

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  
"Детская школа искусств" г. Бакала*

## **«Цветоведение»**

Дополнительная общеразвивающая  
общеобразовательная программа  
в области изобразительного искусства  
**«Подготовка к обучению в ДШИ»**  
(1-летний срок обучения)

Рассмотрено  
Методическим советом  
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Принято  
Педагогическим советом  
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Утверждено  
Директор Третинник Г.Н.

« 14 » января 2014 года

« 16 » января 2014 года

« 16 » января 2014 года



**Разработчик:** Бунакова Лариса Викторовна, преподаватель рисунка, живописи, композиции высшей категории МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

**Рецензент:** Смирнова Е.И., преподаватель рисунка, живописи, композиции высшей категории МБОУ ДО «ДШИ»

**Рецензент:**

Павлов Ю.Л. зам. директора по УМР, преподаватель специального фортепиано высшей категории МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка

## Содержание

Пояснительная записка.....	4
Учебно-тематический план.....	5
Содержание учебного предмета.....	5
Требования к уровню подготовки учащихся.....	7
Формы и методы контроля, система оценок.....	7
Методическое обеспечение учебного процесса.....	8
Список литературы.....	11

### Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» от 12.03.2012 г. и на основе собственного педагогического опыта.

Срок освоения программы «Цветоведение» для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте с 5,5 до 6,5 лет, составляет 1 год. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия

#### Цель учебного предмета:

- приобщение к миру изобразительного искусства, как важнейшему средству формирования духовного мира ученика и творческого отношения к действительности.
- развитие задатков и способностей творческой личности.
- обучение основам живописи.

#### Задачи учебного предмета:

- высвободить индивидуальные творческие способности ученика в области цвета;
- вооружить ученика знаниями, умениями и навыками на основе усвоения теории цвета.

### Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
Классы	1 год обучения		
Полугодия	I	II	
Количество недель	16	19	
Аудиторные занятия	16	19	35
Максимальная учебная нагрузка	16	19	35

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел **Учебно-тематический план** включает в себя последовательность изучения тем программ с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. Раздел **Содержание учебного предмета** включает в себя важнейшие направления работы по предмету: теоретические знания, сольфеджирование, слуховые навыки, музыкальный диктант, творческие задания. **Требования к уровню подготовки обучающихся** разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». **Формы и методы контроля, система оценки** включает в себя требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. **Методическое обеспечение учебного процесса** содержит методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по основным направлениям.

**Список литературы** включает в себя перечень нотной и методической литературы.

## I. Учебно-тематический план

Данный раздел включает в себя последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. В образовательном учреждении могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: урок, мастер-класс, практическое занятие и др.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
<b>1 год обучения</b>			<b>35</b>		<b>35</b>
1	Цветоведение. Введение.	Урок	2		2
2	Знакомство с красками.	Урок	2		2
3	Желтый.	Урок	2		2
4	Красный	Урок	2		2
5	Синий	Урок	2		2
6	Оранжевый, коричневый	Урок	2		2
7	Коричневый, оливковый	Урок	2		2
8	Зеленый	Урок	2		2
9	Фиолетовый	Урок	2		2
10	Радуга	Урок	2		2
11	Ахроматические цвета	Урок	2		2
12	Серый.	Урок	2		2
13	«Праздник красок»	Урок	2		2
14	Светлый - темный	Урок	2		2
15	Теплые - холодные	Урок	2		2
16	Контрастные цвета	Урок	2		2
17	Сближенные цвета	Урок	3		3

## II. Содержание учебного предмета.

### 1 год обучения

#### Задачи

1. Знакомство с основными и дополнительными цветами.
2. Обучение техническим приемам работы красками (отмывки, цветотональные растяжки, вливания).
3. Дать представление об ахроматических и хроматических цветах, их различии.
4. Исследование символики цвета.

### Содержание.

#### 1. Цветоведение. Введение.

Краткая характеристика: «Сказки про краски». Рассказ о художниках и их работах, рисование на свободную тему.

Задача: знакомство с изобразительным искусством.

Материалы: акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, кисть, альбом

#### 2. Знакомство с красками

Краткая характеристика: Составление схемы – капельки краски

Задача: Знакомство с тремя основными красками: жёлтой, красной, синей

Материалы: акварельные краски, кисть, альбом.

### **3. Желтый**

Краткая характеристика: Композиция по стихотворению Венгера «Желтый»

Задача: Нахождение оттенков жёлтого (основного) цвета

Материалы: акварельные краски, кисть

### **4. Красный**

Краткая характеристика: Композиция по стихотворению Венгера «Красный»

Задача: Нахождение оттенков красного (основного) цвета

Материалы: акварельные краски, кисть

### **5. Синий**

Краткая характеристика: Композиция по стихотворению Венгера «Синий»

Задача: Нахождение оттенков синего (основного) цвета

Материалы: акварельные краски, кисть

### **6. Оранжевый и коричневый**

Краткая характеристика: Композиция по стихотворению Венгера «Оранжевый» и композиция «Ежик в осеннем лесу»

Задача: Знакомство с составными красками, нахождение оттенков оранжевого и коричневого.

Материалы: акварельные краски, кисть

### **7. Коричневый, оливковый**

Краткая характеристика: Композиция «Бегемотик», «Лягушка в болоте».

Задача: Знакомство с составными красками, нахождение оттенков коричневого, оливкового цветов

Материалы: акварельные краски, кисть

### **8. Зеленый**

Краткая характеристика: Композиция по стихотворению Венгера «Зеленый»

Задача: Знакомство с составными красками. Нахождение оттенков зелёного (составного) цвета.

Материалы: акварельные краски, кисть

### **9. Фиолетовый**

Краткая характеристика: Композиция по стихотворению Венгера «Фиолетовый»

Задача: Знакомство с составными красками. Нахождение оттенков фиолетового (составного) цвета.

Материалы: акварельные краски, кисть

### **10. Радуга**

Краткая характеристика: Композиция по стихотворению Венгера «Голубой» и «Радуга» С.Маршак.

Задача: Понять порядок цветов в радуге. Последовательность и закономерность.

Материалы: акварельные краски, кисть

### **11. Ахроматические цвета**

Краткая характеристика: Композиции «Три котенка», «Снежинки»

Задача: Познакомить с ахроматическими красками: белой и чёрной.

Материалы: гуашь, кисть, лист А3

### **12. Серый**

Краткая характеристика: Композиция «Серенькая кошечка села на окошечке»

Задача: Научить находить оттенки серого цвета

Материалы: гуашь, кисть, лист А3

### **13. Праздник красок**

Краткая характеристика: Композиция «Мы здорово рисуем!» Упражнения-эксперименты: нанести краску на бумагу различными способами — оттиском (пальцем, ластиком, ниткой)

Задача: Развивать творчество, фантазию

Материалы: гуашь, кисть, лист А3

### **14. Светлый – темный**

Краткая характеристика: Композиция на свободную тему.

Задача: Научить выражать через цвет свое настроение, события прошедшего дня, различные эмоции (радость, страх и т. д.)

Материалы: гуашь, кисть, лист А3

### **15. Теплые – холодные**

Краткая характеристика: Две композиции «Лед» и «Мед»

Задача: Развивать ассоциативное мышление, учить различать цвета по теплохолодности,

Материалы: гуашь, кисть, лист А3

### **16. Контрастные цвета**

Краткая характеристика: Композиции на свободную тему на контрастные пары цветов.

Задача: Познакомить с одним из типов цветового контраста:

по цветовому тону (например, красный — зеленый, желтый — фиолетовый, синий-оранжевый);

Материалы: Материалы методического фонда, лист А3, краски по выбору

### **17. Сближенные цвета**

Краткая характеристика: Композиции: «Дружна семейка» и т.д.

Задача: Познакомить с нюансными отношениями цветов.

Материалы: гуашь, кисть, лист А3

## **III. Требования к уровню подготовки обучающихся**

Требования к уровню подготовки, обучающихся разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

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

### **Уметь:**

1. Владеть техническими приемами акварельной живописи (заливка, размывка, вливание цвета в цвет, работа по-сырому, работа по-сухому, А-ля-прима, лессировка, мазок).
2. Осознанно и осмысленно воспринимать формат, ритм, закон соподчинения и контраста, целое и детали, колористическую целостность листа.
3. Видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещения.
4. Выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому, передать меру условности, «режиссуру» видения работы. При этом техническая сторона должна соответствовать творческой.

### **Знать:**

1. Основы цветоведения, основные термины (цветовой круг/спектр/, цвета теплые и холодные, хроматические и ахроматические, сближенные и контрастные, локальный цвет, основные и дополнительные цвета, тон/как светлота/, три характеристики цвета).
2. Знать работы мастеров зарубежного и русского искусства, работы мастеров акварели: Герасимова, Фонвизина, Остроумовой-Лебедевой, Врубеля и т. д.
3. Знать мастеров натюрморта: Шардена, Сезанна, Ван-Гога, малых голландцев, Стотарова, Кончаловского и др.

## **IV. Формы и методы контроля, система оценок**

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости.

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

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля в баллах не оценивается в связи с контингентом обучающихся.

## V. Методическое обеспечение

Человек воспринимает мир в цвете. Бесконечная смена цветовых ощущений сопровождает всю его жизнь. Все виды изобразительного и прикладного искусства широко используют возможности его воздействия. Основной дисциплиной для художников в области цвета является живопись. Только она способна отразить на плоскости всё богатство цветовых и световых отношений в их многообразных по характеру переходах и контрастах. Живопись способна в полном объеме развить то, что мы называем “глазом художника”. Выдающийся русский живописец К.С. Петров-Водкин писал: “Живописец, изучающий разноцветность вещей природы, тем самым постигает их взаимоотношения, определяет нахождение вещи в мире”.

При выполнении практических заданий на уроках изобразительного искусства, живописи и композиции в дальнейшем, ученики сталкиваются с проблемами, связанными с использованием цвета. Дети испытывают трудности при разработке общего цветового решения композиции. При выборе цвета для выражения определенной темы отдельные детали сложно освободить от привычных колористических ассоциаций. В процессе обучения живописи встает проблема решения взаимодействия «цвета — форма — свет» — пространство. Много времени требует поиск гармоничного сочетания заданных цветов. Не владея свободно техникой работы различными видами художественных красок, ученики не могут выполнить работу быстро и на высоком уровне, тем более, что темы и практические задания на последующих уровнях обучения усложняются.

Таким образом, изучение теории цвета, овладение принципами цветовой гармонии — неотъемлемая и важная часть обучения изобразительному искусству.

Решение этих задач невозможно без развития у детей цвето- и тоночувствительности восприятия, вариативности мышления, креативности, богатой ассоциативной памяти, объемно-пространственного мышления. Необходимо решать и воспитательные задачи — прививать детям уважение к труду, ответственность за выполнение работы, развивать самостоятельность, творческую активность. Всё это способствует развитию эстетического вкуса, чувства цветовой гармонии, формированию общей культуры учеников.

Программные темы и содержание практических заданий по основам цветоведения должны быть адаптированы с учетом возраста и индивидуальных творческих способностей каждого ученика. Изучение тем включает в себя задания как теоретического, так и практического характера. Изложение теоретических знаний может происходить в различных формах: объяснение, рассказ педагога, беседа, разнообразного визуально-зрительного материала. Объяснение новых тем сопровождается демонстрацией: используются репродукции картин мастеров, слайды, зрительный ряд на компьютере, работы учеников прошлых лет, специальные наглядные пособия. Важнейшую роль в художественном образовании играет музейная педагогика. Поэтому посещение музеев, выставок — неотъемлемый компонент учебного процесса.

Практические задания представляют собой работы различной сложности. Это могут быть как простые схемы-выкраски по теме «Колорит. Изменение светлоты цветового тона», выкраски-палитры по теме «Ассоциации света», «Цветовые системы разных эпох», так и композиционные упражнения, формально-декоративные и сюжетно-тематические композиции. Более полное освоение выразительной силы и напряжения цветовых сочетаний дает композиционное построение, где использованы структуры в форме простых полос или сетки шахматной доски.

Контроль знаний, умений и навыков учеников проводится как в форме опроса, так и в ходе текущих и итоговых просмотров работ.

### **Критериями оценки практических работ являются:**

- успешность решения поставленных задач;
- сгармонированность цветового решения;
- уровень культуры выполнения.

Обучение теории цвета предполагает ознакомление с терминологией колористики, при этом выбор терминов определяется возрастными особенностями детей.



Знакомство с теорией цвета следует начинать с живой беседы о знакомых им цветах и их оттенках. Можно поинтересоваться, какие цвета больше всего нравятся. Предложения посчитать количество цветов в кабинете, определить цвета одежды одноклассников, объяснить цветовую окраску животных (почему бабочка яркая, заяц летом — серый, зимой — белый и т. д.) вызовут у ребенка интерес к цвету. В качестве практического знакомства с красками рекомендуем провести упражнения-эксперименты: нанести краску на бумагу различными способами — оттиском (пальцем, ластиком, ниткой), набрызгиванием, раздуванием; на влажную бумагу с предварительно нанесенным рисунком восковым мелком. Можно предложить ученикам выразить через цвет свое настроение, события прошедшего дня, различные эмоции (радость, страх и т. д.). Развитию ассоциативной памяти и образного мышления на таких уроках способствует знакомство с музыкальными и литературными произведениями (чтение поэзии, прозы, прослушивание музыкальных произведений).

Высвобождая и развивая ассоциативно-чувственное восприятие цвета у детей, необходимо в доступной форме обучать их объективным закономерностям цвета.

Необходимо ознакомить учеников с понятием цветового спектра — основой любой эстетической теории цвета. В качестве практических работ на закрепление нового материала предлагаются следующее задание: изобразить радугу или 7-ступенный цветовой спектр.

Исследование символики цвета развивает ассоциативное и образное мышление. При изучении данной темы, ученики выполняют упражнения в виде карточек-выкрасок, где требуется цветом выразить противоположные ощущения (веселое — грустное, близкое — далекое, сладкое — горькое, гладкое — шероховатое).

Все практические задания предполагают высокую исполнительскую культуру. В связи с этим полезны специальные упражнения на овладение техническими приемами работы красками (отмывки, цветотональные растяжки, вливания). Выполнение копии произведения орнаментики не только воспитывает высокую культуру исполнения, но и развивает чувство цветовой гармонии, формирует художественный вкус.

При обучении детей основам цветоведения важно дать представление об ахроматических и хроматических цветах, их различии (отличаются наличием или отсутствием цветового тона). Также нужно ознакомить с тремя характеристиками цвета: *цветовой тон, светлота (яркость), насыщенность*. Следует обратить внимание на различие значений терминов «тон» и «светлота (яркость)» в цветоведении и живописи. Тон и светлота в живописи — равнозначные понятия, в то время как в цветоведении *цветовой тон* — это качество цвета, позволяющее сравнить его с одним из спектральных цветов, а *светлота (яркость)* — степень отличия данного цвета от черного.

Одно из главных понятий теории цвета — *колорит*. Усвоение знаний о пяти типах колорита (сгармонизированный, пестрый, разбеленный, зачерненный, ломаный) и их практическое применение развивает творческое мышление и ассоциативную память. В качестве практического задания выполняются 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. Это задание также способствует закреплению знаний о характеристиках цвета — *светлоте (яркости) и насыщенности (чистоте)*. Форма работы может быть групповой: каждый ученик из группы должен выбрать какой-либо цвет и выкрасить 3 карточки — чистый цвет, разбел, зачернение. Как практическое задание по теме «Колорит» предлагается создать сюжетно-тематические композиции, темы которых диктуют выбор определенного типа колорита

Большую роль в достижении выразительности цвета играет применение цветовых контрастов. Ученики знакомятся с 7 типами цветовых контрастов:

- 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.

Эстетическое впечатление, оказываемое на зрителя при восприятии произведения живописи, в значительной мере зависит от правильно выбранного типа цветовой композиции. Ученики знакомятся с понятием цветовой композиции как совокупности цветowych пятен, организованной по какой-либо закономерности, и практически осваивают принцип, по которому классифицируются типы цветовой композиции — по количеству используемых цветов (монохромная, полярная, 3-цветная, многоцветная, а также производные от этих видов — многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону и ахроматическая).

Свободное владение цветом позволяет ученикам пользоваться его выразительными свойствами в любой области изобразительного творчества. На завершающем этапе обучения в художественной школе при выполнении итоговой работы ученикам рекомендуется предварительно сделать «цветовую карту» для нее. Она должна в предельно сжатой форме информировать о предполагаемых цветах (цветовая композиция, колорит, общая гамма, форма и размер цветового пятна). В процессе такой работы воспитываются самостоятельность, активность, ответственность, закрепляются и совершенствуются полученные ранее знания, умения и навыки, формируется интерес к учебе как основе будущей профессиональной деятельности в области искусства.

**Успешность обучения оценивается по следующим критериям:**

- вариативность и креативность мышления, объемно-пространственное воображение;
- полное усвоение программных тем, своевременное выполнение практических заданий;
- усвоение основных понятий и терминов цветоведения;
- свободное владение техникой работ художественно-живописными красками;
- самостоятельность и активность при выполнении практических заданий.

**Перечень учебно-методического обеспечения  
для отделения изобразительного искусства ДШИ.**

Мебель, специальное оборудование и инструментарий для аудиторий, фондовых помещений и мастерских ДШИ.

1. Классная доска.
2. Столы и стулья для учителей.
3. Столы и стулья для учащихся.
4. Этюдники и мольберты.
5. Библиотечные шкафы и стеллажи.
6. Шкафы и стеллажи для методического фонда, для учебных работ, инструмента, материалов и приспособлений.
7. Шкаф для рабочей одежды.
8. Осветительные приборы.
9. Софиты, цветные стекла, призмы.
10. Таблицы по технике безопасности.
11. Таблицы по цветоведению.
12. Таблицы со схемами строения скелетов животных и человека.
13. Наборы репродукций.
14. Папки.
15. Шторы.
16. Оборудование для устройства выставок.
17. Копировальная бумага, калька.
18. Клей ПВА.
19. Стекло.
20. Картон.

21. Кисти круглые и плоские № 1-8.
22. белая и тонированная бумага.
23. Акварель, гуашь, пастель, тушь.
24. Карандаши, ластики, скрепки, кнопки, степлер, ножницы, перья, зажимы.
25. Мел.
26. Книги по искусству.
27. Журналы и газеты по искусству.
28. Ведро, тряпки, веник. Влажная ежедневная уборка.

#### Технические средства.

1. Компьютер.
2. Проигрыватель.
3. Диски и аудиокассеты.

#### **Список используемой литературы**

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. Беда, Г. Живопись / Г. Беда. — М.: Искусство, 1971
6. Люшер, М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер. — М.: АСТ, СПб. : Сова, 2005.
7. Драгунский, В. Цветовой личностный тест / В. Драгунский. — Минск: Харвест, 1999.
8. Леонардо да Винчи. Суждение о науке и искусстве. — СПб. : Азбука-классика, 2006.
9. Кандинский, В. О духовном в искусстве. / В. Кандинский. — М., 1911.
10. Раппопорт, С. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества / С. Раппопорт. — М.: Советский художник, 1978.
11. Мастера искусства об искусстве. — М.: Искусство, 1966.
12. Кузин, В. Психология / В. Кузин. — М.: Агар, 1997.
13. Фетисов, И. Западноевропейская живопись 20 века / И. Фетисов. — М. : Изобразительное искусство, 1998.
14. Кантор, А. Изобразительное искусство 20 века / А. Кантор. — М.: Искусство, 1973.
15. Альфонсов, В. Слова и краски / В. Альфонсов. — СПб.: САГА, Азбука-классика, Наука, 2006.
16. Марков, П. Об акварели или живописи водяными красками / П. Марков. — М.: Московская государственная школа акварели С. Андрияки, 2001.