

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Дубны Московской области
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ВДОХНОВЕНИЕ»

**РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»**

1 класс

**На основе Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства «Живопись».
Москва, 2012**

**г. Дубна
2014г.**

Принято
Педагогическим советом
Протокол № _____
от « ____ » _____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУДОД ДШИ «Вдохновение»
_____ А.В. Пасько
« ____ » _____

Сведения об авторе-составителе программы:

Гудков Антон Александрович, преподаватель МАОУДОД ДШИ «Вдохновение»
место работы - МАОУДОД ДШИ «Вдохновение»
I квалификационная категория
Тел. 8 (496) 212-25-53

Сведения о рецензентах программы:

Рецензент – В.В. Зеленкова, директор МБОУ ДОД Детская художественная школа
г.Дмитрова

Рецензент –

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Цель и задачи учебного предмета
- Срок реализации учебного предмета, возраст учащихся
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации
- Форма проведения учебных занятий, наполняемость групп
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебный план
- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Формы контроля уровня достижений обучающихся
- Критерии оценки работ;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Учебно-методическое обеспечение
- Методические рекомендации преподавателям

VI. Список учебной литературы

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Цветоведение – синтетическая наука, изучающая цвет с различных точек зрения. Складывалась поэтапно, с изучения понятия о свойствах световых лучей и восприятия цвета в воздушной среде при воздействии света и характеристики цвета и света.

Дисциплина «Цветоведение» является основным предметом в рамках изучения теории в области цвета. Цвет, цветовая композиция являются стержнем в творческой работе художника. Построение цветовых отношений у них идет на основе ряда фундаментальных понятий – «форма», «колорит», «нюанс», «тепло-холодное отношение», «символы цвета».

Программа учебного предмета «Живопись» раздел «Цветоведение» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Данная программа предназначена для преподавателей и учащихся художественных школ, художественных отделений детских школ искусств, студентов, обучающихся по специальности в системе профессионального образования. Ее содержание предположительно взаимосвязывается с такими предметами как живопись, композиция. Программа выстроена «от простого к углубленному», с выполнением учебных заданий по изучаемым темам с постепенно возрастающей трудностью исполнения. Изучение начинается со знакомства с цветоведением, как наукой, изучающей свойства цвета, света, устройство глаза человека и процесса зрения, правила и принципы смешения и соединения цветов. Далее изучаются основы живописной передачи окружающего мира через символику цвета.

Цель предлагаемой программы – поднять уровень знаний студентов до профессионального и раскрыть специфику мышления художника, который применяет цвет на практике, раскрывая красоту окружающего мира через характер символики цвета, создает определенное настроение посредством цвета, раскрывает образ через цвет.

Задачи данного курса: обратить внимание, как цвет создает определенное настроение и помогает раскрыть художественно-образное решение. Освоить технику живописи (лессировки, механическое смешение цветов и красок) и овладеть свободным видением цвета, колорита. Курс занятий состоит из теории и практики. Надо особо отметить серьезный подход к практическим заданиям. Они подобраны по темам и дают возможность индивидуально каждому студенту создать рабочий момент составления цветовой палитры в исследовании символики цвета, в его гармоничном сочетании. Рекомендованные задания помогают студентам применить полученные знания по разделам и темам в творческой работе, способствуют развитию профессионализма, образного мышления, вкуса, сохраняя индивидуальность.

Разделение курса на два блока «Природа цвета» и «Эстетика цвета» способствует раскрытию более широких рамок в изучении законов цветоведения и символики цвета.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Цветоведение» составляет 1 год в 1 классе.

Возраст учащихся участвующих в реализации данной программы: 10 – 12 лет

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Цветоведение» со сроком обучения 1 год в 1 классе.
(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов (академических)
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
<i>Полугодия</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Аудиторные занятия	16	17	-	-	-	-	-	-	33
Самостоятельная работа	16	17	-	-	-	-	-	-	33
Максимальная учебная нагрузка	32	34	-	-	-	-	-	-	66
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет	Итоговая аттестация (экзамен)							

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Цветоведение» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 8 до 10 человек.

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

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Цветоведение» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия:
1 класс – по 1 часу в неделю;
- самостоятельная работа:
1 класс – по 1 часу в неделю;

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Наполняемость учебных групп: в среднем 10 человек

Продолжительность занятий: для учащихся 1 классов 1 раз в неделю по 1 академическому часу в соответствии с учебным планом 33 часа в год

Материально-технические условия для реализации программы:

1. Классная доска,
2. Столы для учащихся – 8 шт.,
3. Стулья – 16 шт.

Желательно иметь:

1. Компьютер,
2. Мультимедийный проектор
3. Интерактивную доску
4. Магнитную доску.

Учебно-методическое обеспечение

Для успешного результата в освоении программы по «Цветоведению» для ДШИ необходимы следующие учебно-методические пособия:

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, работы учеников из методического фонда ДШИ, настенные иллюстрации.

Демонстрационные: демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные учебные презентации в формате MS Power Point по темам программы (если есть возможность демонстрации).

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

II. Содержание учебного процесса

Учебный план 1 КЛАСС

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе аудиторные занятия	В том числе самостоятельные занятия
1	Введение «Цветоведение как наука».	2	1	1
2	Раздел I. Природа цвета	46	23	23
3	Раздел II. Эстетика цвета	18	9	9
	ИТОГО:	66	33	33

Учебно-тематический план

В данной программе предложен учебно-тематический план с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 (6) лет.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 КЛАСС

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание	Дата проведения
I полугодие						
Первая четверть						
1.	Введение «Цветоведение как наука».	урок	2	1	1	1 неделя сентября
<u>Раздел I. Природа цвета.</u>						
2.	Роль света в образовании цвета.	урок	4	2	2	2, 3 неделя сентября
3.	Цветовой спектр.	урок	4	2	2	4 неделя сентября 1 неделя октября
4.	Цветовая гармония. Два вида синтеза цвета.	урок	4	2	2	2 неделя октября 3 неделя октября
5.	Процесс зрения и устройство человеческого глаза.	урок	4	2	2	4 неделя октября 5 неделя октября
Вторая четверть						
6.	Ахроматические и хроматические цвета.	урок	6	3	3	5 неделя октября 2 неделя ноября 3 неделя ноября
7.	Свойства цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость).	урок	4	2	2	4 неделя ноября 1 неделя декабря
8.	Цветовой круг И.Ньютона.	урок	6	3	3	2 неделя декабря 3 неделя декабря 4 неделя декабря
Аттестация. Полугодовой просмотр учебных работ.						
II полугодие						
Третья четверть						
9.	Цветовой круг В.Освальда. Пространственное воздействие цвета.	урок	6	3	3	3 неделя января 4 неделя января 1 неделя февраля
10.	Виды смешения цветов и красок.	урок	4	2	2	2 неделя февраля 3 неделя февраля
11.	Различные способы смешения цветов и красок.	урок	4	2	2	4 неделя февраля 1 неделя марта
<u>Раздел II. Эстетика цвета.</u>						
12.	Средства гармонизации (контраст, нюанс, тождество).	урок	4	2	2	2 неделя марта 3 неделя марта
Четвертая четверть						
13.	Виды цветовых контрастов	урок	6	3	3	1 неделя апреля 2 неделя апреля 3 неделя апреля
14.	Живописная передача освещения.	урок	4	2	2	4 неделя апреля 1 неделя мая
15.	Передача пространства. Материальность. Оптические иллюзии.	урок	4	2	2	2 неделя мая 3 неделя мая
Итого:			66	33	33	

Содержание разделов и тем

Т Е М А №1. Введение. «Цветоведение как наука».

Цветовые системы. История науки о цвете.

Раздел I. Природа цвета.

Исследования древнейших культур, с каменного века, показывают, что люди придавали особое значение цветовой триаде: белое, красное, черное и только иногда использовали желтый и коричневый цвет.

Пещерная наскальная живопись раскрывает и доказывает о том, что все три цвета первичной триады, имели символический и магический смысл.

Многие народы мира считали, что именно в этих цветах «закодированы» все жизненно важные для них понятия и ценности.

Красный - кровь «чистая» и «нечистая»

Белый - благо, чистота, главенство, духовная власть и т.д.

Черный - зло, неудача, страдания и болезнь, мрак и ночь.

Конечно, палитра народов мира не ограничивается этими тремя красками, они вводят:

Охры - (считают их не главными)

Желтый – это женский цвет, заменял белый, т.к. самый светлый после белого.

Синий – означает поражение, иногда он заменял черный, т.к. самый темный после черного.

Природа цвета с разных позиций (физики, химии, физиологии, психологии, эстетики).

Т Е М А №2. Роль света в образовании цвета.

Свет и цвет. Понятие света, его характеристики. Свойства световых лучей (отражение, преломление, поглощение).

Понятие цвета. Цвет на поверхности предмета. Зависимость восприятия цвета от воздействующего света.

Практическое задание № 1

Основные и дополнительные цвета.

Выполнение трех окружностей, находящихся одна на другую. Каждая окружность покрывается одним из трех основных цветов, а при наложении образуются дополнительные цвета.

Формат: А-4, радиус окружности -4см.

Материалы: циркуль, акварельные краски, беличьи кисти.

Т Е М А №3. Цветовой спектр.

Понятие цветового спектра. Спектр солнечного света и расположение цветов в нем. Опыт И. Ньютона.

Практическое задание № 2

Цвет и цветовое воздействие.

Выполнение желтого, красного, синего квадратов на фоне белого и черного цвета. Увидеть психофизиологическую реальность цвета- то есть цветовое воздействие.

Формат: А-4, ширина цветных квадратов-2,5см., черных и белых-4,5см.

Материалы: Акварельная бумага; карандаши средней твердости; линейка; ластик; акварельные краски; беличьи кисти.

Т Е М А №4. Цветовая гармония. Два вида синтеза цвета.

Субтрактивный (вычитательный) синтез смешения цветов.

Аддитивный (слагательный) синтез смешения цветовых лучей.

Гармония-это равновесие, симметрия сил. Гармоничность по группам у двух или более цветов.

Практическое задание № 3

Гармония цвета.

Выполнение шести квадратов, покрытых основными и дополнительными цветами. А на каждый из них поместить серый квадрат меньшего размера, получив результат последовательного контраста.

Формат: А-4, ширина цветного квадрата-6см., серого-2см.

Материалы: Акварельная бумага; карандаши средней твердости; линейка; ластик; акварельные краски; беличьи кисти.

Т Е М А №5. *Процесс зрения и устройство человеческого глаза.*

Процесс зрительного восприятия. Механизм возникновения цветовых ощущений. Строение человеческого глаза.

Т Е М А №6. *Ахроматические и хроматические цвета.*

Цвета и деление их на группы. Характеристика ахроматических и хроматических цветов.

Практическое задание № 4

Ахроматический и хроматический ряды.

Построение равноступенного ахроматического и хроматического рядов (по 10 ступеней каждый)

Формат: А-3, размер ряда-10х30см., при шаге 3см.

Материалы: Акварельная бумага; карандаши средней твердости; линейка; ластик; акварельные краски; беличьи кисти.

Т Е М А №7. *Свойства цвет.*

Наиболее полно характеризует цвет три главных его свойства: цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость.

Практическое задание № 5

Изменение цветового тона по насыщенности и светлоте.

Построение таблицы, в виде пирамиды, изменения светлоты и насыщенности одного из хроматических цветов.

Формат: А-3; ширина основания пирамиды-24см., высота-24см., при шаге 3см.

Материалы: Акварельная бумага; карандаши средней твердости; линейка; ластик; акварельные краски; беличьи кисти.

Т Е М А №8. *Цветовой круг И. Ньютона.*

Двенадцатичастный цветовой круг И.Ньютона. Восемь главных цветов замкнутого цветового круга. Понятие промежуточных цветов. Способы получения пурпурного цвета.

Практическое задание № 6

Цветовой круг И.Ньютона.

Построение двенадцатичастного цветовой круга, опираясь на основные: желтый, красный, синий - цвета первого порядка.

Формат: А-3; диаметр окружности-20см.

Материалы: Акварельная бумага; циркуль; карандаши средней твердости; линейка; ластик; акварельные краски; беличьи кисти.

Т Е М А №9. *Цветовой круг В.Освальда. Пространственное воздействие цвета.*

Двадцатичетырехступенный цветовой круг и двойной конус в системе В.Освальда. Деление цветового круга на теплые и холодные цвета.

Т Е М А №10. *Виды смешения цветов и красок.*

Способ механического смешения цветов между собой.

Практическое задание № 7

Смешение цветов и красок.

Построение таблицы составных цветов, в виде равностороннего треугольника, разделенного на 9 маленьких и горизонтальных полос, полученных смешением красок.

Формат: А-3; ширина стороны треугольника 18см. Ширина полосы-20см.; высота-6см. количество ступеней -5.

Материалы: Акварельная бумага; карандаши средней твердости; линейка; ластик; акварельные краски; беличьи кисти.

Т Е М А №11. *Различные способы смешения цветов и красок.*

Характеристика, способы смешения красок и цветов. Пространственное смешение цветов – «пуантилизм». Механическое смешение – лессировка.

Практическое задание № 8

Таблица лессировок.

Выполняется таблица составных цветов, полученных способом наложения одного цвета на другой.

Таблица состоит из квадрата с восьмью цветами по горизонтали и восьмью теми же цветами по вертикали.

Формат: А-3; стороны основного квадрата-24см.; внутренние квадраты-3х3см.

Материалы: Акварельная бумага; карандаши средней твердости; линейка; ластик; акварельные краски; беличьи кисти.

Раздел II. Эстетика цвета.

Т Е М А №12. *Средства гармонизации (контраст, нюанс, тождество).*

Контраст, нюанс, тождество – средства гармонизации. Гармонические сочетания родственных цветов. Сочетание родственно-контрастных цветов, как вид цветовой гармонии. Цветовой контраст, нюанс, тождество – средства гармонии, подсказанные природой.

Т Е М А №13. *Виды цветовых контрастов.*

Цветовой контраст и его сущность. Одновременный световой и цветовой контраст, пограничный световой и цветовой контрасты и последовательный цветовой контраст.

Практическое задание № 9

Виды цветовых контрастов.

Выполнить эскизы двух любых, на выбор, видов контраста.

Формат: А-4; размер эскиза-10х10см.

Материалы: акварельная бумага; карандаши средней твердости; циркуль; линейка; ластик; краски акварельные, темперные, гуашевые; тушь; кисти беличьи, колонковые.

Т Е М А №14. *Живописная передача освещения.*

Цвет как средство изображения материала. Значение восприятия освещения. Зависимость светотени от общей силы освещения, окраски предметов и густоты тени. Светотень как средство создания объема. Рефлексы.

Практическое задание № 10

Цветовая выразительность с позиции четырех времен года или передача состояния «утро-день-вечер».

Выполнить итоговое задание на состояние: освещения или времен года, в виде серии цветowych эскизов. Контрольная работа даст возможность понятия колорита и создания определенного настроения, посредством цвета.

Формат: А-3; размер эскиза-10х10см. или 15х15см.

Материалы: акварельная бумага; карандаши средней твердости; циркуль; линейка; ластик; краски акварельные, темперные, гуашевые; тушь; кисти беличьи, колонковые.

Т Е М А №15. *Передача пространства. Материальность. Оптическая иллюзия.*

Два понятия перспективы – прямая и обратная. Изображение воздушной перспективы. Задача передачи материальности изображаемых предметов. Оптические иллюзии. Иллюзия освещения, светотени как средство создания объема. Эффект свечения. Способность глаза обобщать сигналы.

III. Требования к уровню подготовки учащихся:

Результатом освоения программы «Цветоведение» является приобретение обучающимися 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;
- способности зрительного восприятия цвета;
- теоретические знания основ цветоведения;
- навыки владения цветом;
- полное усвоение программных тем, своевременное выполнение практических заданий;
- установление межпредметных связей между цветоведением, композицией, живописью, историей искусств, историей мировой художественной культуры;
- усвоение основных понятий и терминов цветоведения;
- свободное владение техникой работ художественно-живописными красками;
- развитие вариативности и креативности мышления, объемно-пространственного воображения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Формы контроля уровня достижений обучающихся

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, организуемые в конце каждого полугодия. Рекомендуется по окончании работы над композицией, проводить просмотры и обсуждение в группе.

При аттестации, в конце полугодия, выставляются все работы, выполненные в течение полугодия, и оцениваются аттестационной комиссией из числа преподавателей ДШИ.

Критерии оценки работ обучающихся

Оценка «отлично» ставится при наличии всех работ в соответствии с программой. Работы завершены, выполнены в соответствии с поставленными в задании целями на высоком качественном уровне.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил все задания. В работах в целом выполнены поставленные задачи. Работы имеют небольшие ошибки или незавершенность.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся представил на просмотр основные работы. Отдельные работы имеют не законченный вид. Обучающийся не вполне справляется с учебными задачами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не представил необходимое, в соответствии с программой, количество работ, или работы не закончены, или задачи, поставленные в задании, не выполнены. Возможна не аттестация обучающегося по данному предмету.

Форма аттестации и критерии оценок применяются в соответствии с соответствующими локальными актами школы.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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

Работа, как правило, ведется акварельными, гуашевыми и темперными 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;

VI. Список учебной литературы

1. Алексеев. С. С. О цвете и красках. - М.: Искусство, 1962
2. Беда. Г. В. Живопись. – М.: Искусство, 1971
3. Василевская. Л. А. Специальное рисование (учебное издание). - М., Высшая школа, 1989
4. Визер. В. Система цвета в живописи (учебное пособие). - Питер, 2004
5. Власов. В. Г. Иллюстративный художественный словарь. - СПб.: 1993. 272с. С106
6. Волков. Н. Н. Цвет в живописи. – М. Искусство, 1965
7. Иоханнес Иттен. Искусство цвета./Пер. с немец., 2-е изд. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001
8. Кириллов. Е. А. Цветоведение. – М., Легпромиздат, 1957
9. Кирцер. Ю. М. Рисунок и живопись (практическое пособие). – М., Высшая школа, 1992
10. Кузьмичев. И.К. Лада. – М., Молодая гвардия, 1990
11. Московская школа дизайна. Методические материалы. Серия «Дизайн-образование». – М., 1991
12. Миннарт. М. Свет и цвет в природе./Пер. с англ., 2-е изд. – М.: Наука, 1969
13. Монахова. Л. Искусство цвета: 3-е изд. – М. 2004
14. Ньюберг. Н.Д. Курс цветоведения. Для учащихся вузов художественной промышленности. – М. – Л., Государственное издательство легкой промышленности, 1932
15. Освальд. В. Цветоведение. – М., Промиздат, 1926
16. Паранюшкин. Р. В. Цветоведение для художников: колористика/Р.В. Паранюшкин, Г.Н. Хандова.- Ростов н/Д : Феникс, 2007
17. Петрушевский. О. Краски и живопись. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича., 1901
18. Резько. И.В. Гармония цвета: Практический каталог расширенных цветовых гамм с расшифровкой всех оттенков по системе СМУК. – М., Минск: АСТ, Харвест, 2006
19. Рисунок и живопись. (Аксенов. Ю.Г., Закин. Р. М., Зоненшраль. Е. М. и др.) – М., Искусство, 1961
20. Сурина. М. О. Сурин. А. А. История образования и цветодидактика: История систем и методов обучения цвету. – М.: МарТ, 2003
21. Сычев. Ю. Четвертое измерение цвета. – «Художественный совет», 1997, № 3, стр. 18-2
22. Чудзиева. Х. Гармония цвета: Руководство по созданию цветовых комбинаций. – М.: АСТ, 2003