

Городской конкурс методических материалов по
профориентационной работе образовательных учреждений
«Профессиональный кейс -2021»

Номинация: "Методическое обеспечение учебного процесса»

**Методическая разработка занятия «Основы цветоведения»
(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Юный художник»)**

Автор работы: Маркина Надежда Игнатьевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома детского творчества,
член Союза художников России

Мурманск
2021

Пояснительная записка

Мы живём в цветном мире. Цвет вокруг и внутри нас. Он влияет на нас, а мы, в свою очередь, - на окружающий мир. Благодаря разнообразию цвета мы видим всё: форму и материал, пространство и освещение, видим весь мир во всём его многообразии. Мир цвета вокруг нас необыкновенно богат. С помощью цвета на плоскости можно показать пространство, объём, расставить акценты, смоделировать форму. Задача художника - с помощью своего труда и таланта гармонизировать и обобщать насыщенный видеоряд окружающего мира, обогатив его нюансами наблюдений. Но одного лишь дарования для этого недостаточно. Необходимо воспитать в себе культуру владения цветом. "Развитый глаз" видит во много раз тоньше, изысканнее и гармоничнее. В создании цветовой картины мира участвуют не только способность предметов отражать те или иные лучи спектра и не только влияние света и пространства, но и работа человеческого глаза. Цветовое богатство окружающего нас и видимого нами реального мира огромно. Мы узнаем предметы благодаря цвету, а он изменчив и зависит от освещения, пространства и других факторов. Работы, сделанные по правилам и законам цветоведения, будут нести в этот мир красоту и благоразумие.

Любая творческая или учебная работа требует осмысления. Прежде чем начинать работу в цвете, необходимо поставить перед собой общую композиционно-колористическую задачу. Художник, мастер, будь он профессионал или любитель, несёт большую ответственность перед зрителем за своё произведение. От того, насколько гармонична работа по композиции, по цвету, по пластике, зависит то, что она несёт в мир, украшает она его или уродует.

Цель: познакомить учащихся с основами цветоведения и теориями цвета.

Задачи:

Обучающие: формирование комплекса знаний по теории цвета.

Развивающие: развитие способности гармоничного цветовосприятия посредством выявления художественно-эстетических особенностей цвета, творческого мышления.

Воспитательные: воспитание гармоничного чувства цвета и выявление его главных качеств, художественного вкуса, творческой фантазии.

Возраст детей: 9-12 лет.

Тема: Основы цветоведения.

Зрительный ряд: презентация «Основы цветоведения», литература об основах цветоведения и теории цвета.

Оборудование и материалы: кисти, гуашь, простой карандаш, листы бумаги формата А 4, палитра.

Словарь: основные цвета, составные цвета, дополнительный цвет, холодный и теплые цвета, светлота, насыщенность цвета.

Форма занятий по данной теме может быть определена как свободное студийное творчество под руководством педагога-художника. Важный аспект в обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий потребности познавательной деятельности учащихся.

Методические приемы. Наибольшую эффективность работы по данной теме дает совместная деятельность педагога и учащихся, направленная на решение творческой задачи. Педагог должен пробудить творческую активность, интерес к процессу работы, получаемому результату. Педагог выступает в качестве «партнера», друга, советчика, то есть занимает позицию «рядом, вместе». Очень важно стимулирующие работу учащихся действия педагога, включающие похвалу, подбадривание, оказание помощи, что создаёт ситуацию успеха каждого учащегося.

Содержание

Ход занятия:

I. Организационный момент

Проверка готовности учащихся к занятию, наличие необходимых инструментов и материалов.

II. Сообщение нового материала

Скажи, скажи, художник,
Какого цвета дождик,
Какого цвета ветер,
Какого цвета вечер?
Скажи, какого цвета
Зима, весна и лето?
Ромашку сделай белой,
Гвоздику сделай красной,
Лилию - оранжевой,
Желтым - одуванчик.
И мы увидим тоже:
Какого цвета дождик,
Какого цвета ветер,
Какого цвета вечер,
Пойдем, какого цвета
Огромная планета!

В. Г. Абрамова.

Вы, юные художники, знаете, что цвет - это жизнь, и мир без красок представляется мертвым.

Что такое цвет, какова его природа?

Цвет - это одно из зрительных качеств окружающей человеческой среды, и определяется он физическими свойствами преломления и отражения световых лучей в пространстве и на поверхности различных

тел. Более конкретное значение - определённый участок спектра, иначе - хроматический тон. Отличается от понятия краска. Цвет - это ощущение, краска - пигмент. Цвет, цветовые сочетания красок – это важнейших художественно-выразительные средства живописи. Многие картины поражают нас красотой цвета, его яркостью.

Цвет в живописи - одно из важнейших средств создания художественного образа.

В природе множество цветов и их оттенков, гораздо больше, чем может различить человеческий глаз.

Ахроматические и хроматические цвета.

Все существующие цвета принято делить на две группы. Одну группу составляют ахроматические цвета: черный, серый и белый. Это так называемые нейтральные цвета. К другой группе относятся хроматические цвета - все цвета радуги, кроме черного, белого и серого.

Важно отметить, что белый, черный и серые цвета, имеющие хотя бы незначительный, еле уловимый и трудноразличимый цветной оттенок (розоватый, желтоватый, зеленоватый и т. п.), уже будут являться хроматическими цветами. Только чистые белый, черный и серые цвета, без всяких примесей, относятся к ахроматическим цветам.

Какие цвета называются основными (главными)?

Цвета, которые невозможно получить при помощи смешения каких-либо красок, называют основными. Это - красный, желтый и синий цвета. Они расположены в центре цветового круга и образуют треугольник.

Какие цвета называются составными (вторичными или производными)?

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют составными или производными цветами. Это: оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.

Цветовой круг

Солнечные лучи обладают удивительными свойствами. Вспомните, как появляется радуга, если солнечные лучи преломляются в каплях дождя или косо́й грани стекла, например, трехгранной стеклянной призме. Первым это явление открыл английский физик И. Ньютон - ему удалось разложить белый свет на цвета спектра. И. Ньютон определил в спектре семь цветов, которые располагаются в определённом порядке - это красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Крайние цвета цветового спектра - красный и фиолетовый - более похожи один на другой, чем крайние со средними цветами, например, красный и зелёный. Это позволило расположить спектральные цвета по кругу. Это выглядит очень красиво! Цветовой круг обычно делят на две части - теплую и холодную.

Теплые цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло.

Холодные цвета: Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным - льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

К цветам, кажущимся ближе фактического расположения - выступающим, относятся главным образом теплые цвета, а к отступающим, кажущимся дальше своего фактического положения на плоскости, - холодные цвета. Художники используют это явление и создают впечатление глубины на плоскости с помощью цвета.

Дополнительные цвета. Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом, легко определить пары цветов, которые условно называются дополнительными. Всего их три пары: красный - зелёный; жёлтый -

фиолетовый; оранжевый - синий. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета.

Родственные или аналогичные цвета - это те, которые располагаются рядом друг с другом на соседних цветовых лучах в цветовом круге. Их сочетание является гармоничным. Эту гармонию еще могут называть называют родственной (нюансной).

Основные характеристики цвета.

У каждого хроматического цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.

Цветовой тон обозначает название цвета (красный, зелёный, синий и другие). Интересно, что натренированный глаз при ярком дневном освещении различает до 180 цветовых тонов и до 10 ступеней (градаций) насыщенности. Вообще, развитый человеческий глаз способен различать около 360 оттенков цвета.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

Светлота - третий признак цвета. Любые цвета и оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из них темнее, а какой светлее. Можно изменить светлоту цвета, добавив в него белила или воду, тогда красный цвет станет розовым, синий - голубым, зеленый - салатным и т. д.

Светлота - качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлоте не следует путать с белизной (как качеством цвета предмета).

Ахроматические цвета, то есть серые, белые и черные, характеризуются только светлотой. Различия по светлоте заключаются в том, что одни цвета темнее, а другие светлее. Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом.

Чистота цвета - доля чистого спектрального в общей яркости данного цвета. Самые чистые цвета - это спектральные.

Локальный цвет - основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний. Данное понятие ввел Леонардо да Винчи в своей книге «Трактат о живописи».

Физкультминутка

1. Широка река,
Высоки берега.

На первой строчке руки в стороны, на второй строчке потянуться руками вверх.

2. Упражнение для мышц глаз.

Посмотрите прямо вперед. Не поворачивая головы, переведите взгляд направо и сохраните такое положение, считая про себя до 3. Поступайте таким же образом, переводя глаза вниз, налево и вверх. Не забывайте, что голову поворачивать нельзя. Отдохнув немного, повторим то же движение в обратном направлении - налево, вниз, направо, вверх.

III. Самостоятельная работа

Во время самостоятельной работы педагог проверяет:

- организацию рабочего места;
- правильность и последовательность выполнения заданий.

Перед практической работой педагог объясняет, что при выполнении задания гуашью кисть не надо опускать глубоко в баночку с краской, воды не должно быть на кисти много или мало. Краску надо наносить на лист бумаги плавно, плотным слоем. Учащимся следует напоминать, чтобы не забывали каждый раз мыть кисти, прежде чем прикоснуться к краске другого цвета. Педагог оказывает помощь учащимся, испытывающим затруднения в выполнении заданий.

1 задание: Смешивая основные цвета попарно в равных долях, получить составные цвета – оранжевый, зелёный, и фиолетовый. Сначала лист заполняется крупными пятнами основных цветов - красным, желтым,

синим, а затем некоторые из этих пятен перекрываются другими основными цветами. На листе должны присутствовать все шесть цветов.

2 задание: Выполнить тоновую растяжку основных цветов. Тоновая растяжка - это когда плавный переход идет от светлого тона к темному тону. Или, наоборот, от темного к светлому.

3 задание: Выполнить светлотную растяжку из ахроматических цветов, используя черный, серый (все оттенки: от самого темного до самого светлого тона) и белый цвета.

4 задание: Выполнить цветовую растяжку. Цветовая растяжка - это плавный переход от одного цвета к другому, например, от зеленого к синему цвету, желтого к красному.

IV. Подведение итогов

Сегодня вы познакомились с основами цветоведения, овладели знаниями основ теории цвета, которые позволили понять вам, что же такое цвет, чем разные цвета отличаются друг от друга и каким основным закономерностям подчиняются. Выполнили упражнения, которые помогли вам приобрести навыки и умения, необходимы для работы над пейзажем и другими творческими композициями. Наша жизнь насыщена разнообразием красок. Цвет - это способ выражения эмоций, чувств и мыслей художника. Цвет способен менять настроение зрителя. Ведь одни цвета ассоциируются у нас с позитивными эмоциями, а другие, наоборот, с гнетущими. Художники-живописцы передают красоту окружающего мира с помощью красок. Помните, нет некрасивых цветов, бывает лишь множество неудачных цветовых сочетаний. У каждого сформировавшегося художника есть любимые сочетания цветов, а значит, и свой особый колорит.

В конце занятия просмотр творческих работ, обсуждение и анализ работ (выявление достоинства и недостатков). Выбор лучших и удачных работ.

Литература

1. Голубева О. Л. Основы цветоведения и колористики: учебник/ О. Л. Голубева. – 1-е изд. - Москва: Изд-во В. Шевчук, 2018. – 144 с.
2. Иттен Иоханнес Искусство цвета / И. Иттен. – Москва: Издатель Д. Аронов, 2001. – 95 с.
3. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Основы живописи: Учебник для учащихся 5-8 классов. В 4-х ч. Часть 2 / Н. М. Сокольникова. – Обнинск: Изд-во Титул, 1996. - 80.: цв. ил.

Интернет – ресурсы

1. Детям о живописи [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.art-urok.ru/> (дата обращения 05.05.2021).
2. Уроки рисования Изобразительное искусство, учебники, советы, секреты, помощь [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://draw.demiart.ru/> (дата обращения 05.05.2021).
3. Школа изобразительного искусства - История искусств [Электронный ресурс] // Арт компания "ПРОМЕТЕЙ". - 2020. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/Menu.html> (дата обращения 05.05.2021).

Определения (словарь)

Основные (главные) цвета: красный, синий, жёлтый - не могут быть получены смешиванием других цветов.

Составные (вторичные или производные) цвета: Оранжевый, зеленый, фиолетовый - получаются путем смешения двух основных цветов.

Цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Теплые цвета напоминают тепло, огонь, солнце - это красный, оранжевый, желтый.

Холодные цвета напоминают о холоде, снеге, морозе - это синий, фиолетовый, зеленый.

Монохроматическая схема: используется любые тональности, оттенки одного цвета.

Ахроматическими цветами называются белый, черный и все оттенки серого цвета (от самого светлого до самого темного). Их еще называют нейтральными цветами.

Хроматическими цветами называются все цвета кроме белого, черного и все оттенков серого,

Дополнительные цвета: Сочетание тона, оттенка или тени цвета с цветом, расположенным на цветовом кругу напротив него, помещенные рядом, усиливают яркость друг друга. Пример: синий и оранжевый.

Родственными цветами называются, которые в цветовом круге расположены рядом или примыкающие к каждому основному цвету.

Контрастными цветами называются два цвета находящиеся на цветовом круге через три промежуточных.

Локальный цвет - основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний. Данное понятие ввел Леонардо да Винчи в своей книге «Трактат о живописи».

Основные три характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

Цветовой тон характеризует цвет или цветовой оттенок предмета - красный, оранжевый, зеленый и т. д.

Светлота - это воспринимаемая яркость, то есть, насколько тот или иной цвет выглядит светлее или темнее другого цвета.

Насыщенность цвета - степень интенсивности (яркости) цвета. Чем меньше серого цвета в смеси, тем ярче, насыщеннее цвет данной смеси красок.

Тон: То же, что и цвет.

Оттенок: Цвет + белый.

Тональность: Цвет + серый.

Нюанс - это тонкая, количественно незначительная разновидность цветовых пятен, сближенных между собой по цветовому тону. Нюанс выражает всегда характеристику одного цветового тона относительно другого.

Цветовая гармония - это согласованность между собой цветов в результате найденной пропорциональности их площадей и форм, равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета. Эта гармония должна вызывать в человеке определенные положительные чувства и ощущения.

Колорит картины - это взаимосвязь цветов изображения, их согласованность и цветовой тон. Благодаря колориту художник может передавать настроение и эмоции. Например, колорит может быть радостным или грустным, спокойным или тревожным.

Приложение № 2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
Первомайский Дом детского творчества

Презентация на тему:

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Маркина Надежда Игнатьевна
педагог дополнительного образования

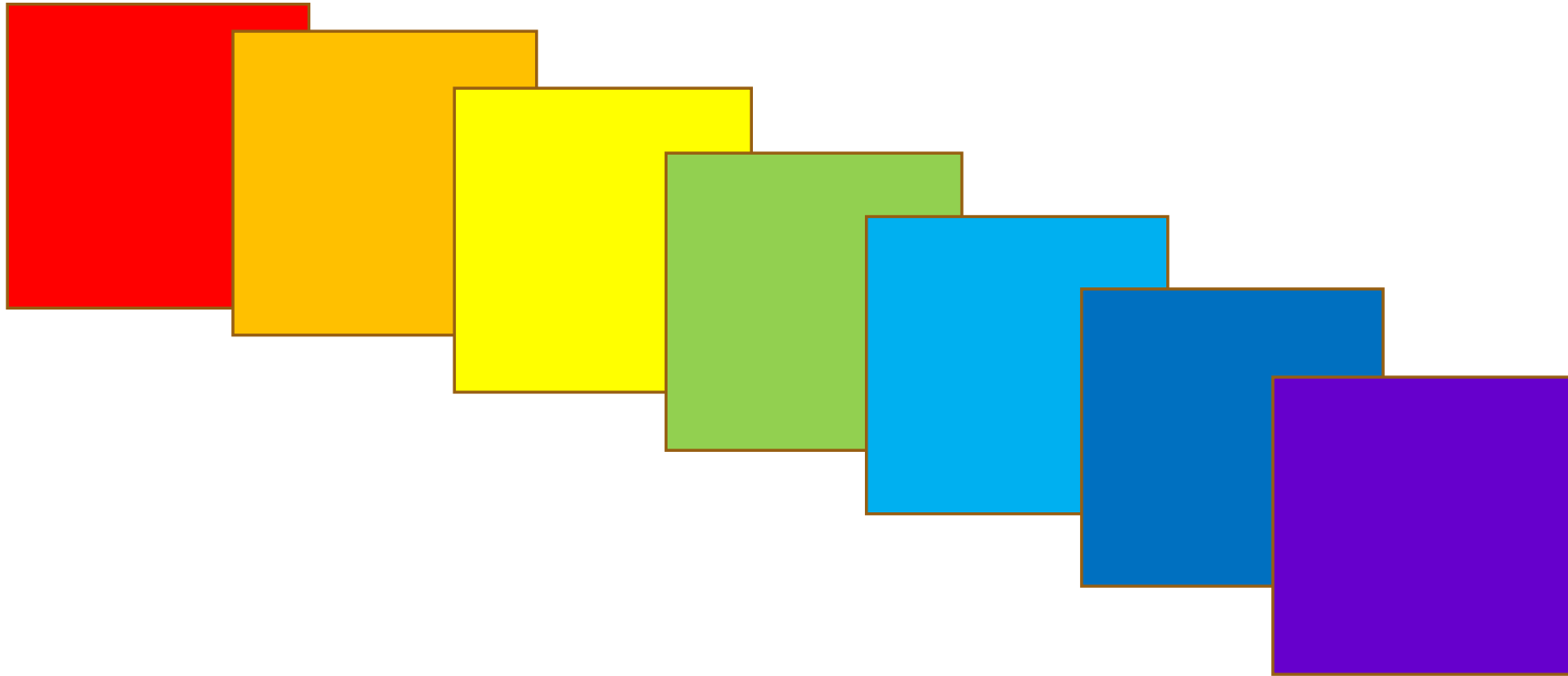
Мурманск
2021

ЦВЕТ

Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Благодаря разнообразию цвета мы видим весь мир во всём его многообразии.

ЦВЕТА РАДУГИ

Цвета радуги — 7 спектральных тонов, на которые расщепляется белый луч света. Как небесное явление, оно считается сказочно красивым.

7 цветов, можно запомнить с помощью простой считалки: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

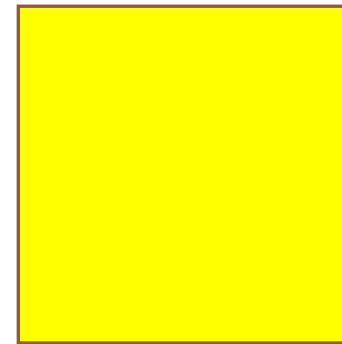
Еще в 17 веке Исаак Ньютон разложил белый солнечный свет на цветовой спектр. Благодаря этому открытию мы теперь имеем знаменитый цветовой круг

ВИДЫ ЦВЕТОВ

Существует два вида цвета: хроматические и ахроматические. **Хроматические** цвета выглядят как диаграмма цветовых оттенков. **Ахроматические** цвета: чёрный, белый, все оттенки серого (от самого светлого до самого темного).

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

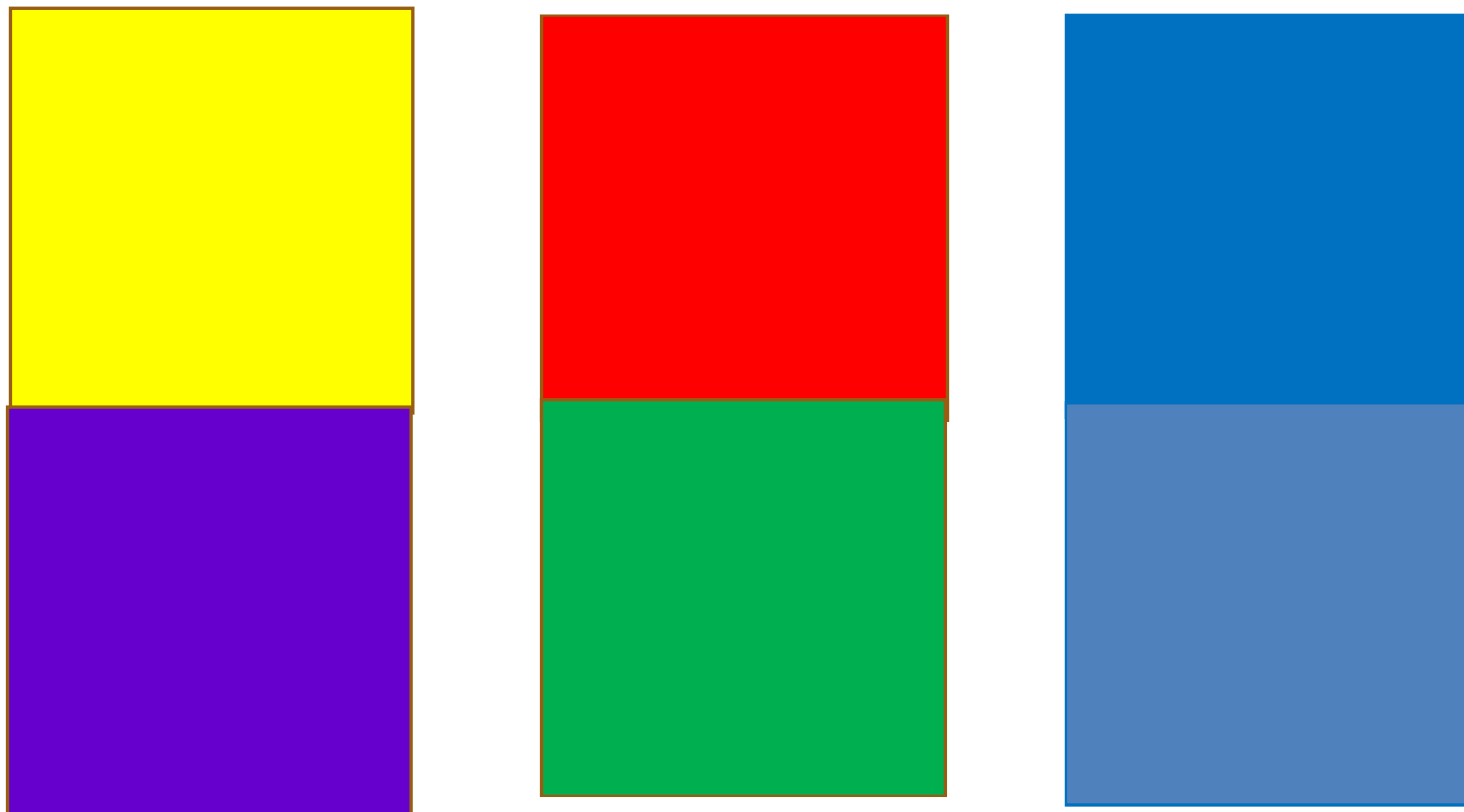
Основные цвета: красный, синий, жёлтый - не могут быть получены смешиванием других цветов.

СОСТАВНЫЕ ЦВЕТА

Составные (вторичные) цвета: оранжевый, зеленый, фиолетовый - получаются путем смешения двух основных цветов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Дополнительные цвета - это цвета, которые дополняют друг друга. Они находятся на противоположных сторонах цветового круга

РОДСТВЕННЫЕ ЦВЕТА

Родственные цвета - это те, которые располагаются рядом друг с другом на цветовом круге.

ТЁПЛЫЕ И ХОЛДНЫЕ ЦВЕТА

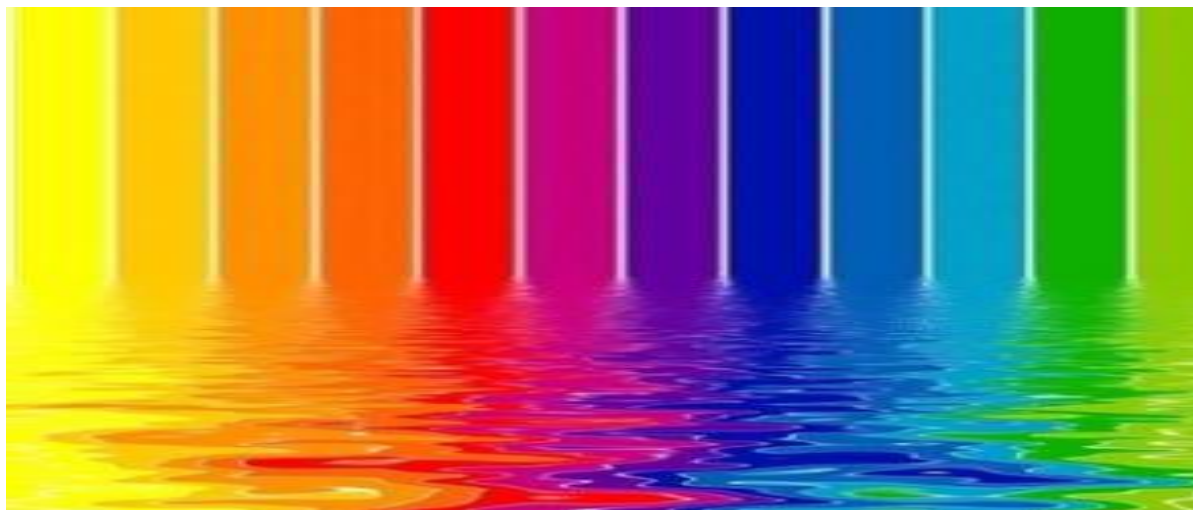

Цветовой круг обычно делят на две части – тёплую и холодную. Тёплые цвета напоминают цвет солнца, огня. Холодные цвета ассоциируются с холодом, льдом, снегом, лунным светом.

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

Локальный цвет - цвет, характеризующий окраску предмета без учета внешних воздействий: рефлексов от окружающих предметов, бликов, светотени.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!