

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Никольская детская школа искусств»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

В.00.УП.01

«Цветоведение»

**Дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в
области изобразительного искусства «Живопись»**

2014 г.

Содержание

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
2. Срок реализации учебного предмета.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.
4. Форма проведения учебных занятий.
5. Цель и задачи учебного предмета.

II. Учебно–тематический план.

III. Содержание учебного предмета.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

1. Требования к экзамену

V. Формы и методы контроля, система оценок.

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
2. Критерии оценки.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.

1. Методические рекомендации преподавателям.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VII. Средства обучения.

1. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

VIII. Информационное обеспечение программы.

1. Учебная литература.
2. Методическая литература.
3. Рекомендуемая литература для детей и родителей.
4. Аудио-видео пособия.
5. Интернет ресурсы.

IX. Приложение 1. Краткий словарь специальных терминов.

I. Пояснительная записка

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

Цвет — это свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения. Цветоведение изучает и раскрывает основные закономерности в области цветовых явлений природы, создаваемой человеком предметной среды и всего мира искусств (тех его видов, которые ориентированы на зрительное восприятие).

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

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. Основу программы «Цветоведения» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Программа «Цветоведение» тесно связана с программами по живописи, станковой композиции, с пленэром.

2. Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 8 (9)-летнем сроке обучения реализуется 3 года – с 1 по 3 класс.

Общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 196 часов (в том числе, 98 аудиторных часов, 98 часов самостоятельной работы). При реализации программы «Живопись» с 8 (9)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-3 классах – один час; самостоятельная работа в 1-3 классах – один час.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной аттестации

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 196 часов (в том числе, 98 аудиторных часов, 98 часов самостоятельной работы). Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

3-летний срок освоения программы

Вид учебной работы	Годы обучения						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа	16	16	16	17	16	17	98
Максимальная учебная нагрузка	32	32	32	34	32	34	196
Вид промежуточной аттестации		3.		3.		3.	

З. – зачет;

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Цветоведение» и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность уроков – 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Цветоведение» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

приобретение детьми знаний, умений и навыков по цветоведению, в том числе:

Знания:

- цветового круга Гёте, цветовые ряды по теории «Времена года»;
- классификации цветов;
- принципов комбинирования цветов;
- типа колорита;
- основы теории цвета;
- закона цветоведения;
- принципов гармоничного сочетания цветов;
- навыков последовательного ведения живописной работы.

Умения:

- смешивать цвета различными способами;
- составлять гармонические композиции;
- владеть приемами сочетания хроматических и ахроматических цветов.

Навыки:

- художественной терминологии, используемой в работе с цветом;
 - приемов разработки художественных и декоративно-прикладных эскизов;
 - выбора цветовых решений при создании композиции.
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Программа «Цветоведение» имеет два учебно-тематических плана, рассчитанных на 3 года освоения соответственно.

Программа «Цветоведение» (3 года) включает в себя следующие разделы:

1 год: Основы цветоведения. Основные характеристики цвета.

2 год: Классификация цветовых гармоний

3 год: Искусство цвета;

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Темы предполагают введение теоретической и практической деятельности, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

II. Учебно-тематический план
(срок освоения программы 3 года)

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Основы Цветоведения. Основные характеристики цвета.	урок	16	8	8
2.	Цветовой круг. Цветовые растяжки. Методы смешивания цветов	урок	16	8	8
II полугодие					
3.	Теплые и холодные цвета	урок	16	8	8
4.	Ахроматические и хроматические цвета	урок	16	8	8

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Цветовая гармония. Классификация цветовых гармоний.	урок	16	8	8
2.	Гармоничные диады, триады	урок	16	8	8
II полугодие					
3.	Цветовая композиция.	урок	18	9	9
4.	Колорит. Система цветовых и тональных отношений	урок	16	8	8

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Искусство цвета. Типы цветового контраста. Контраст цветовых сопоставлений	урок	16	8	8
2.	Контраст светлого и темного, холодного и теплого	урок	16	8	8
II полугодие					

3.	Контраст дополнительных цветов. Симультаный контраст цветового насыщения	урок	18	9	9
4.	Контраст цветового распространения. Теория Иттена.	урок	16	8	8

III.Содержание учебного предмета. (срок освоения программы 3 года).

В первые годы обучения задания даются на построение основных дополнительных цветов. Простых цветовых гармоний, методов смешения цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее, со сложным колоритом.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над композицией, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе задания усложняются. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передача контраста, построения более сложной цветовой гармонии.

Первый год обучения

1. Тема. Основы Цветоведения. Основные характеристики цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами.

Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Использование различных живописных материалов, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Цветовой круг. Цветовые растяжки. Методы смешивания цветов. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А4, А5.

Самостоятельная работа: выполнение цветовых растяжек различными живописными материалами в свободной форме.

3. Тема. Теплые и холодные цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». Использование акварели, гуаши, бумаги формата А4, А5.

Самостоятельная работа: этюды осенних листьев.

4. Тема. Ахроматические и хроматические цвета. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (лессировка, по сырому, *ala prima*, *гризайль*). Этюды овощей и фруктов. Использование акварели, бумаги формата А5. Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

Второй год обучения

1. Тема. Цветовая гармония. Классификация цветовых гармоний.

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов.

Использование акварели, бумаги формата А5. Этюды овощей и фруктов при боковом освещении с натуры.

Самостоятельная работа: этюд овощей на теплом фоне при боковом освещении.

2. Тема. Гармоничные диады, триады. Использование возможностей гуаши. Отработка основных приемов (мазок, сухая кисть). Этюд с палитрой художника. Использование гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

3. Тема. Цветовая композиция. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А5.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

4. Тема. Колорит. Система цветовых и тональных отношений. Понятие теории цвета — *колорит*. Усвоение знаний о пяти типах колорита (сгармонизированный, пестрый, разбеленный, зачерненный, ломаный). Выполнить карточки-выкраски с разбелом и зачернением каждого из 12 цветов 12-ступенного цветового круга. Всего с 12 чистыми цветами этого спектра должно быть изготовлено 36 карточек-выкрасок. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А6. Самостоятельная работа: Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

Третий год обучения

3. Тема. Искусство цвета. Типы цветового контраста. Контраст цветовых сопоставлений. Понятие «цветовой контраст». Семь типов цветового контраста (по цветовому тону (например, красный — желтый — синий); светлый — темный; насыщенный — приглушенный; симультанный — когда при восприятии какого-либо цвета вблизи его возникает ощущение присутствия цвета, контрастного существующему (например, при восприятии красного цвета вокруг него видится ореол зеленого цвета, который объективно не существует); холодный — теплый; контраст дополнительных цветов; контраст по площади цветового пятна.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

2. Тема. Контраст светлого и темного, холодного и теплого. 1-полярная цветовая композиция в зачерненном колорите, в теплой гамме; Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: 1-полярная цветовая композиция в зачерненном колорите, в холодной гамме;

3. Тема. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст цветового насыщения. 2-полярная цветовая композиция в разбеленном колорите, в холодной гамме.

Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: 2-полярная цветовая композиция в разбеленном колорите, в теплой гамме.

4. Тема. Контраст цветового распространения. Теория Иттена. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Цветоведения» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

2.Критерии оценки:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение на листе;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;

2 год обучения

- грамотно определять колорит;

- грамотно строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;

3 год обучения

- грамотно передавать цветовой контраст;
- грамотно передавать контраст холодного и теплого;
- грамотно создавать контраст дополнительных цветов;
- грамотно сопоставлять холодные и теплые цвета;
- грамотно сопоставлять цветовые ряды по теории Иттена;

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.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по цветоведению следует рассматривать как рекомендательные. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по цветоведению:

1. Анализ цветового строя композиции.
2. Анализ художественных работ с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор живописного материала и техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется различными живописными материалами.

Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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.

VII. Средства обучения

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

1. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

VIII. Информационное обеспечение программы:

1. Учебная литература:

1. *Миронова, Л.* Цветоведение / Л. Миронова. — Минск : Выш. шк., 1984.
2. *Миронова, Л.* Цвет в изобразительном искусстве / Л. Миронова. — Минск: Беларусь, 2002.
3. *Иттен, И.* Искусство цвета / И. Иттен. — М. : издатель Аронов, 2001.
4. *Бер, У.* Все тайны цвета / У. Бер. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1997.
5. *Люшер, М.* Цветовой тест Люшера / М. Люшер. — М. : АСТ, СПб. : Сова, 2005.
6. *Драгунский, В.* Цветовой личностный тест / В. Драгунский. — Минск : Харвест, 1999.
7. *Леонардо да Винчи.* Суждение о науке и искусстве. — СПб. : Азбука-классика, 2006.
8. *Кандинский, В.* О духовном в искусстве. / В. Кандинский. — М., 1911.

9. *Раппопорт, С.* От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества / С. Раппопорт. — М. : Советский художник, 1978.
10. Мастера искусства об искусстве. — М. : Искусство, 1966.
11. *Кузин, В.* Психология / В. Кузин. — М. : Агар, 1997.
12. *Фетисов, И.* Западноевропейская живопись 20 века / И. Фетисов. — М. : Изобразительное искусство, 1998.
13. *Кантор, А.* Изобразительное искусство 20 века / А. Кантор. — М. : Искусство, 1973.
14. *Альфонсов, В.* Слова и краски / В. Альфонсов. — СПб. : САГА, Азбука-классика, Наука, 2006.
15. *Марков, П.* Об акварели или живописи водяными красками / П. Марков. — М. : Московская государственная школа акварели С. Андрияки, 2001.
16. Психология художественного творчества. — Минск : Харвест, 1999.
17. *Беда, Г.* Живопись / Г. Беда. — М. : Искусство, 1971.

2. Методическая литература

1. *Алексеев С.О.* О колорите. - М., 1974
2. *Беда Г. В.* Живопись. - М., 1986
3. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
4. *Волков Н.Н.* Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
5. *Зайцев А.С.* Наука о цвете и живопись. — М.: Искусство, 1986
6. *Люшер М.* Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
7. *Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н.* Цветоведение для художников: колористика. — Ростов н/д: Феникс, 2007
8. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996

3. Рекомендуемая литература для детей и родителей:

1. Уотт Ф. Я умею рисовать/ Пер. с англ. О. Солодовниковой. — М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004. — С. 96
2. Уотт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых/ Пер. с англ. М.Д.Лахути. — М.: Росмен-Пресс, 2002. — С. 96
3. Гуашь: шаг за шагом: пер. с англ. — М.: Астрель, 2005. - С. 126

4. Аудио-видео пособия

1. «Искусство русского авангарда»
2. «Искусство 20 века»
3. «Московский Кремль»
4. «Третьяковская галерея»
5. «Русская икона»
6. «Русский музей»

7. «Дом на Волхонке»
8. «Эрмитаж»
9. «Великий Эрмитаж»
10. «Николай Рерих»