

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область ПО.01.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

ПРОЕКТ

примерной программы по учебному плану

ПО.01. УП.02, ПО.01.УП.05

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

«Рассмотрено»

Методическим советом

ЭДШИ

23.04.2013г. № 20

(дата рассмотрения)

«Утверждаю»

Директор Колягина И.Г.

И.Г. Колягина

(подпись)

23.04.2013

(дата утверждения)

Разработчик - Тарутина Людмила Борисовна, преподаватель

Рецензент - *Сорокина Юлия Аркадьевна*

Рецензент - *Филимонова Татьяна Константиновна*

Пояснительная записка
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации
Учебно–тематический план
Содержание учебного предмета. Годовые требования
Требования к уровню подготовки обучающихся
Формы и методы контроля, система оценок
Методическое обеспечение учебного процесса
Список рекомендуемой литературы

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».

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Основу программы «Цветоведение» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям.

Программа «Цветоведение» тесно связана с программами по рисунку, живописи, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроницающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе по живописи ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Проводится специальная постановка зрения, такая, чтобы начинающий художник научился видеть, как цвет предмета выглядит в конкретных условиях освещения и в соседстве с другими предметами. Воспринимая цвет предмета, человек получает сопутствующие ему настроения разного рода: радости, печали, страха, веселья, легкости и др. Цвет способен передавать не только важную информацию о предмете, но и вызывать определенные мысли и чувства через образное воздействие в реальных условиях освещения, воздушно-пространственной и окружающей цветовой среды.

Именно на уроках цветоведения учащиеся начинают понимать, что такое цветовые и цветотональные отношения. Полученные знания и умения по применению цветовых и цветотональных отношений учащиеся применяют на уроках живописи, станковой и прикладной композиции, на пленэре.

Учебный предмет «Цветоведение» при 5-летнем сроке обучения по программе «Живопись» реализуется, как вариативная часть 1 год в первом классе.

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения, учебный предмет «Цветоведение» составляет: аудиторные занятия в 1 классе - 2 часа, самостоятельная работа - один час.

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Цветоведение» является приобретение понятий и знаний по цветоведению, навыков по применению законов цветоведения в живописи, на пленэре, а также выявление одаренных детей 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 выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов и их возможностей;
знаний основ цветоведения;
знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
навыков в использовании основных техник и материалов;
навыков последовательного ведения живописной работы;

Занятия по предмету «Цветоведение» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков - 45 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.

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 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.

Каждый учащийся 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.

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 99 часов, в том числе, 66 аудиторных часов и 33 часа самостоятельной работы.

Аттестация проходит в форме зачета в первом и втором полугодии.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
	Классы / полугодия		
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	66
Самостоятельная Работа (домашнее практическое задание, в часах)	16	17	33
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	99

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В процессе обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

Далее цветовые гармонии становятся разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Учащиеся знакомятся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, получают знания и навыки поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

К учащимся предъявляются следующие основные требования:

- знать, что такое цветовой круг, спектр, хроматические и ахроматические цвета, производные, дополнительные цвета;
- иметь понятия: цветовая гамма, теплостудность, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета, сближенные цвета;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемой композиции;
- уметь технически реализовать замысел с помощью цветовых пятен и отношений;
- уметь лепить форму цветом и тоном;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ

1 КЛАСС

	Вид	Общий объем времени (в часах)
--	-----	-------------------------------

		учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Первое полугодие					
1.	Спектр. Цветовой круг. Основные, дополнительные, производные (составные) цвета.	Урок	3	1	2
2.	Теплая цветовая гамма.	Урок	3	1	2
3.	Холодная цветовая гамма.	Урок	3	1	2
4.	Хроматические и ахроматические цвета.	Урок	3	1	2
5.	Светлота цвета.	Урок	3	1	2
6.	Насыщенность цвета.	Урок	3	1	2
7.	Цветовой тон.	Урок	3	1	2
8.	Ахроматический контраст.	Урок	3	1	2
9.	Цветовой контраст.	Урок	3	1	2
10.	Локальный цвет.	Урок	3	1	2
11.	Цветовые нюансы.	Урок	3	1	2
12.	Изменение цвета в тени и на свету.	Урок	6	2	4
13.	Сближенная цветовая гамма.	Урок	6	2	4
14.	Роль цвета в передаче настроения.	Урок	3	1	2
Итого			48	16	32
Второе полугодие					
15.	Цвет и чувства.	Урок	3	1	2
16.	Цвет и музыка.	Урок	3	1	2
17.	Изменение цвета в зависимости от освещения	Урок	9	3	6
18.	Колорит.	Урок - беседа	3	1	2
19.	Тональные отношения.	Урок	9	3	6
20.	Пограничный контраст.	Урок	6	2	4
21.	Цветовые отношения	Урок	9	3	6

22.	Цветотональные отношения.	Урок	9	3	6
	Итого		51	17	34
	Итого за учебный год		99	33	66

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 класс

1. **Спектр. Цветовой круг. Основные, дополнительные, производные (составные) цвета.** Беседа о цветоведении, как живописной науке. Значение цвета в живописи. Знакомство с понятием спектр, цветовой круг, основные, дополнительные, составные цвета. Выполнить живописный рисунок цветового круга, используя возможности акварели, выполнить упражнения на составление дополнительных и производных цветов.
2. **Теплая цветовая гамма.** Дать понятие теплой цветовой гаммы. Выполнить упражнения на цветовые переходы методом вливания цвета в цвет. Выполнить рисунок горящего пламени.
3. **Холодная цветовая гамма.** Дать понятие холодной цветовой гаммы. Выполнить упражнения на цветовые переходы методом вливания цвета в цвет. Выполнить рисунок снеговика. Выполнить цветовые растяжки от теплого до холодного оттенка.
4. **Хроматические и ахроматические цвета.** Понятия хроматического и ахроматического цвета. Выполнить несложные рисунки в хроматической и ахроматической гамме. Проанализировать разницу в исполнении рисунков.
5. **Цветовой тон.** Основные свойства цвета. Понятие цветового тона. Выполнить несложный хроматический рисунок.
6. **Насыщенность цвета.** Основные свойства цвета. Понятие насыщенности. Используя гуашевые краски выполнить упражнения на изменение насыщенности цвета.
7. **Светлота цвета.** Дать понятие светлоты цвета. Работая акварельными красками выполнить растяжки цвета от насыщенного до бледного прозрачного оттенка. Используя белую гуашь выполнить упражнения на изменение светлоты цвета.
8. **Ахроматический контраст.** Понятие контраста. Оптический обман зрения. Изучение влияния черного и белого цвета на восприятие размера фигуры. Используя знания, полученные на предыдущих уроках, выполнить упражнения на передачу влияния фона на фигуру (серая фигура на черном и белом фоне, черная фигура на белом и сером фоне, белая фигура на сером и черном фоне).
9. **Цветовой контраст.** Изменение цвета в зависимости от окружающего фона. Привести примеры изменения оттенка серой фигуры на различных цветных фонах. Первое понятие теплостудности. Упражнения по теме.
10. **Локальный цвет.** Понятие локального цвета. Выполнить несложный натюрморт локальными цветами, с передачей светлоты и насыщенности цвета изображаемых предметов.
11. **Цветовые нюансы.** Используя понятие светлота и насыщенность выполнить рисунок методом лессировки одним цветом. Дать понятие нюанса. Выполнить упражнение методом лессировки разными цветами. Проанализировать нюансное изменение оттенков цвета.
12. **Изменение цвета в тени и на свету.** Свет и тень. Используя направленное освещение проанализировать изменение цвета в тени и на свету. Определить местонахождение локального цвета предмета. Выполнить рисунок, основываясь на полученных знаниях.

Передать цвет в тени предмета и на его освещенной части. Использовать локальный цвет в полутени.

13. **Сближенная цветовая гамма.** На примере близких по цвету предметов, дать понятие сближенной цветовой гаммы. Выполнить рисунок из двух предметов на фоне в сближенной цветовой гамме. Использовать знания цветовых нюансов и контрастов.
14. **Роль цвета в передаче настроения.** На примере репродукций произведений изобразительного искусства проанализировать влияние цветовых гамм на настроение человека. Дать задание на выполнение композиции по передаче радости и грусти.
15. **Цвет и чувства.** Используя исследования в области влияния цвета на чувства человека, сделать разбор по отдельным цветам, проанализировать, какие чувства вызывает разный цвет на конкретного учащегося. Составить индивидуальные таблицы по ассоциациям на разные цвета.
16. **Цвет и музыка.** Творческое задание на передачу музыкальных произведений в цвете. Провести анализ работ в соответствии с канонами цветомузыкальных отношений.
17. **Изменение цвета в зависимости от освещения.** На примере различного освещения (свеча, лампа накаливания, солнце) научить анализировать изменение цвета предметов. Выполнить рисунки одной и той же постановки при различном освещении.
18. **Колорит.** Понятие колорита, гармонии цвета. Изучение произведений великих живописцев. Анализ произведений по колориту, цветовой гармонии.
19. **Тональные отношения.** На основе знаний о светлоте, насыщенности и тоне цвета дать понятие тональных отношений. Используя технику гризайль выполнить рисунок постановки. На втором этапе выполнить рисунок той же постановки в цвете, ориентируясь на ахроматический вариант исполнения. Дать понятие «лепки» формы цветом и тоном.
20. **Пограничный контраст.** На примере изучения различных постановок, проанализировать цветовые и тональные отношения на границах предметов, а также в местах излома формы. Дать понятие пограничного контраста. Выполнить рисунок простой постановки на закрепление знаний пограничного контраста.
21. **Цветовые отношения.** На основе приобретенных знаний по сближенным и контрастным цветам, по ахроматическому и цветовому контрасту, теплостудности, рассмотреть и проанализировать влияние цвета одного предмета на другой, а также влияние фона на изменение цвета предмета. Используя полученные ранее знания, выполнить рисунок постановки с передачей влияния фона на цвет предметов, а также влияния цвета одного предмета на изменение цвета другого предмета.
22. **Цветотональные отношения.** Дать понятие воздушной перспективы. Основываясь на полученных ранее знаниях, закрепить понятие «цветотональные отношения». Выполнить итоговое задание на формате А-3: простой натюрморт на цветной драпировке. Задачи: передать цветовые и тональные отношения, применить метод «лепки формы» цветом и тоном, определить изменение цвета в тени и на освещенной части, выявить объем формы, используя рефлексы и пограничные контрасты. Выявить глубину пространства, используя понятие теплостудности и воздушной перспективы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 6 учебных часов.

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- уметь использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью тона и цвета объем предметов, глубину пространства, и материальность предметов;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

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.

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:

Промежуточный контроль успеваемости учащихся 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.

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

- в конце второго полугодия проводится итоговая аттестация в виде творческого просмотра (зачет).

ПРИ ОЦЕНИВАНИИ РАБОТ УЧАЩИХСЯ УЧИТЫВАЕТСЯ УРОВЕНЬ СЛЕДУЮЩИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ:

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- передавать цельность и законченность в работе;

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.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Предложенные в настоящей программе темы заданий по цветоведению следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на изучении и анализировании произведений изобразительного искусства, а также наблюдении и рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по цветоведению:

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

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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.

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, аудио записи.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
- 4.Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.:Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. -М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. -М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
- 15.Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
- 16.Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1974

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
- 3.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.