой изменение других.

Методическое оснащение учебного процесса:

- Фонд работ учащихся.
- Фонд методических разработок педагогов.

- Наглядные пособия.
- Периодические издания: книги по искусству, журналы «Юный художник», библиотечка «Юного художника», «Искусство» и т. д.

Учебно- тематический план.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов
1 полугодие			
1.	Знакомство с предметом. Основные признаки цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота (напряженность)	урок	1
2.	Основные цвета, дополнительные цвета.	урок	1
3.	Спектральный круг.	урок	3
4.	Цветовые растяжки: хроматические и ахроматические.	урок	2
5.	Тепло-холодность, колорит. «Времена года»	урок	3
6.	Понятие «теплой гаммы», «холодной гаммы»: «Африканская история», «Морская фантазия»	урок	6
			16
2 полугодие			
7.	Ахроматический контраст «Зимний пейзаж».	урок	2
8.	Цветовой контраст «Орнамент»	урок	4
9.	Цветовые гармонии. «Маски»	урок	6
10.	Декоративный натюрморт	урок	5
			17

Итого:		33
---------------	--	-----------

Содержание программы.

1. Знакомство с предметом./ 1 ч./ Основные признаки цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота (напряженность).

2. Основные цвета, дополнительные цвета./1 ч./ На базе трёх основных, получить три дополнительных цвета. Практическое задание на закрепление темы.

Материалы: бумага 1/8 листа, гуашь.

Цели: работа с основными цветами, получение третьего на основе смешения двух.

Обязательна работа с палитрой.

Задачи: отработка навыков работы с гуашью.

3. Спектральный круг. /3 ч./ На базе трёх основных цветов сделать 12 выкрасок. Материалы: бумага 1/8 листа, гуашь.

Цели: получить из основных цветов, путём смешивания, дополнительные. Обязательна работа с палитрой.

Задачи: отработка навыков работы с гуашью. Помимо оранжевого, фиолетового и зелёного цветов, получить самостоятельно ,путем смешивания на палитре, красно-оранжевый, оранжево- жёлтый, жёлто –зелёный, зелёно-синий, сине –фиолетовый, пурпурный.

4. Цветовые растяжки: хроматические и ахроматические./2 ч./Закрепление полученных ранее знаний теории цветоведения. Упражнения для закрепления понятий. Полосы, разделённые на 5-6 частей, заполняются одним цветом (по выбору учащегося), причем,

первая часть- локальный цвет, в остальные же , постепенно добавляем черный, получая тоновую растяжку от светлого к тёмному. Аналогично работаем со второй полосой, только вместо черной краски используются белила. Материалы: бумага 1/8 листа, гуашь.

Цели: получить из основного цвета, путём смешивания, растяжки от насыщенного цвета к светлому и темному тонам. Обязательна работа с палитрой.

Задачи: отработка навыков передачи плавности перехода тональных отношений в технике гуаши.

5. Тепло-холодность, колорит. /3 ч./ Упражнение на свободную передачу состояний в определённой гамме "Времена года". Материалы: бумага 1/4 листа, гуашь.

Цели: получить из основного цвета, путём смешивания, растяжки от насыщенного цвета к светлому и темному тонам. Обязательна работа с палитрой.

Задачи: передача тонально-цветовыми сочетаниями образов четырех времен года; знакомство с понятием цветовой гаммы, разъяснение ее роли в композиции.

6. Понятие «теплой гаммы», «холодной гаммы» /6 ч./ Закрепление предыдущей темы. Задания для выполнения: в теплой гамме - «Африканская история», в холодной гамме - «Морская фантазия».

Материалы: бумага 1/4 листа, гуашь.

Цели: закрепить цвета теплой и холодной гаммы, развитие фантазии учащихся.

Задачи: передача тонально-цветовыми сочетаниями образов обитателей морского дна или жителей Африки.

7. Ахроматический контраст /2 ч./ Беседа об ахроматических цветах (закрепление темы). Задание для выполнения – «Зимний пейзаж».

Материалы: бумага, тушь, белила.

Цели: закрепить понятие «ахроматические цвета», развитие фантазии учащихся. Задача: передача выразительного решения композиции графическими средствами (два цвета - черный и белый).

8. Цветовой контраст «Орнамент» /4 ч./ Вспоминаем контрастные цвета.

Знакомство с орнаментом и его особенностями.

Орнаментальное оформление декоративной тарелки, подноса.

Материалы: бумага 1/4 листа, гуашь.

Цели: подобрать гармоничные контрастные сочетания.

Задача: знакомство с орнаментом и его особенностями - симметрией, ритмом.

9. Цветовые гармонии. Маски /6 ч./ Выразить при помощи цветовых гармоний, такие понятия как «Страх», «Осень», «Ветер», «Ночь», «Новый год». С чем ассоциируются эти понятия, какие цвета лучше использовать для раскрытия образа? Материалы: бумага 1/4 листа, гуашь.

Цели: подобрать гармоничные цветовые сочетания для полного раскрытия образа. Задача: развить ассоциативное мышление и творческую фантазию у учащихся.

10. Декоративный натюрморт /5 ч./ Натюрморт – настроение. Раскрытие темы через колорит. Можно каждому обучающемуся предложить подобрать разную цветовую гамму (холодную, теплую, пастельную), отталкиваясь от неё разработать эскиз и выполнить задание.

Материалы: бумага 1/4 листа, гуашь.

Цели: изучение особенностей цветового решения композиции.

Задача: грамотно решить композицию в цветовой гамме (холодной цветовой, тёплой светлой, тёплой тёмной, жёлто-охристой, сине-зелёной и др.); развить ассоциативное мышление и творческую фантазию у учащихся

Список литературы

1. Миронова Л.Н. «Цветоведение». – Минск: «Высшая школа», 1984.

2. Розенблум Е. «Художник в дизайне». – М.: «Искусство», 1974.
3. Логвиненко Г. М. «Декоративная композиция» - Москва «Владос», 2010. (145 стр.)
4. Миронова Л. Н. «Язык пространства и цвета» - «Техническая эстетика» 1988, №3.
5. Козлов В. Н. «Основы художественного оформления текстильных изделий» - М., 1981.
6. Дагдьян К. «Декоративная композиция» - Ростов-на-Дону «Феникс», 2011. (315 стр.)
7. Рабкин Е. Атлас цветов. М., 1956. 8. Шугаев В. Орнамент на ткани. М., 1979.