

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа
по учебному предмету
В.01.УП.01 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Краснодар 2020

«Одобрено»
Методическим советом
ДШИ №3 МО город Краснодар

«27» августа 2020 г.

«Утверждаю»
Директор ДШИ №3
МО город Краснодар

_____ А. Н. Мухин

«27» августа 2020 г.

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна - преподаватель высшей квалификационной категории ДШИ №3 МО город Краснодар

Рецензент – Саяпина Елена Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой графики КубГУ

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;
- Материально-технические условия реализации учебного предмета;

2. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание 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 учащихся
- Средства обучения

6. Список литературы

1. 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».

Учебный предмет «Цветоведение» входит в вариативную часть комплекса предметов программ дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

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 и тесно связана с предметом ПО.01.УП.02. «Прикладное творчество», закрепляя и усложняя задания «от простого к сложному».

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Цветоведение» - 3 года в рамках вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» со сроком освоения 8 лет.

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

При реализации программы «Цветоведение»: аудиторные занятия составляют по 1 учебному часу в неделю, самостоятельная работа – по 1 часу.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Цветоведение» со сроком обучения 3 года составляет 196 часов, в том числе аудиторные занятия - 98 часов, самостоятельная работа – 98 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестация

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32		33		33		98
Самостоятельная работа (в часах)	32		33		33		98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64		66		66		196
Форма промежуточной аттестации	к/у	к/у	к/у	к/у	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:

1. Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти).
2. Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
3. Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.
4. Формирование элементарных основ изобразительной грамоты.
5. Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
6. Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

Обоснование структуры программы

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).

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Материально-технические условия реализации учебного предмета соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно – тематический план

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			64	32	32
1.	Знакомство с понятием цвет.	Урок	2	1	1
2.	Значение цвета в жизни людей.	Урок	4	2	2
3.	Цвет и его восприятие	Урок	4	2	2
4.	Понятия предметный и локальный цвет.	Урок	4	2	2
5.	Понятие колорит.	Урок	4	2	2
6.	Акварельные краски	Урок	4	2	2
7.	Основные цвета и их производные	Урок	4	2	2
8.	Цветовая и тоновая растяжка	Урок	4	2	2
9.	Ахроматические цвета	Урок	8	4	4
10.	Цветовые градации	Урок	8	4	4
11.	Цветовые отношения в живописи.	Урок	4	2	2
12.	Краски и оттенки.	Урок	4	2	2
13.	Основные цвета и их составные.	Урок	8	4	4
14.	Промежуточная аттестация. Контрольные уроки (просмотр)	Урок	3	1	2

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
1.	Композиция на овладение выразительно-изобразительных свойств живописного материала	Урок	4	2	2
2.	Контрасты и контрастные пары цветов.	Урок	8	4	4
3.	Тональные контрасты	Урок	4	2	2
4.	Колорит.	Урок	4	2	2
5.	Цветовая гармония.	Урок	8	4	4
6.	Цвет и психологическое воздействие.	Урок	2	1	1
7.	Влияние цвета в живописи.	Урок	4	2	2
8.	Цвет в музыке.	Урок	4	2	2
9.	Изучение Техника «а-ля прима» - «посырому».	Урок	8	4	4
10.	Изучение техник. Техника «мазками».	Урок	8	4	4
11.	Изучение техник. Способ лессировки.	Урок	8	4	4
12.	Промежуточная аттестация. Контрольные уроки (просмотр)	Урок	4	2	2

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
1.	Совмещение способов работы. Мазки и лессировки.	Урок	8	4	4
2.	Монохромная живопись. Пейзаж.	Урок	8	4	4
3.	Цветовой рефлекс. Этюд с натуры «Фрукты».	Урок	8	4	4
4.	Этюд с натуры «Овощи»	Урок	8	4	4
5.	Этюд с натуры в сближенной цветовой гамме «Фрукты»	Урок	8	4	4
6.	Натюрморт из двух предметов, дополнительных по цвету.	Урок	8	4	4
7.	Теплые и холодные цвета.	Урок	8	4	4
8.	Цветовая гармония.	Урок	6	3	3
9.	Промежуточная аттестация. Контрольный урок (просмотр).	Урок	2	1	1
10.	Промежуточная аттестация. Зачет (просмотр).	Урок	2	1	1

Годовые требования. Содержание тем.

Предмет «Цветоведение» занимает особое место в системе обучения детей художественному творчеству.

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.

1 год обучения

1. Тема: Знакомство с понятием цвет.

Игра цвета в жизни.

2. Тема: Значение цвета в жизни людей.

Теоретическое занятие. О влиянии красок на жизнь людей.

3. Тема: Цвет и его восприятие

Теоретическое занятие. Цвета в различных сферах жизни.

4. Тема: Понятия предметный и локальный цвет.

Краски и цветовые оттенки. Вливания одного цвета в другой.

5. Тема: Понятие колорит.

Красочное богатство картины. Палитра художника. Цветовая гармония.

6. Тема: Акварельные краски.

Теоретическое занятие. Происхождение акварели и ее свойства, особенности и способы работы. О современных материалах.

7. Тема: Основные цвета и их производные.

Цветовой круг. Основные и составные цвета. Понятие о дополнительных цветах и выразительность их сочетаний.

8. Тема: Цветовая и тоновая растяжка.

Упражнение на овладение и составление красок различного тона. Формат А 4. Акварель.

9. Тема: Ахроматические цвета.

Знакомство с ахроматическими цветами. Понятие «светлота» и выполнение упражнений на технические возможности составления серых красок при наличии белил. Понятие гризайль и черно-белая фотография. Выполнение работы в технике гризайль. Формат А 3. Гуашь.

10. Тема: Цветовые градации.

Закрепление материала о цветовых оттенках в живописи. Понятие теплохолодность. Выполнение с натуры осенних листьев в холодном и теплом колорите.

11. Тема: Цветовые отношения в живописи.

Понятие «отношения» в живописи и тонкие различия цвета предметов, сближенных по цвету. Этюд с натуры. Формат А 3, акварель.

12. Тема: Краски и оттенки.

Богатство цветовых оттенков. Хроматические цвета. Дальнейшее знакомство с красками. Смешение цвета. Получение новых оттенков при добавлении другой краски. Выполнение упражнений или игра «Цветовая угадайка». Формат А 3, акварель.

13. Тема: Основные составные цвета.

Дальнейшее знакомство с тремя главными красками. Цветовой круг. Закрепление смешения красок. Нахождение новых цветовых оттенков. Понятие «локальный цвет» и «оттенок». Многообразие оттенков. Упражнения на выполнение с натуры локальным цветом.

2 год обучения

1. Тема: Композиция на овладение выразительно-изобразительного свойства живописного материала.

Выполнение композиции с выявлением определенной цветовой гаммы и определенного настроения. Использование разнообразных фактурных возможностей краски (пятно, переливы краски и др.). Изучение законов смешения и сочетания. Формат А 4, акварель.

2. Тема: Контрасты и контрастные пары цветов.

Знакомство с контрастными парами (использование цветового круга) и их способностью «усиливать» друг друга. Выполнение композиции, состоящей из предметов, контрастных по цветовой гамме. Формат А 4, акварель.

3. Тема: Тональные контрасты.

Знакомство с понятием «Контраст». Выделение тоном главного пятна композиции. Темное на светлом. Светлое на темном. Выполнение эскиза и выявление тоном главного. Формат А 4, акварель.

4. Тема: Колорит.

Дальнейшее знакомство с понятием и закрепление понятий о нюансных цветах, о дополнительных цветах.

5. Тема: Цветовая гармония.

Выполнение работы на гармоничное сочетание цветовых отношений. Выполнение работы на свободную тему.

6. Цвет и психологическое воздействие.

Эмоциональное содержание цвета.

7. Тема: Влияние цвета в живописи.

Развитие и дальнейшее совершенствование навыков работы акварелью. Вливание цвета в цвет. Закрепление техники. Формат А 4, акварель.

8. Тема: Цвет в музыке.

После прослушивания музыкального произведения, развить абстрактное мышление путем решения цветовых пятен. Индивидуальное восприятие цвета. Впечатления. Формат А 4, акварель.

9. Тема: Изучение техник. Техника «а-ля прима» - «по-сырому».

Дальнейшее изучение техник. Создание многообразия цветовых оттенков путем вливания цвета в цвет. Формат А 3.

10. Тема: Изучение техник. Техника «мазками».

Нахождение бесконечного множества цветовых оттенков. Колористическое решение.

11. Тема: Изучение техник. Способ лессировки.

Способ наложения краски на другой просохший слой при соблюдении прозрачности и «акварельности». Выполнение этюда с натуры. Формат А4.

3 год обучения.

1. Тема: Совмещение способов работы. Мазки и лессировки.

Знакомство с новыми нетрадиционными способами письма. Освоение техник с использованием других материалов. Формат А 4, акварель.

2. Тема: Монохромная живопись. Пейзаж.

Закрепление понятия монохром-гризайль. Создание пейзажа по воображению. Решение пространственных планов неба, земли. Тоновые градации. Формат А 3.

3. Тема: Этюд фруктов с природы на фоне.

Показать влияние предмета на фон и фона на предмет. Изучение техники пуантилизм. Значение цветового рефлекса. Формат А 3.

4. Тема: Этюд с природы. Овощи.

Моделировка цветом с соблюдением колорита. Теплохолодность. Показ цветового рефлекса. Формат А 3.

5. Тема: Этюд фрукты с природы в сближенной цветовой гамме.

Передача цветовых отношений и тонких различий цвета. Распределение светотеней. Формат А 3.

6. Тема: Натюрморт из двух предметов, дополнительных по цвету.

Передача теплохолодности, влияние друг на друга и среды нахождения предметов на плоскости. Цельность и живописность в работе.

7. Тема: Теплые и холодные цвета.

Закрепление знаний о теплохолодности. Умение составлять сложные цветовые оттенки, растяжки, переходы. Упражнения. Формат А 4.

8. Тема: Цветовая гармония. Использование возможностей акварели.

Отработка основных приемов (заливка, мазок). Колорит и живописность. Создание пейзажа по впечатлению. Цветовое единство. Игра красок. Работа на пленере. Упражнения. Формат А 4.

4. 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.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 контрольных уроков в виде просмотров работ учащихся в 1-5 полугодиях за счет аудиторного времени, в форме зачета – в 6 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.

6. 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).

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски и т.д.);
- **демонстрационные:** демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** видеофильмы, аудио-записи.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авсеян 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.