

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа
города Дмитрова»

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

**Предметная область
Художественное творчество**

**По учебному предмету
ПО.01. В.02, ЦВЕТОВЕДЕНИЕ**

г Дмитров
2023г

«Одобрено»

«Утверждаю»

Методическим советом
МБУДО
«Детская художественная школа города
Дмитрова»

Директор школы Зеленкова В.В

(подпись)

« 19 » июня 2023 года

19 июня 2023 года

Составитель.

Никифорова Александра Георгиевна - преподаватель

Резникова Елена Евгеньевна - преподаватель

Мирошникова Нина Александровна - преподаватель

Оглавление

	Наименование раздела
I.	Пояснительная записка
II.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации
III.	Учебно-тематический план
IV.	Содержание учебного предмета. Годовые требования
V.	Требования к уровню подготовки обучающихся
VI.	Формы и методы контроля, система оценок
VII.	Методическое обеспечение учебного процесса
VIII.	Список рекомендуемой литературы

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».

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 «Цветоведение» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следует изучение различных технических приемов работы в акварели и в других материалах – гуашь, темпера, масло

Программа «Цветоведение» тесно связана с программами по живописи, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академической живописи и станковой композиции, ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

- Учебный предмет «Цветоведение» при 5-летнем сроке обучения реализуется в течении 1 года - в 1 классе.

При реализации программы «Живопись» с 5 летним сроком обучения: аудиторные занятия по предмету «Цветоведение» в 1 классе – 0,5 часа, самостоятельная работа – 0,5 часа.

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 профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Цветоведение» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 12 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 22,5 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

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 (подиумами), мольбертами, компьютером, предметами натюрмортного фонда, осветительными приборами, методическими пособиями и таблицами

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» составляет 34 часа (в том числе, 17 час аудиторных часов, 17 - час самостоятельной работы).

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет.).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
	Классы полугодия		
	1		
	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	8	9	17
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	8	9	17
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	16	18	34

Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 1 год.

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1	Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник»	урок	2	1	1
2	Цветовой спектр. Основные и составные цвета.	урок	2	1	1
3	Цветовые растяжки	урок	2	1	1
4	Теплые и холодные цвета	урок	4	2	2
5	Техника работы акварелью «Вливание цвета в цвет»	урок	4	2	2
6	Техника работы акварелью «Мазками»	урок	4	2	2
7	Техника работы акварелью «Посырому» на мятой бумаге. Многообразии оттенков сероцвета	урок	2	1	1
8	Техника работы акварелью «Сухая кисть»	урок	2	1	1
9	Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков.	урок	4	2	2
10	Творческое задание «Портрет мамы»	урок	4	2	2
11	Смешанная техника 4 стихии.	урок	4	2	2

Содержание учебного предмета.

Годовые требования

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В первом классе учащиеся знакомятся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

В ходе обучения, учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В последующем задачи усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу пространства и построения более сложной цветовой гармонии.

1. Тема. 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 акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

2. Тема. Цветовой спектр. Основные и составные цвета.

Знакомство с понятием «Цветовой круг», последовательность спектрального расположения цветов. Знакомство с простыми и составными цветами. Выполнение эскизов (например зонтик, парашют, радуга...) Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала

3. Тема. Цветовые растяжки.

Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение) Выполнение этюдов («бусы», «лошарик», «гусеница») Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

4. Тема. Теплые и холодные цвета.

Знакомство с понятием «Теплые и холодные» цвета. Выполнение этюдов «Северное сияние», «Веселые осьминожки» Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: перо волшебной птицы.

5. Тема. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет»

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов Выполнение этюдов «река», «ручеек» Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: выполнение акварельных заливок.

6. Тема. Техника работы акварелью «мазками».

Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов упражнений пестрых перьев с натуры.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников импрессионистов и пуантилистов.

7. Тема. Техника работы акварелью по сырому на мятой бумаге

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Зарисовки животных кистью – слон, бегемот.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: зарисовки клубков ниток.

8. Тема. Техника работы акварелью «Сухая кисть».

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов «Ветренный день», «Летний луг».

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: закрепление приема.

9. Тема. Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски.

Знакомство с техникой работы гуашью: учимся составлять оттенки белого, смешивая его с другими цветами. Выполнение этюдов «Белый медведь», «Заяц зимой», «Голубки».

Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд снеговика на темном фоне.

10. Тема. Творческое задание «Портрет мамы»

Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной живописи.

Знакомство с жанром «Портрет» Выполнение эскизов (портрет сестры, мамы, бабушки)

Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Смешанная техника 4 стихии.

Применение различных техник в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы

Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Выполнение эскизов творческой работы на заданную тему в формате А-4.

Требования к уровню подготовки обучающихся

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;
- 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.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 6 учебных часов.

В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонной драпировки),

В третьих-четвертых классах - комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

Формы и методы контроля, система оценок

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 и выставления оценок.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- грамотная компоновка изображения в листе;
- грамотная передача локального цвета;
- грамотная передача цветовых и тональных отношений предметов к фону;
- грамотная передача основных пропорций и силуэта простых предметов;
- грамотная передача материальности простых гладких и шероховатых поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

«отлично» - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

«хорошо» - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

«удовлетворительно» - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

Методическое обеспечение учебного процесса

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.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

- Анализ цветового строя натюрморта.
- Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
- Выбор техники исполнения.
- Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
- Выполнение картона.
- Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными 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; выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; усиленное копирование шедевров мирового искусства; выполнение аудиторных заданий по памяти.

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: методические пособия-муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,

аудио записи.

Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974

Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Беда Г. В. Живопись. - М., 1986

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. М.: Просвещение, 1992

Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992

Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996

Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007

Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996