

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

**Предметная область
В.01. УП. 01. Вариативная часть**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.01.УП.01 «Цветоведение»**

Саратов 2018

<p>Одобрено Методическим советом МБУДО «ДМШ № 22»</p> <p>«31» августа 2018 г.</p> <p>Принято Педагогическим советом МБУДО «ДМШ № 22» протокол № 4 от 31.08.2018</p>	<p>Утверждаю МБУДО «ДМШ № 22»</p> <p>«31» августа 2018 г.</p>
---	---

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»

Организация-разработчик:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 22»

Разработчик:

О.В. Федорова, заведующая художественной секцией городского методического объединения, преподаватель детской музыкальной школы № 22 города Саратова

Рецензент:

Т.И. Щербакова, заведующая художественным отделением детской школы искусств № 10 города Саратова, член методического совета детской школы искусств № 10 города Саратова, преподаватель.

I. Пояснительная записка.....	4
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.....	9
III. Содержание учебного предмета.....	11
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	16
1. Требования к экзамену	
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	17
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.	
2. Критерии оценки.	
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	19
1. Методические рекомендации преподавателям.	
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.	
VII. Средства обучения.....	20
1. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.	
VIII. Информационное обеспечение программы.....	..21
1. Учебная литература.	
2. Методическая литература.	
3. Рекомендуемая литература для детей и родителей.	
4. Аудио-видео пособия.	
5. Интернет ресурсы.	
IX. Приложение.....	25
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 «Цветоведение» при 5-летнем сроке обучения реализуется 1 год.

Общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 66 часов (в том числе, 33 аудиторных часов, 33 часа самостоятельной работы).

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия – один час, самостоятельная работа 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 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 66 часов (в том числе, 33 аудиторных часов, 33 часа самостоятельной работы).

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

срок освоения программы 1 год

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	16	17	33
Самостоятельная работа	16	17	33
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		3.	

3. – 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 аудиторские 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 предпрофессиональные 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 предпрофессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Учебно-тематический план

Программа «Цветоведение» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Основы цветоведения.
2. Теория Иттена: цветовые ряды по теории «Времена года».
3. Ньюансы.
4. Контрасты.
5. Цвет в тоне.
6. Ахроматические и хроматические цвета.
7. Локальный цвет и его оттенки.
8. Обобщение пройденного материала. Зачет.

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 1 год**

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1	Основы цветоведения. Цветовой круг.	урок	8	4	5
2	Цветовые ряды или ассоциативная композиция «Времена года»	урок	8	4	3
3	Нюанс	урок	8	4	4
4	Контраст	урок	8	4	4
II полугодие					
1	Цвет в тоне	урок	12	6	6
2	Ахроматические и хроматические цвета	урок	12	6	6
3	Локальный цвет и его оттенки	урок	10	5	5

**III. Содержание учебного предмета.
Содержание учебного предмета
(срок освоения программы 1 год)**

1. Тема. Основы цветоведения. Цветовой круг. Знакомство с цветовым кругом, основными и составными, с дополнительными и родственными. Выполнение цветового круга.

Самостоятельная работа: выполнение цветового круга.

2 Цветовые ряды или ассоциативная композиция «Времена года». Тепло-холодность. Построение гармоничных цветовых сочетаний по теории «Времена года».

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в пределах одного цвета.

3.Тема. Нюанс. Многообразие оттенков цвета. Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с натуры (например, «ягоды», ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы).

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин , фантиков в пределах одного цвета .

4. Тема. Контраст. Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг друга. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). Самостоятельная работа: упражнение - аппликация «Пары контрастных цветов».

5. Тема. Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон». Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с поросятами»).

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов.

6. Тема. Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления. Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказкам северных народов, образы домашних животных и др.).

Самостоятельная работа: выполнить пейзаж на тонированной бумаге (черное на белом и белое на черном).

7. Тема. Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, многообразии цветовых оттенков. Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе).

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло».

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:

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- 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;
- грамотно передавать цветовой контраст;
- грамотно передавать контраст холодного и теплого;
- грамотно создавать контраст дополнительных цветов;
- грамотно сопоставлять холодные и теплые цвета;

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, натуральный 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. *Кандинский, В.* О духовном в искусстве. / В. Кандинский. — М., 1911.
8. *Кузин, В.* Психология / В. Кузин. — М. : Агар, 1997.
9. *Кантор, А.* Изобразительное искусство 20 века / А. Кантор. — М. : Искусство, 1973.
10. *Альфонсов, В.* Слова и краски / В. Альфонсов. — СПб. : САГА, Азбука-классика, Наука, 2006.
11. Психология художественного творчества. — Минск : Харвест, 1999.

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

5. Интернет-ресурсы:

1. Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).
2. <http://www.museum-online.ru/> – виртуальный музей искусств, художники, биографии художников, история живописи.
3. <http://www.bibliotekar.ru/> – «Энциклопедия для детей» Аванта
4. <http://www.artsait.ru/> - обширнейший материал о русской живописи. Информацию о русских художниках начиная с древности и до наших дней. Приведены биографии художников и их наиболее значимые работы.
5. <http://www.wm-painting.ru/> – портал о живописи, картинах, стилях в дизайне интерьера и архитектуре, о странах мира их культурных современных и исторических традициях и художниках, сумевших запечатлеть всё это в своих произведениях.
6. <http://www.artlib.ru/> - библиотека изобразительных искусств.
7. <http://www.bibigon.ru/> Из программы ты узнаешь, что такое мастихин и сангина, чем отличается граффити от аэрографии и как рисовать углем и пастелью. Тебя научат писать портреты, лепить скульптуры и мастерить оригинальные подарки своим друзьям.