

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» р.п. Бердяуш
Саткинского муниципального района

Цветоведение

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства
«Живопись»
(5-летний срок обучения)**

Бердяуш 2021

«Рассмотрено»
Методическим советом
МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш
от «01» июня 2021 г.

«Утверждаю»
Директор — Марценюк С.В.
(подпись)
«31» августа 2021 г.

Разработчик: Ахметшин С.Р.- преподаватель изобразительного искусства
высшей категории МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш

Рецензент: Панфилова И.И. - зам. директора по УВР МБОУ ДО «ДШИ»
р.п. Бердяуш

Содержание

I. Пояснительная записка.....	4
II. Содержание учебного предмета.....	9
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	13
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	14
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	15
VI. Список литературы и средств обучения.....	17

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Цветоведение» (в рамках вариативной части учебного плана) по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 156 (далее ФГТ).

В.00. Вариативная часть В.02. Цветоведение

Цветоведение – наука о воспроизведении и воздействии цвета, включающая анализ процесса восприятия и различения цвета. Учебный предмет «Цветоведение» направлен на развитие творческих способностей обучающихся и формирование багажа знаний, умений и навыков по живописи. В процессе обучения учащиеся должны научиться видеть и передавать цветовые отношения с учетом теплых и холодных оттенков.

Реализация учебного предмета «Цветоведение» вариативной части учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись» дает возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Программа предназначена для обучающихся 1 классов ДХШ и отделений изобразительного искусства ДШИ.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Цветоведение» (вариативной части) по 5-летнему сроку обучения для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 9 до 11 лет, составляет 1 год.

Согласно годовому календарному графику дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись» продолжительность учебных занятий по предмету «Цветоведение» в первом классе составляет 33 недели. Затем в первом классе у обучающихся с 5-летним обучением летние каникулы – 13 недель.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Цветоведение» в 1 классе составляет 66 часов (33 часа на аудиторные занятия и 33 часа на самостоятельную работу). При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки по учебному предмету «Цветоведение» вариативной части составляет 33 часа. Занятия проводятся в 1 классе 1 академический час в неделю. А также выделяется дополнительное время на самостоятельную работу обучающихся по предмету «Цветоведение», которое определяется с учетом методической целесообразности. В соответствии с ФГТ предусматривается самостоятельная работа обучающихся по цветоведению в 1 классе 1 час в неделю. Самостоятельная (внеаудиторная) работа используется на

выполнение домашнего задания обучающимися: выполнение упражнений по цветоведению; посещение музеев, выставочных залов произведений живописи; участие в конкурсах по живописи и станковой композиции.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Изучение учебного предмета «Цветоведение» осуществляется в форме

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 человек). Форма организации деятельности – мелкогрупповая и индивидуальная. Мелкогрупповые вводные беседы и объяснения материала продолжаются индивидуальной работой с каждым учащимся. Индивидуальные объяснения снова сменяются показами приемов работы преподавателем, в завершении задания - рабочий просмотр созданных работ.

Программа учебного предмета «Цветоведение» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на: - выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности в области изобразительного искусства;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Реализация программы учебного предмета «Цветоведение» направлена на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства; - выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Цель и задачи учебного предмета

Целью курса «Цветоведение» является изучение основ цветоведения, необходимых на первом этапе обучения детей живописи.

Задачи учебного предмета «Цветоведение»:

- знать основы цветоведения;
- видеть отношения, анализировать влияние одного цвета на другой;
- передавать изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности;
- научиться применять технические возможности живописных материалов;
- освоить приемы в живописи;
- формировать у обучающихся художественный вкус.

При преподавании учебного предмета «Цветоведение» делается акцент на межпредметные связи. Цветоведение является первым этапом к выполнению работы в живописи. И поэтому «Цветоведение» и «Живопись» неразрывно связаны друг с другом. А учебный предмет «Живопись» к тому же тесно связан с

предметом «Рисунок», т.к. умение правильно рисовать дает возможность учащимся грамотно передать форму предметов, используя линию и пятно. Все учебные предметы взаимосвязаны.

Обоснование структуры программы

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

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

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Цветоведение» используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Общеобразовательным учреждением соблюдается своевременно текущий ремонт учебных помещений.

Для реализации программы «Живопись» по предмету «Цветоведение» в общеобразовательном учреждении существует необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения:

- библиотека,
- помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека),
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.

При реализации курса «Цветоведение», как вариативной части, учебная аудитория оборудована персональным компьютером и соответствующим программным обеспечением. Общеобразовательное учреждение имеет натюрмортный фонд и методический фонд.

II. Содержание учебного предмета

Введение

Данное содержание курса «Цветоведение» соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Актуальность курса «Цветоведение» состоит в том, что благодаря изучению основ этого предмета раскрывается один из ведущих предметов в учебном процессе школы «Живопись».

Содержание курса включает в себя изучение основ цветоведения: хроматические и ахроматические цвета; основные и составные цвета; теплые

и холодные цвета; насыщенность цвета, цветовые гармонии (однотонная, родственная, дополнительно-контрастная). С помощью изучения цветовых сочетаний, гармоний теплых и холодных цветов можно передать различные состояния в живописи. Насыщенность цвета изменяется в красках в результате разбавления водой – в акварели, или белилами – в гуашевых, масляных, акриловых красках.

Последовательность тем разворачивается с учетом усложнения, исходя из психо-физических особенностей возраста учащихся. Усвоение знаний и способов деятельности происходит на трех уровнях: осознанного восприятия и запоминания; на уровне применения знаний и способов; на уровне творческого применения знаний и способов. Овладевая основами цветоведения, преодолевая трудности обучающего процесса, научаясь правильной организации своего труда, взаимодействия с преподавателем и другими учащимися в ходе работы, формируется эстетическое и духовно-нравственное развитие ребенка.

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
1.	Вводное занятие. Основные цвета. Композиционный центр Изучение воздействия разных цветов на эмоциональную составляющую.	урок	6	3	3
2.	Составные цвета. Родственная гамма. Красный, синий и желтый – основные цвета. Родственные оттенки составных цветов. Взаимодействие с фоном.	урок	6	3	3

3.	Размер изображения по отношению к формату листа. Формат листа и его объем. Работа с автопортретами и форматом листа.	Урок	12	6	6
4.	Движение в композиции. Тон в передаче движения. Демонстрация перемещения темного кружка на листе бумаги. Работа с композициями на тему движения и полета.	урок	10	4	4
5.	Роль цвета в передаче движения.	урок	10	5	5
6.	Контрастные и дополнительно-контрастные цвета. Гармония цвета. Объяснение контрастности цветов. Усиление оттенков. Демонстрация красного круга на листе. Знакомство с дополнительными цветами. Работа с композициями на тему «Танец», «Солнечный».	урок	10	6	6
7.	Натюрморт. Итоговая композиция	урок	12	6	6
8.	Итого за курс	урок	66	33	33

Содержание курса «Цветоведение»

Первый год обучения (1 класс)33 часа аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы.

1. Вводное занятие. Основные цвета. Однотоновая гамма. Композиционный центр. Изучение воздействия разных цветов на эмоциональную составляющую.

Цель: изучить особенности цвета и его воздействия на человека.

Задачи: узнать смысловое значение цвета, изучить выразительные возможности цвета, влияние цвета на эмоции человека.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: этюды осенних листьев.

2. Составные цвета. Родственная гамма. Красный, синий и желтый – основные цвета. Родственные оттенки составных цветов. Взаимодействие с фоном.

Цель: выполнить шкалу родственных цветов от желтого к красному.

Задачи: расширить диапазон родственных цветов, сравнить насыщенность цветов, передать настроение цветом.

Материалы: бумага, акварель.

Самостоятельная работа: упражнения на получение составных цветов из основных.

3. Размер изображения по отношению к формату листа. Формат листа и его объем. Работа с автопортретами и форматом листа.

Цель: научиться компоновать в листе.

Задачи: использовать художественные средства, передать эмоциональный цвет, тон.

Материалы: бумага, акварель, масляная пастель.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки деревьев, веток.

4. Движение в композиции. Тон в передаче движения. Демонстрация перемещения темного кружка на листе бумаги. Работа с композициями на тему движения и полета.

Цель: определить влияние тона на движение.

Задачи: использовать все средства живописи и композиции, передать эмоциональный цвет, тон.

Материалы: бумага, гуашь.

Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью животных с натуры и по воображению.

5. Роль цвета в передаче движения.

Цель: просмотреть цветовую динамику.

Задачи: изучить особенности цвета, пронаблюдать движение цвета (приближение и удаление), показать плановость в композиции.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек.

6. Контрастные и дополнительно-контрастные цвета. Гармония цвета. Объяснение контрастности цветов. Усиление оттенков. Демонстрация красного

круга на листе. Знакомство с дополнительными цветами. Работа с композициями на тему «Танец», «Солнечный».

Цель: познакомиться с особенностями дополнительных цветов.

Задачи: выяснить какие цвета являются контрастными, а какие родственными; передать настроение цветом.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью фигур людей с натуры и по воображению.

7. Натюрморт. Итоговая композиция.

Цель: закрепить пройденный материал.

Задачи: освоить приемы изображения натюрморта, состоящего из предметов, разнообразных по форме и материалу, цвету и фактуре; изучить влияние освещения на форму и цвет предмета в пространстве.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В конце курса предмета «Цветоведение» обучающийся должен овладеть следующими знаниями и навыками:

знать:

1. Основы цветоведения и колористики:

- хроматические и ахроматические цвета;
- основные и составные цвета;
- родственные, сближенные и контрастные цвета;
- теплохолодность цветов;
- насыщенность цветов;
- цветовые гармонии.

2. Основные понятия в композиции:

- выразительная линия и выразительный силуэт;

- контрасты формы;
- композиционный центр;
- размер изображения по отношению к формату листа;
- статическое и динамическое равновесие;
- движение в композиции;
- ритм в композиции.

уметь:

1. Уверенно, творчески реализовать свой замысел.
2. Различать нюансные и контрастные отношения цветовых тонов.
3. Иметь представление о гармоничном сочетании цвета в колорите.
4. Выделять в рисунке главный предмет размером, цветом, формой.
5. Размещать предметы в рисунках по определенным законам, правилам, приемам, средствам композиции.

использовать:

1. Различные художественные материалы для создания выразительной композиции
2. Интеграцию различных изобразительных техник.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Формами контроля успеваемости считаются текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. При реализации годового курса «Цветоведение» вариативной части по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» в качестве методов контроля является текущий контроль успеваемости.

Средствами текущего контроля по учебному предмету «Цветоведение»

считаются просмотры учебных работ по окончании полугодий и контрольный урок в конце учебного года. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В процессе обучения по предмету «Цветоведение» выставляются оценки за полугодия и итоговая оценка за год.

Система оценок знаний обучающихся по учебному предмету «Цветоведение» предполагает пятибалльную систему.

Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков. Полное и правильное выполнение задания.

Оценка «хорошо» выставляется при хорошем, достаточном уровне демонстрирования приобретенных знаний, умений. Хорошее выполнение задания с небольшими недочетами.

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабом, но достаточно удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков. Выполнение работы с серьезными неточностями.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует низкий уровень выполнения работы. Отсутствие выполненного задания без уважительной причины.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Для реализации программы учебного предмета «Цветоведение» и успешного овладения изобразительным искусством каждый обучающийся должен разбираться в вопросах теории и практики профессионального мастерства:

1. Роль цветоведения в живописи.
2. Основные свойства цвета: цветовой оттенок, светлота, насыщенность. Их роль в работе цветовыми отношениями.
3. Основы цветоведения и колористики.
4. Основные понятия в композиции.
5. Роль цветового и тонового камертона при определении и построении

цветовых отношений.

6. Светлотный и цветовой контрасты, их роль в изображении.

7. Дополнительные цвета и их роль в живописном изображении.

Теплохолодность в живописи.

8. Особенности в создании единства цветового строя изображения, гармония колорита.

9. Физиологическое и эмоционально-эстетическое воздействие цвета.

10. Особенности зрительного восприятия формы и цвета (раздельное видение).

Специальная постановка «глаза» обучающегося. Метод цельного видения и одновременного сравнения.

Изучение учебной дисциплины «Цветоведение» опирается на теорию. Систематическое и последовательное изучение изобразительной грамоты является одним из условий успешного обучения. Только опираясь на теоретическое знание, обучающийся может успешно усвоить практические навыки мастерства. Без теоретических знаний практические навыки мастерства вырабатываются механически. В общеобразовательном учреждении обучающимся надо овладеть этими знаниями, чтобы потом подчинить их личным художественным требованиям. Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач. По мере усвоения программы от обучающихся требуется не

только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

VI. Список литературы и средств обучения

1. Алфеевский В.С. По памяти и с натуры. М.,»КНИГА» 1991
2. Баррас Д. Свет в акварели. М. «КРИСТИНА-НОВЫЙ ВЕК» 2005
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Белютин Э.М. Начальные сведения о рисунке и живописи. М., «ИСКУССТВО» 1957
5. Василевская Л.А. Специальное рисование. М., «Высшая школа» 1989
6. Дауден Д.Ф. Рисуем воду акварелью. М., «КРИСТИНА-НОВЫЙ ВЕК» 2005
7. Звонцов В.М. Основы понимания графики. М., Издательство Академии художеств СССР. 1963
8. Кальнинг А. Акварельная живопись. М.,»ИСКУССТВО»1968
9. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. М., «ДРОФА»1995
10. Макарычев А.П. Живопись акварельными красками. Златоуст 2004
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Проненко Т.М. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2002
13. Рисунок и живопись. М., «ИСКУССТВО» 1961
14. Смирнов Г. Б. Рисование с натуры. М., «ВЦСПС ПРОФИЗДАТ».1960
15. Тэйт В. Рисуем цветы акварелью. М., «КРИСТИНА-НОВЫЙ ВЕК» 2005
- 20.Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2

21.Щербаков А.В. Рисунок, живопись, композиция. Программа (проект) для художественных отделений детских школ искусств. М., 1988

22.Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1969

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.