Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств»

Ст. Ессентукская

Программа

по дополнительной предпрофессиональной

программе в области изобразительного искусства

" Живопись "

Учебный предмет В.03.

" Цветоведение"

ст.Ессентукская.2018

«Рассмотрено» Методическим советом МБУДО ДШИ ст.Ессентукской «28» декабря 2018 г. Протокол №6	«Утверждаю» Директор МБУДО ДШИ ст.Ессентукской _________(Т.П.Швидунова) подпись Ф.И.О. «28» декабря 2018г.

Разработчик: Швидунова Татьяна Павловна, преподаватель МБУДО ДШИ ст.Ессентукской

Рецензент: Качаева Елена Николаевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств №3»

Рецензент: Галушка Светлана Владимировна, преподаватель МБУДО ДШИ ст.Ессентукской

Содержание

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
2.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГ ПРЕДМЕТА	
3.	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	
4.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	
5.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК	
6.	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	
7.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет.

Учебный предмет «Цветоведение» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных программ «Живопись» и «Композиция станковая». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Цветоведение – это комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а так же совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающие цвет как явление культуры. Цветоведение - основа изобразительного искусства, в системе художественного образования оно является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебный предмет «Цветоведение», дополняет такие предметы как «Живопись» и «Композиция станковая», они изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. Учебный предмет

«Цветоведение» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков.

Программа по цветоведению включает целый ряд теоретических и практических заданий. Применяется метод построения цветовой шкалы, или цветовой таблицы, что позволяет использовать заранее заготовленный материал: выкраски, цветную бумагу, цветовые вырезки. Один и тот же материал может служить для решения различных вопросов цветоведения и колористики. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, овладеть навыками его изображения.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок реализации учебного предмета «Цветоведение» - 1 годв рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с 5-летним сроком освоения.

Объем УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ и виды учебной работы

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени,** **график промежуточной аттестации**	**Всего часов**
Класс	**1 класс**	
Полугодия	1	2
Аудиторные занятия (в часах)	16	17
Самостоятельная работа (в часах)	8,5	8,5
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	25,5	25,5
Вид промежуточной аттестации		экзамен

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- овладение знаниями свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;

- овладение знаниями понятий и терминологии в области цветоведения;

-приобретение умений раскрывать образное и живописное решение в творческих работах посредством цвета;

- формирование навыков в использовании основных техник и материалов;

- формирование навыков владения цветом;

- установление межпредметных связей между цветоведением, композицией, живописью, историей искусств, историей мировой художественной культуры.

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

* сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
* учебного предмета;
* распределение учебного материала по годам обучения;
* описание дидактических единиц учебного предмета;
* требования к уровню подготовки обучающихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по цветоведению должна быть оснащена мольбертами, школьной доской.

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Цветоведение» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Цветоведение» построено с учетом возрастных особенностей детей. Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении цветоведению, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и решать колористические задачи. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений к более сложным. Предлагаемые темы заданий по цветоведению носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

3 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	**Наименование раздела, темы**	**Вид учебного занятия**	**Общий объем времени (в часах)**		
			Максим. Учебная нагрузка	**Самостоя-тельная работа**	**Аудиторные занятия**
1 год 1 полугодие					
1.1	Вводная беседа о предмете Цветоведение		1,5	0,5	1
1.2	Цветовой круг		1,5	0,5	1
1.3	Три главных цвета и составные цвета		3	0,5	1
1.4	Ахроматические и хроматические цвета		3	1	2
1.5	Теплые, холодные цвета		3	1	2
1.6	Эмоциональная выразительность цвета		3	1	2
1.7	Свойства и функции цвета. Локальный цвет		4,5	1,5	3
1.8	Цветовой тон. Основные и составные цвета		3	1	2
1.9	Светлота и насыщенность цвета		3	1	2
Итого			**25,5**	**8,5**	**16**
1 год 2 полугодие					
1.1	Контрасты		1,5	0,5	1
1.2	Контраст теплых и холодных цветов		3	1	2
1.3	Нюансы цвета		3	1	2
1.4	Цветовые гармонии		6	2	4
1.5	Психология цвета		1,5	0,5	1
1.6	Смешение цветов		3	1	2
1.7	Пространственное свойство цвета. «Выступающие» и «Отступающие цвета»		3	1	2
1.8	Пространственное смешение цветов. Роль цвета в построении глубины изображаемого пространства		4,5	1,5	3
Итого			**25,5**	**8,5**	**17**
50				**17**	**34**

Содержание разделов и тем.

1 год обучения 1 полугодие

* 1. **Вводная беседа о предмете цветоведение.**

Беседа о роли цвета в природе и изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. Использование радужных цветов. Рисунок радуги.

Самостоятельная работа: найти и рассмотреть фотографии радуги, выучить расположение цветов в спектре.

1.2 цветовой круг

Выполнить изображение цветового круга. форматА4, гуашь.

Самостоятельная работа: выучить расположение цветов в спектре.

1.3 Три главных цвета и составные цвета

Упражнение «воздушные шары» - акварельные заливки. Формат А4 Самостоятельная работа: выучить три главных цвета.

1.4 Ахроматические и хроматические цвета

Смешение белого и черного, получение промежуточных тонов серого. Использование большого количества цветов. Выполнить 2 рисунка на одном листе в хроматических и ахроматических тонах. Формат А4. Предложенная тема: перо / дерево. Акварель.

Самостоятельная работа: повторить понятия «ахроматические цвета», «хроматические цвета». Выполнить несложное творческое задание на ахроматическую гамму – акварель.

1.5 Теплые и холодные цвета

Изучить понятия «теплые» и «холодные» цвета. с помощью ассоциаций эмоционально почувствовать цвета. Приобретение навыков работы с гуашевой краской. Выполнить рисунки жар-птицы и снежной королевы на формате А4 в соответствующих цветах.

Самостоятельная работа: выучить понятие «теплые цвета» и «холодные цвета», выполнить свободную мозаичную аппликацию из цветных журнальных вырезок, подобрать теплый или холодный колорит.

1.6 Эмоциональная выразительность цвета

Изучить эмоциональное влияние цвета. Краткосрочные упражнения на цветовые ощущения. Творческое задание «Добрый и злой персонаж». Самостоятельная работа: упражнения на эмоциональную выразительность цвета, творческое задание - передать характер и настроение животного (например: кошки) посредством цвета (хитрый, нежный, ленивый, озорной и т.д.) – гуашь.

1.7 Свойства и функции цвета. Локальный цвет

Изучить понятие «Локальный цвет» на примере цветовых таблиц и произведений художников. Научиться подбирать цвета, наиболее точно характеризующие тот или иной предмет (устно). Самостоятельная работа: выполнить аппликативную композицию «Дары природы», предметы вырезать силуэтно, стараясь подобрать наиболее точный локальный цвет.

1.8 Цветовой тон. Основные и составные цвета

Знакомство с возможностями цвета, понятием цветового тона. Повторение понятий: основные и составные цвета. Исполнить цветовые растяжки от красного к желтому, от желтого к синему, от синего к красному. Самостоятельная работа: повторить понятия «цветовой тон», «основные цвета» и «составные цвета».

1.9 Светлота и насыщенность цвета

Изучение понятий «светлота» и «насыщенность» цвета. Выполнение упражнение на высветление и утемнение цвета. Творческое задание: выполнить изображение цветка в двух состояниях – «нежный», « колючий», используя высветление и утемнение цвета. Формат А4.

Самостоятельная работа: повторить понятия «ахроматические и хроматические цвета», выполнить тональные «растяжки» цвета к темному и светлому.

1 год обучения 2 полугодие

* 1. **Контрасты**

Изучить понятие «Цветовой контраст», научиться подбирать и располагать цвета чтобы получить цветовой контраст. Творческое задание: выполнить декоративный орнамент из растительных или геометрических форм с 3 основными парами контрастов: красный-зеленый, синий - оранжевый, фиолетовый - желтый (на выбор). Формат А4

Самостоятельная работа: выучить пары контрастных цветов, выполнить орнамент с другими парами цветов.

1.2 Контраст теплых и холодных цветов

Поиск теплых и холодных цветов. Выполнение рисунка дерева деленного пополам в теплой и холодной гамме. Формат А4.

Самостоятельная работа: повторить, какие цвета называют теплыми, а какие холодными. Привести примеры из окружающей среды.

1.3 Нюансы цвета

Изучить понятие «Цветовой нюанс» (противоположность контрастным сочетаниям). Композиции «нежность», «покой». Формат А4

Самостоятельная работа: выучить понятия «контраст», «нюанс».

1.4 Цветовые гармонии

Понятие «цветовая гармония», «монохромная гармония», «родственная гармония», «контрастная гармония», «гармония по общему цветовому тону». Теоретическое занятие. Самостоятельная работа: найти примеры использования контрастных сочетаний в работах художников и окружающих нас вещах.

1.5 Психология цвета

Изучить психологическое влияние цветов. Цветовые ассоциации. 1)Кратковременные упражнения на цветовые ассоциации: грустно-весело, тихо-шумно, горячо-холодно и т.д. 2) Выполнить формальную-декоративную композицию из абстрактных элементов. Выразить цветом и формой ассоциации. Добиться удачного колористического решения, убедительных пропорциональных цветовых отношений. (материал гуашь, формат А4). Самостоятельная работа: завершить аудиторное задание.

1.6 Смешение цветов

На примере художественных произведений ознакомиться со способами смешения цветов «оптическое и механическое смешение». Изучить на собственном опыте различные способы механического смешения цветов: «вливание цвета», «лессировка», «a la prime». Выполнить упражнения. Акварель, формат А4.

Самостоятельная работа: повторить расположение цветов в спектре, повторить основные понятия цветоведения – «основные, составные, дополнительные цвета», хроматические и ахроматические цвета».

1.7 Пространственное свойства цвета. «выступающие» и «отступающие цвета»

Теоретическое занятие. Пространственные свойства цвета, основанные на теплохолодности и поддерживающие плановость изображения. Самостоятельная работа: подбор фотографий с ярко выраженной свето-воздушной перспективой.

1.8 Пространственное смешение цветов. Роль цвета в построение глубины изображаемого пространства.

Роль цвета в построении глубины изображаемого пространства. Задание: выполнить композицию «Весенний пейзаж» / «Весеннее окно», в которой присутствуют три пространственных плана (передний, средний, дальний). Решить плановость за счет различного использования цвета.

Самостоятельная работа: творческое задание «Весенние ручейки», решить плановость за счет различного использования цвета.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Цветоведение» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «Ахроматические цвета», «Хроматические цвета», «Теплые цвета», «Холодные цвета», «Основные цвета», «Составные цвета», , «Цветовой тон», «Насыщенность цвета», «Светлота», «Цветовые гармонии», «Колорит»;

- знание цветов спектра;

- передавать цвет предметов;

- правильно работать кистью (различной техникой);

- разводить и смешивать краски, добиваясь нужного цвета;

- передавать светлотную разницу;

- передавать резкий и плавный переходы цвета и тона;

- чувствовать и эмоционально реагировать на предметы и явления в жизни;

- строить цветовые гармонии;

- определять колорит.

Система оценок.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3(«удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

2 («неудовлетворительно») - неумение подбирать формат, грубейшие ошибки в компоновке, нежелание самостоятельно вести работу, и постоянно требуется помощь учителя, неаккуратность, небрежность.

5 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному предмету «Цветоведение» являются текущая и промежуточная аттестации.

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок

– просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

6 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Цветоведение» проходит в форме практических занятий, поэтому для выполнения задач-упражнений необходимы:

- Материалы:

акварельные краски, двенадцатицветный набор художественных гуашевых красок, белая рисовальная бумага, карандаши М и 2М (2 шт.), резинка. Могут быть использованы выкраски, выполненные гуашью, или цветная бумага с краской, нанесённой типографским способом.

- Инструменты:

три кисти №№ 4, 6, 8 (беличьи или колонковые), линейка 40 см, ножницы, баночка для воды 0,5 л, кнопки.

- Оборудование:

подставка для бумаги с углом наклона 15 °. - Цветная бумага или цветные вырезки из журналов, клей, ножницы.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы. Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1.Алексеев С. С. О цвете и красках. М.: Искусство, 1964 г.

2. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. М.: Искусство, 1986 г.

3. Миронова Л. Н. Цветоведение. Минск, 1984 г.

4. Пауэлл У. Ф. Цвет и как его использовать. М.2005.

5. Цойгнер. Учение о цвете. М.: Стройиздат, 1971 г.

Дополнительные источники:

1. Алексеев С. С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974 г.

2. Арнхейм М. Р. «Искусство и визуальное восприятие». М.: Прогресс, 1974 г.

3. Г. Браэм. Психология цвета. АСТ, Астрель, 2009 г.

4. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1983 г.

5. Вики Макмарри «Искусство владения цветом. Всё, что необходимо знать о цветев масляной живописи ». Кристина - новый век, 2008 г.

6. Денисов В.

7. Жадова Л. А. Цветовая система Матюшина. Искусство, 1974 г., № 7. Кандинский В. О духовном в искусстве. Л.: Живопись, 1989 г.

8. Кевин МакКлауд. Выбираем цвет. Арт-Родник, 2008 г.

9. Леса Савахата, Кики Элдриджю. Гармония цвета: Полный справочник. Сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций. АСТ, Астрель, 2007 г.

10. ЛитрисАйсмен. Дао цвета. ЭКСМО, 2008 г

11. Марта Гилл. Гармония цвета. Естественные цвета. АСТ, Астрель, 2006 г.

12. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: Титул, 1996 г.

13. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Основы живописи. Обнинск: Титул, 1996 г. 1

4. Серов Н. В. Античный хроматизм. С-Пб.: ЛИСС, 1995 г.

15. Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 г.

16. Фрилинг., Ауэр К. Человек- цвет- пространство. М.: Стройиздат, 1974 г.

17. Яньшин П. В. Психосематника цвета . Речь, 2006 г.

18. Яшухин А.П. Живопись. М.: Просвещение, 1985 г.С., Глазова М. В. Восприятие цвета. ЭКСМО, 2008 г.