

Муниципальное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств №3 муниципального образования город Краснодар

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Программа по учебному предмету

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Краснодар 2023

«Одобрено»
Методическим советом
ДШИ №3 МО город Краснодар

«30» августа 2023 г.

«Утверждаю»
Директор ДШИ №3
МО город Краснодар

_____ А. Н. Мухин
«30» августа 2023 г.

Разработчик – Дмитриенко Юлия Михайловна – преподаватель
ДШИ №3 МО город Краснодар

Рецензент – Белая Татьяна Викторовна - доцент кафедры декоративно-
прикладного искусства КубГУ, член Союза дизайнеров
России, член ТСХР

Рецензент – Касьянова Нина Ивановна - преподаватель высшей
квалификационной категории ДШИ №3
МО город Краснодар

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Средства обучения*
- *Материально-технические условия реализации учебного предмета*

2. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем*

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям*
- *Самостоятельная работа обучающихся*

6. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- *Список методической литературы*
- *Список учебной литературы*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе и с учетом многолетнего опыта ведения предмета в ДШИ №3 МО город Краснодар и требованиям к дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области изобразительного искусства.

Темы заданий даны исходя из возрастных возможностей детей. Темы для изучения выстроены по мере возрастания с учетом повышения сложности заданий и учетом возрастных особенностей детей.

Темы предполагают устные беседы, которые тесно сплетаются с предложенными краткосрочными упражнениями, дающими закрепить полученные знания и выработать необходимые навыки. Такое соединение способствует поддержанию интереса к заданиям, развитию фантазии, чувственного восприятия цвета и закрепления материала.

Программа имеет цикличную структуру, которая закрепляет и усложняет задания «от простого к сложному».

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Цветоведение» - 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации программы «Цветоведение»: аудиторные занятия составляют по 2 учебных часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Вид учебной работы	1-й год		Всего часов
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	32	36	68
Вид промежуточной аттестации	к/у	3	

к/у – контрольный урок, 3-зачет

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

- Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти).
- Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.
- Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).
- Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
- Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

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 универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Материально-технические условия реализации учебного предмета соответствуют условиям реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Цветоведение» занимает особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память.

Учебно – тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах
			Аудиторные занятия
			68
1.	Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник»	Урок	2
2.	Цветовой спектр. Основные и составные цвета	Урок	2
3.	Цветовые растяжки	Урок	2
4.	Теплые и холодные цвета	Урок	2
5.	Техника работы акварелью	Урок	6
6.	Техника работы гуашью	Урок	6
7.	Творческое задание «Портрет мамы».	Урок	4
8.	Смешанная техника. 4 стихии	Урок	2
9.	Большой цветовой круг	Урок	2
10.	Контрасты	Урок	2
11.	Цвет в тоне.	Урок	2
12.	Ахроматические цвета	Урок	2
13.	Локальный цвет и его оттенки	Урок	2
14.	Выделение композиционного центра посредством цвета	Урок	2
15.	Условный объем. Освещенность предметов.	Урок	2

16.	Изучение нетрадиционных живописных приемов	Урок	2
17.	Творческая композиция	Урок	4
18.	Локальный цвет и его оттенки	Урок	2
19.	Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном	Урок	2
20.	Колорит. Нюансные или контрастные гармонии	Урок	4
21.	Смешанная техника	Урок	4
22.	Психология цвета	Урок	2
23.	Тематическая композиция	Урок	6
	Промежуточная аттестация. Контрольный урок	Просмотр	1
	Промежуточная аттестация. Зачет	Просмотр	1

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Тема 1: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник».

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, заливок. Использование формата $\frac{1}{2}$ А4, карандаша, акварели, гелиевых ручек. Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

Тема 2: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами.

Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги.

Тема 3: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошарик», «Гусеница»). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

Тема 4: Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», «Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата $\frac{1}{2}$ А4.

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.

Тема 5: Техника работы акварелью.

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»). Использование акварели, формата $\frac{1}{2}$ А4,

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных заливок.

Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование акварели, формата А4.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.)

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр). Использование формата А4, акварели, мятой бумаги.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с натуры (например, клубки ниток).

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д.). Использование формата А4, акварели).

Самостоятельная работа: закрепление приема.

Тема 6: Техника работы гуашью. Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами.

Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4.

Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге.

Тема 7: Творческое задание «Портрет мамы». Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов (например, портрет мамы, бабушки, сестренки). Использование техники на выбор: акварель, гуашь, пастель, формат А4).

Самостоятельная работа: знакомство с жанром «портрет» (на примере работ известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген и др.)

Тема 8: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование материалов на выбор учащихся, формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в формате 1/2 А4.

Тема 9: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А4, акварели.

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

Тема 10: Контрасты. 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.). Использование формата А4, акварели, пастели.

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов».

Тема 11: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон».

Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с поросятами»). Использование формата А4, акварели.

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

Тема 12: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления.

Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата А4, гуаши черной и белой.

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.

Тема 13: Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло».

Тема 14: Выделение композиционного центра посредством цвета. Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование формата А4, акварели или гуаши.

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с доминантой и акцентом.

Тема 15: Условный объем. Освещенность предметов. Учить передавать свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, предметы быта, овощные портреты). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: фотографии освещенных объектов, выполнение упражнений: круглая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная форма (кубик, домик), сложная форма (игрушка, человечек).

Тема 16: Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. Выполнение упражнений. Вощение (например, морская волна с «барашками», морозные узоры, цветы и т.д.).

Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия (применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография + раздувание («лунные цветы»). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: закрепление материала.

Тема 17: Творческая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например, «Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и

др.). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.

Тема 18: Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение иллюстраций (например, иллюстрации разноцветных сказок Л. Яхнина). Использование формата А3, акварели.

Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из кусочков ткани (ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листопад и др.).

Тема 19: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов (например, «Парусник на море, «Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне», «Привидения»). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных преподавателем.

Тема 20: Колорит. Ньюансные или контрастные гармонии. Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража (например, «Жар – птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). Использование формата А4, акварели.

Самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных художников, изучение техники витража в журналах.

Тема 21: Смешанная техника. Умение целесообразно использовать технику, согласно задуманному образу. Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце» и др.)

Использование формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелиевых карандашей с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др.

Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров.

Тема 22: Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета на примере цветовых карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас – Барабас, Пьеро, баба Яга и т. д.).

Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и красках.

Тема 23: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Путешествие»). Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель).

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение композиционных поисков.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Цветоведение»:

- знание основ цветоведения и умение применять эти знания в творческой работе;
- умение отражать в работе чувства, мысли, эмоции;
- начальные знания живописных свойств материалов, их возможностей;
- умение видеть цвет и передавать цветовые отношения в условиях пространственно – воздушной среды;
- умение оценивать, анализировать результаты творческой деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом на занятиях.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в виде просмотров работ учащихся в 1 полугодии за счет аудиторного времени, в форме зачета – во 2 полугодии. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

Критерии оценки

Программой предлагается контроль, включающий введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, за владение навыками восприятия цвета и знания основ цветоведения.

Оценка 5 «отлично»

Обучающийся показывает свое умение самостоятельно применять полученные знания, навыки работы в цвете, с тоновыми соотношениями и демонстрирует свое индивидуальное видение в выполнении поставленной задачи.

Оценка 4 «хорошо»

Обучающийся демонстрирует решение поставленной задачи с незначительными ошибками и исправляет их с помощью преподавателя.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Обучающийся не имеет своего творческого видения и подхода в работе с цветом, а использует в качестве решения копию образца (срисовывание), допуская при этом ошибки в исполнении.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Обучающийся не знает основ цветоведения, живописных свойств материалов, не умеет передавать цветовые соотношения, а также не умеет оценивать, анализировать результаты своей творческой деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиаеки школьной библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно - выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Авсесян О.А. Культура и рисование по представлению.- М.: Изобразительное искусство, 1985.
2. Алексеев С.С. О колорите.-М.:, 1974.
3. Андреев А.Л. Место искусства в познании мира. – М.,1980.
4. Беда Г.В. Живопись. – М., 1986.
5. Волков Н.Н.Цвет в живописи.- М., 1984.
6. Дмитриев Н.А. Изображение и слово». – М.: Искусство, 1980.
7. Иогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. – М., 1959.
8. Кочик О.П. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. – М., 1980.
9. Кузин В.С. Психология. – М., 1982.
10. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. – М., 1995.
11. Ракитин В.И. Искусство видеть. – М.: Знание, 1973.
12. Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Титул,1996.
13. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М., 1080.
14. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – М., 2009.

15. Яшутин А.П. Живопись. – М., 1985.

Учебная литература

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009
2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа.- М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
3. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 1998
4. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 1998
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство"– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие – М.: Астрель: АСТ, 2006
7. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2009
8. Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010