

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6723009976, ОГРН 1026700887036)

215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Гагарина, 14. Тел (8-481-35-6-41-42)
e-mail: hudozhka.gagarin@mail.ru

Принята на заседании методического
(педагогического) совета

от «13» февраля 2025 г.

Протокол № 7

Утверждаю:

Директор МБУДО «Гагаринская ДХШ»
Буц Н.В.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

программа по учебному предмету

В.02. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 11-17 лет

Срок реализации программы: 3 года

Уровень: углубленный (продвинутый)

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства (далее ФГТ).

Организация-разработчик: МБУДО «Гагаринская ДХШ»

Разработчик: преподаватель МБУДО «Гагаринская ДХШ» Панин В.С.

Рецензент: доцент кафедры ИЗО Петьков В.В., Смоленский государственный университет.

Рецензент: преподаватель МБУДО «Гагаринская ДХШ» Прудников В.Г.

Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебной дисциплины «Цветоведение» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства.

Учебная дисциплина «Цветоведение» занимает важное место в комплексе таких дисциплин, как живопись, композиция и декоративно-прикладное искусство. «Цветоведение» даёт учащимся базовые знания для вышеуказанных дисциплин и необходимые практические навыки в освоении мира колористики.

Программа учебной дисциплины «Цветоведение» состоит из 4 разделов, последовательно знакомящих детей со сложным миром живописных отношений в изобразительном искусстве. Первый раздел знакомит учеников с цветовым спектром, делением цветов на тёплые и холодные, дополнительными цветами, получаемыми при смешивании красок. Теоретические знания каждого раздела завершаются практическими упражнениями, закрепляющими их, другими словами, осознание мира живописи проходит «через руки», через индивидуальное открытие мира цвета каждым учеником.

Второй раздел знакомит учеников с насыщенными и малонасыщенными оттенками цвета. Упражнения по этой теме должны, как минимум, познакомить их с 240 оттенками цвета, и опять же, упражнения с получением этих оттенков даёт ученикам своё индивидуальное открытие новых цветовых оттенков, которые закрепляются в их сознании, и затем скажутся в творческих работах по живописи, композиции и в декоративно-прикладном искусстве.

Третий раздел рассматривает вопрос о цветовых контрастах, встречающихся в живописных произведениях, о закономерностях тёплого и

холодного по цвету освещения, о взаимоотношении теневых и освещенных поверхностей в данных условиях, цветовых рефlekсах.

Четвёртый раздел знакомит учеников с техническими возможностями акварельной живописи.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей, и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся.

Последовательность выполнения заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Почти все темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные учениками знания и выработать необходимые навыки.

Программа учебной дисциплины «Цветоведение» наиболее тесно связана с учебной дисциплиной «Живопись», и, в принципе, знания учениками новых цветовых оттенков и живописных отношений должны закрепляться на уроках живописи.

Сроки реализации учебного предмета.

Сроки реализации учебной дисциплины «Цветоведение» - 3 года, в рамках вариативной части предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с 1 по 3 класс.

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 аудиторную и самостоятельную работу.

Цели и задачи учебного предмета.

Цели:

1. Художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, выявление одарённых детей, раскрытие творческого потенциала
2. Приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских теоретических знаний
3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.
4. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти),
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- формирование навыков владения цветом;
- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное, духовными и культурными ценностями
- установление межпредметных связей
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности,

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 год обучения

№ п/п	Тема учебного занятия	Вид учеб- ного занятия	Общий объём времени		
			максималь- ная учебная нагрузка, час	самостоя- тельная работа, час	аудиторные занятия, час
РАЗДЕЛ 1. Цветовой спектр. Цветовые растяжки					
1.1.	Вводное занятие. Многообразие цветового мира – основа творчества живописцев	урок	3	1	2
1.2.	Цветовой спектр. Основные и составные цвета.	урок	3	1	2
1.3.	Выполнение эскиза цветового спектра.	урок	3	1	2
1.4.	Тёплые и холодные цветовые отношения в живописи. Цветовые гаммы.	урок	3	1	2
1.5.	Выполнение многоцветной композиции в тёплой цветовой гамме (формат А3) «Жар-птица», «Осенние листья», «Ива цветёт».	урок	9	3	6
1.6.	Выполнение многоцветной композиции в холодной цветовой гамме (эскиз мозаики) «Подводный мир», «Мир аквариума»	урок	9	3	6
1.7.	Цветовые контрасты.	урок	3	1	2
1.8.	Выполнение многоцветной композиции на контрастных больших цветовых плоскостях «Подсолнухи на фоне синего неба», «Маки цветут», «Альпийский луг».	урок	9	3	6
1.9.	Зачётное занятие. Составление цветовой композиции на свободную тему.	зачёт- ная работа	7,5	2,5	5
	ИТОГО:		49,5	16,5	33

2 год обучения

№ п/п	Тема учебного занятия	Вид учеб- ного занятия	Общий объём времени		
			максималь- ная учебная нагрузка, час	самостоя- тельная работа, час	аудиторные занятия, час
РАЗДЕЛ 2. НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА					
2.1.	Понятие о насыщенных и малонасыщенных цветовых тонах («глухие» и «звонкие» краски).	урок	3	1	2
2.2.	Японская система цветоведения «Эроритай». Получение эмо-оттенков цветовых отношений. Характеристики импрессионизма.	урок	3	1	2
2.3.	Выполнение таблицы получения оттенков оранжевого и красного цветов с добавлением белой и чёрной красок.	урок	5	2	3
2.4.	Выполнение таблицы получения оттенков синего, зелёного цвета с добавлением белой и чёрной красок.	урок	5	2	3
2.5.	Выполнение таблицы получения оттенков жёлтого цвета с добавлением одной из тёмных малонасыщенных красок (коричневая, тёмно-зелёная).	урок	5	2	3
2.6.	Выполнение несложного пейзажа на малонасыщенных «глухих» красках.	урок	10	3	7
2.7.	Выполнение пейзажной композиции в ярких насыщенных тонах.	урок	10	3	7
2.8.	Выполнение этюда натюрморта в «звонкой» или «глухой» цветовой гамме.	зачёт- ная работа	8,5	2,5	6
	ИТОГО:		49,5	16,5	33

3 год обучения

№ п/п	Тема учебного занятия	Вид учеб- ного занятия	Общий объём времени		
			максималь- ная учебная нагрузка, час	самостоя- тельная работа, час	аудиторные занятия, час
РАЗДЕЛ 3. КОНТРАСТЫ ЦВЕТА. ОСВЕЩЁННОСТЬ.					
3.1.	Применение контрастных цветовых отношений в живописи.	урок	3	1	2
3.2.	Этюд натюрморта, составленного на контрастных цветовых сочетаниях.	урок	7	3	4
3.3.	Значение характера освещения в живописи	урок	3	1	2
3.4.	Натюрморт с боковым тёплым освещением.	урок	9	3	6
3.5.	Эскиз пейзажа с вечерним тёплым освещением.	урок	9	3	6
3.6.	Этюд натюрморта на окне (против света) с контрастным холодным освещением.	урок	9	3	6
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ.					
4.1.	Техника лессировки в акварельной живописи.	урок	3	1	2
4.2.	Техника акварельной живописи по сырой бумаге.	урок	6,5	1,5	5
	ИТОГО:		49,5	16,5	33

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

1 год обучения.

Тема 1.1. Вводное занятие. Многообразие цветового мира – основы творчества живописцев. Проводится беседа о живописи. Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи.

Анализ произведений отдельных художников-живописцев. Сведения о различных живописных техниках.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из русских художников (И.Левитан, И.Шишкин, Ф.Васильев, И.Айвазовский).

Тема 1.2. Цветовой спектр. Знакомство с цветовым спектром, характером расположения цветов. Основные и составные цвета. Выполнение эскиза цветового спектра (гуашь).

Самостоятельная работа: выполнение цветовых эскизов (зонтик, парашют, радуга).

Тема 1.3. Выполнение эскиза цветового спектра. Локальный цвет и его оттенки. Развивать у детей способность видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков.

Самостоятельная работа: Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе). Использование формата бумаги А4 и акварельной краски.

Тема 1.4. Тёплые и холодные цветовые отношения в живописи. Цветовые гаммы. Знакомство с понятием «тёплые и холодные цвета». Выполнение цветовых эскизов (например, «Северное сияние»).

Самостоятельная работа: выполнить таблицу холодных цветовых оттенков.

Тема 1.5. Выполнение многоцветной композиции в тёплой цветовой гамме (например «Жар-Птица», «Осенние листья»). Знакомство с техникой работы акварелью «мазками». Развитие у детей навыков работы акварелью, умение смешивать краски, получать многообразные цветовые оттенки.

Самостоятельная работа: Выполнить акварельный этюд натюрморта («Хлеб и две луковицы»). Формат А3.

Тема 1.6. Выполнение многоцветной композиции в холодной цветовой гамме (эскиз мозаики «Подводный мир», «Мир аквариума»).

Знакомство с техникой работы акварелью «вливание цвета в цвет». Совершенствование навыков работы акварелью. Закрепление навыков работы акварелью холодными оттенками.

Самостоятельная работа: Эскиз композиции «Лунная ночь».

Тема 1.7. Цветовые контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами цветов, их способность «усиливать» друг друга. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, фрукты, игрушки на полке).

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

Тема 1.8. Выполнение многоцветной композиции на больших контрастных плоскостях (например, «Подсолнухи на фоне синего неба»). Закрепление умений получения многообразных цветовых оттенков.

Самостоятельная работа: композиция по теме «Альпийский луг».

Тема 1.9. Зачётное занятие. Составление композиции на свободную тему. Цель – закрепление навыков получения многообразных цветовых оттенков (например, композиция с осеней листвой или цветочной клумбой).

2 год обучения.

Тема 2.1. Понятие о насыщенных и малонасыщенных цветовых тонах (глухие и звонкие краски). Знакомство с творчеством художников (Бялиницкий-Бируля, Коровин, К.Моне).

Самостоятельная работа: упражнение - получение малонасыщенных оттенков желтого, зелёного, красного цветов с добавлением тёмно-коричневой краски.

Тема 2.2. Японская система «Эроритай» - получение 240 оттенков цветовых отношений. Характеристика импрессионизма. Знакомство с тональными растяжками локальных цветов. Получение светлых и тёмных оттенков цвета.

Самостоятельная работа: составление цветовой композиции с оттенками выполненной таблицы «Спят усталые игрушки».

Тема 2.3. Выполнение таблицы получения оттенков оранжевого и красного цветов с добавлением белой и чёрной краски.

Самостоятельная работа: Эскиз композиции осенние листья.

Тема 2.4. Выполнение таблицы получения оттенков синего, зелёного цвета с добавлением белой и чёрной краски.

Самостоятельная работа: Эскиз композиции «Летнее дерево с отражением в реке».

Тема 2.5. Выполнение таблицы получения жёлтого цвета с добавлением одной из тёмных малонасыщенных красок (коричневая, тёмно-зелёная). Проведение практической работы по получению тональных растяжек основных локальных цветов спектра.

Самостоятельная работа: этюд несложной постановки с тыквой или кабачком.

Тема 2.6. Выполнение эскиза несложного пейзажа, построенного на «мягких и глухих» малонасыщенных оттенках цвета (например, «Серый денёк», «Моросит».

Самостоятельная работа: цветовой эскиз «Мой серый котик».

Тема 2.7. Выполнение пейзажной композиции в ярких насыщенных тонах. Перед работой можно показать яркие примеры работ импрессионистов, предложить выполнить композицию в мазковой живописи на ярких цветовых отношениях.

Самостоятельная работа: конспект на тему «Творчество К.Моне».

Тема 2.8. Зачётное занятие. Выполнение этюда натюрморта в «звонкой» или «глухой» цветовой гамме. Ученикам предлагаются две постановки на выбор: в насыщенных или малонасыщенных цветовых тонах.

3 год обучения.

Тема 3.1. Применение контрастных цветовых отношений в живописи. Знакомство обучающихся с применением контрастных цветовых отношений в композиции для усиления яркости отдельных элементов цветовой поверхности. Знакомство с произведениями русских и советских живописцев. Беседа о применении контрастных цветовых отношений на примере их работ.

Самостоятельная работа: конспект «Творчество И.Грабаря».

Тема 3.2. Этюд натюрморта, составленного на контрастных цветовых сочетаниях. Натюрморт может быть составлен из ярких по цвету тёплых овощей и фруктов (например, оранжевые и жёлтые тыквы, яблоки на фоне синих и зелёных драпировок).

Самостоятельная работа: этюд яблока или груши на фоне синей драпировки.

Тема 3.3. Значение характера освещения в живописи. Объяснить контрастные цветовые отношения на освещенных и теневых плоскостях.

Тема 3.4. Натюрморт с боковым тёплым освещением. Научить видеть тепло-холодные разницы на свету и в тенях при ярко выраженном тёплом освещении.

Самостоятельная работа: Выполнение цветового эскиза на тему «Закат солнца» с боковым освещением.

Тема 3.5. Эскиз пейзажа с вечерним тёплым освещением. Учить совмещению освещенных и тёмных теневых плоскостей с применением цветового контраста. Учить видеть цветовые рефлексy на теневых плоскостях предмета.

Самостоятельная работа: Несложный натюрморт с боковым освещением от настольной лампы. Формат А3.

Тема 3.6. Этюд натюрморта на окне против света с контрастным холодным освещением. Обратить внимание обучающихся на сложные тональные и цветовые переходы от света к тени., с учётом тональных рефлексов.

Самостоятельная работа: Этюд «Яблоки на подоконнике».

Тема 4.1. Техника лессировки в акварельной живописи. Объяснить технику лессировочной акварельной живописи. Закрепить полученные знания на примере этюда простого натюрморта, составленного из двух предметов.

Самостоятельная работа: этюд «Кружка и яблоко».

Тема 4.2. Техника акварельной живописи по сырой бумаге. Показать приёмы акварельной живописи «по сырой бумаге». Выполнить цветовую композицию пейзажа «по-сырому».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

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

- знание основ цветоведения (основных теоретических понятий: основные и составные цвета, ахроматические цвета, хроматические цвета, спектр, малый и большой цветовой круг, тёплые и холодные цвета, цветовой тон, насыщенность, светлота, контрасты, цветовые гармонии, колорит, нюансы и др.);
- знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе;
- навыки организации на плоскости цветового решения изображения;
- правильно работать кистью (различной техникой);
- разводить и смешивать краски, добиваясь нужного цвета;
- умение передавать цвет предметов;
- передавать светлотную разницу;
- передавать резкий и плавный переходы цвета и тона;
- выбирать колористическое решение работы, строить цветовые гармонии;
- наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

- чувствовать и эмоционально реагировать на предметы и явления в жизни, уметь отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
- умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

Контроль ЗУНов обучающихся обеспечивает оперативное учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями в середине и в конце каждого полугодия, выставляются оценки.

Критерии оценки.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

- 5 («отлично») - ставится, если обучающийся способен самостоятельно применять ЗУНЫ, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;
- 4 («хорошо») – работой обучающегося руководит преподаватель, в большей части словесно;
- 3 («удовлетворительно») – работой обучающегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на его работе.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.

- материальные: учебные аудитории, оборудованные специальными наглядными пособиями, мебелью, натурным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, магнитная меловая доска;
- демонстрационные: натурный фонд;
- аудиовизуальные: ИКТ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- 1.Иоханнес Иттен «Искусство цвета», перевод с нем., Издатель Дмитрий Аронов, Латвия
2. Алексеев С. С. О цвете и красках. М.: Искусство, 1964 г.
3. 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.
6. Алексеев С. С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974 г.
7. Г. Браэм. Психология цвета. АСТ, Астрель, 2009 г.
8. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1983 г.
9. Леса Савахата, Кики Элдриджю. Гармония цвета: Полный справочник.
- 10.Сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций. АСТ, Астрель, 2007 г.
11. ЛитрисАйсмен. Дао цвета. ЭКСМО, 2008 г.
12. Марта Гилл. Гармония цвета. Естественные цвета. АСТ, Астрель, 2006 г.
13. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: Титул, 1996 г.
14. Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 г.
- 15.Хэйзел Соун.Научиться рисовать в цвете быстро, пер.с англ. – М.Колибри, Азбука-Аттикус, 2019