

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2»**

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»**

В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа по учебному предмету
В.02 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ**

Срок реализации – 1 год

**Санкт- Петербург
2024 год**

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская
художественная школа №2»
Протокол от «26» июня 2024
г. № 7

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская
художественная школа №2»
Протокол от «26» августа
2024 г. № 4

УТВЕРЖДЕНО

приказом
СПб ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская
художественная школа №2»
от «26» августа 2024 г.
№ 19 -УР

Разработчик: Калинина Т.А. – преподаватель

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации образовательной программы. Учебный предмет «Цветоведение» является предметом вариативной части дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет с дополнительным годом обучения. Программа предназначена для обучающихся 2 класса СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ №2».

Учебный предмет «Цветоведение» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Учебный предмет «Цветоведение» направлен на развитие творческих способностей обучающихся и формирование багажа знаний, умений и навыков по живописи. В процессе обучения учащиеся должны научиться видеть и передавать цветовые отношения с учетом теплых и холодных оттенков.

Цветоведение – наука о воспроизведении и воздействии цвета, включающая анализ процесса восприятия и различения цвета. Программа по предмету «Цветоведение» включает целый ряд теоретических и практических знаний. Темы заданий исходят из возрастных возможностей, обучающихся и согласно минимуму требований, к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные обучающимися знания, а также выработать необходимые навыки. С помощью изучения цветовых сочетаний, гармоний теплых и холодных цветов можно передать различные состояния в живописи. Например, насыщенность цвета изменяется в красках в результате разбавления водой – в акварели, или белилами – в гуашевых, акриловых красках.

Актуальность программы состоит в том, что обучающиеся не только знакомятся с цветовым кругом, дополнительными цветами, смешением красок, но и углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, тональности, колорите, изменении цвета от среды и освещения, изменение цвета на расстоянии, роли цвета в изобразительном искусстве, что позволяет расширить процесс познания в этой области, создать дополнительные пути для отработки приемов художественной выразительности, более осмысленно отработать средства выразительности в изобразительном искусстве: цвет и пятно.

Данная программа направлена на развитие у обучающихся интереса к изобразительной деятельности в области цветоведения, а также на совершенствование передачи цветовых отношений, помогающих добиться успехов в других предметах обучения в живописи, декоративной и станковой композициях. Овладевая основами цветоведения, преодолевая трудности учебного процесса, обучаясь правильной организации своего труда, взаимодействия с преподавателем и другими обучающимися в ходе работы, формируется эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающегося.

Срок реализации учебного предмета

Программа адресована обучающимся 2 класса в возрасте с 8 до 10 лет.
Срок реализации программы – 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Занятия проводятся один раз в неделю по одному академическому часу.
Аудиторные: комбинированные, включающие теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть: выдача и объяснение задания, показ необходимых материалов и пособий, разъяснение методов выполнения задания, показ преподавателем приемов работы.

Практическая часть: выполнение обучающимися задания, консультации преподавателя, обсуждение и исправление текущих ошибок, обсуждение работ.

Внеаудиторные: самостоятельная работа (домашние задания, работа над конкурсами), посещение выставок, музеев, творческих мастерских.

Год обучения	Возраст (лет)	Количество учебных часов в неделю	Количество часов в год	
			Аудиторные занятия, в том числе промежуточная аттестация в виде контрольных уроков	Самостоятельные занятия (по 1 ч в неделю)
2 класс	8- 10	1	33	33
Итого:			33	33

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой, групповой форме.

Формы проведения аудиторных занятий:

- рисование по памяти и по представлению;
- рисование с натуры;
- рисование на заданную тему;

Формы проведения внеаудиторных занятий:

- самостоятельная работа;
- домашние задания;
- посещение выставок, галерей, музеев, театров.

Цель программы

Целью программы «Цветоведение» является изучение основ цветоведения, необходимых на первом этапе изучения обучающихся живописи. Приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков в области цветоведения. Способствовать формированию колористического мышления, принципиально необходимого для составления колористической гаммы и рекомендаций в различных областях создания художественного образа в живописи и композиции.

Выявление одаренных обучающихся в области изобразительного искусства, и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи программы

Образовательные

- Познакомить обучающихся с художественными и эстетическими свойствами цвета, расширить эрудицию и знания в данной области.
- Дать основные понятия физических свойств цвета, символического значения цвета, его связи с формой и возможностями эмоционального воздействия;
- Изучить основные и дополнительные цвета; тепло-холодность, колорит

- Освоить ахроматические и хроматические цвета;
- Научить колористическому мышлению, необходимому для составления колористической гаммы;
- Научить подбирать гармоничные цветовые сочетания для создания эмоциональной выразительности в живописном натюрморте и декоративной композиции;
- Проследить изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности;
- Изучить роль цвета в передаче движения и покоя
- Изучить художественные средства для передачи объемного предмета
- Учить анализировать результат работы и находить более выразительные приемы.

Развивающие

- Развивать фантазию, художественный вкус и творческие способности обучающегося, эмоциональное восприятие.
- Развивать логическое мышление, воображение.
- Развивать способность анализировать свою деятельность.

Воспитательные

- Способствовать формированию качеств личности: любознательности, терпения, работоспособности, взаимопомощи, аккуратности и сноровки.
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на прекрасное.
- Воспитывать интерес к основам цветоведения.

Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся 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 обучающихся в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

- Обзорная беседа-знакомство с законами цветоведения.
- Выполнение упражнений.
- Выполнение творческого задания на закрепление.

Навыки, полученные в результате как теоретической, так и практической части занятия способствуют повышению эффективности колористического решения при создании художественных работ обучающихся.

Материально-технические условия реализации учебной программы

Для занятий по Цветоведению необходимо просторное, хорошо освещаемое помещение, оборудованное столами или мольбертами, а так же шкафами или стеллажами для хранения работ обучающихся.

Для реализации данной программы необходимы следующие материалы:

1. Бумага (формат А3, А4)

2. Простой карандаш
3. Кисти №3, 5, 6
4. Акварельные краски, гуашь
5. Ножницы
6. Клей-карандаш.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 КЛАСС – 33 часа в год

1 год обучения

№	Тема занятия	Теор. Часы	Практ. Часы	Всего часов
	<u>I четверть (8 часов)</u>			
1	Вводное занятие. Художник и цвет.	0,5	0,5	1
2	Цветовой спектр Основные и составные цвета	0,25	1,75	2
3	Дополнительные цвета. Гармония цвета	0,5	2,5	3
4	Теплые и холодные цвета. Колорит	0,25	1,75	2
	Итого	1,5	6,5	8
	<u>II четверть (8 часов)</u>			
5.	Теплые и холодные цвета. Колорит	0,5	0,5	1
6.	Оттенки цвета	0,5	0,5	1
7.	Получение нового цвета	0,25	1,75	2
8.	Цветовой тон. Уменьшение силы контрастности цвета	0,5	1,50	2
9.	Цветовой контраст	0,5	1,50	2
	Итого	2,25	5,75	8
	<u>III четверть (10 часов)</u>			
10.	Ахроматические цвета	0,5	2,50	3
11.	Локальный цвет	0,25	0,75	1
12.	Влияние среды на предмет, влияние света на цвет предмета.	0,5	2,50	3
13.	Свет и тень	0,25	0,75	1
14.	Статика и динамика	0,5	1,5	2
	Итого	2	8	10
	<u>IV четверть (7 часов)</u>			
15.	Психология воздействия цвета Влияние цвета на человека	0,5	2,5	3
16.	Цветовая гармония «Времена года». Итоговое занятие.	1	3	4
	Итого	1,5	5,5	7
	Всего	6,75	26,25	33

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету «Цветоведение».

В итоге занятий по данной программе обучающийся будет:

- иметь представление о психологическом аспекте цвета, его символике;
- знать основные понятия физических свойств цвета;
- знать основные и дополнительные цвета,
- знать понятия «теплых» и «холодных» цветов, «тональный контраст», «цветовой контраст», «локальный цвет»;
- уметь пользоваться цветовым кругом;
- уметь получать оттенки цвета путем смешивания;
- уметь подбирать наиболее гармоничные цветовые сочетания;
- уметь передавать цвет предмета с учетом изменения цвета в зависимости от среды и освещенности;
- иметь представление о роле цвета в передаче движения и покоя;
- уметь выполнять ассоциативные композиции из геометрических фигур;
- уметь подбирать наиболее гармоничные цветовые сочетания для создания эмоциональной выразительности в творческих работах;
- уметь выполнять ахроматические и хроматические выкраски;
- уметь выполнять выкраски цветов по насыщенности, теплохолодности;
- уметь правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.
- владеть приемами колористики.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

Виды аттестации по учебному предмету «Цветоведение»: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.

Текущая аттестация проводится в форме творческих просмотров.

Уровень освоения программы и выявление наиболее успевающих учеников, предполагается определять на основе наблюдения, оценки выполнения творческих заданий в конце каждого занятия.

Оценка результативности проводится педагогом для каждого обучающегося индивидуально в конце каждого задания, по результатам наблюдений за ходом работы. По окончании выполнения задания применяется метод коллективного обсуждения работ, в ходе которого обучающиеся учатся анализировать свои и чужие работы, главным принципом которого остается доброжелательное и уважительное отношение к произведениям, созданным руками товарищей. На основании текущих оценок выставляются оценки за четверть и год.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании четвертей и полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации по учебному предмету «Цветоведение» является: зачёт.

Зачёт в рамках промежуточной аттестации проводится в конце второго полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на программу «Цветоведение».

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДХШ.

Критерии оценки по десятибалльной системе

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Цветоведение» должны позволить:

- -определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой;
- -оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся разработаны педагогическим советом школы на основании ФГТ. Качество подготовки обучающихся оценивается по десятибалльной шкале: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.

Для аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств.

Интервал оценок от "5+" до "5-" («отлично») предполагает выполнение следующих требований с небольшой градацией качества:

выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составление композиции, с учетом законов композиции, следование законам структуры и свойств материалов, используемых в рамках задания, аккуратность выполнения мелких и крупных элементов композиции.

Интервал оценок от "4+" до "4-" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные ошибки в композиции.

Интервал оценок от "3+" до "3-" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

Оценка "2" (неудовлетворительно) рекомендуется ставить учащимся за незнание программы, отсутствие навыков освоения учебного предмета. Оценка 2 является неудовлетворительной и свидетельствует о неуспеваемости по предмету.

«Не аттестация» выставляется при 50% пропусков занятий учащимся.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия цветоведением являются не только источником развития творческих способностей, но и приносят много положительных эмоций, радостных открытий и помогают обучающемуся сделать первые шаги в творческой деятельности. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить обучающихся с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи, и графики. Важной составляющей творческой заинтересованности обучающихся является приобщение обучающихся к конкурсно - выставочной деятельности (посещение художественных выставок, участие в творческих конкурсах). Обучение построено, в основном, на выполнении упражнений к изученной теме и творческих заданий. Задания предусматривают наличие богатого натюрмортного фонда, большого иллюстративного материала.

Работа ведется акварельными и гуашевыми красками. Техника исполнения и формат работы определяется преподавателем. Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы, на которую отводится 33 часа в год. Самостоятельная работа выполняется в форме домашних заданий, которые включают в себя:

- - выполнение аудиторных заданий по памяти.
- - посещение выставок в ДХШ, картинной галерее;
- - поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- - чтение дополнительной литературы;

- - выполнение творческих заданий в домашних условиях.

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями.

При организации работы предмета используется дидактический материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии работ обучающихся и профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению данного предмета, а также информацию о художниках. Помещение, в котором проводятся занятия должно быть светлым, соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности труда.

Средства обучения

- - **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, образцы лучших работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- - **демонстрационные:** муляжи фруктов и овощей, чучела птиц и животных, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

Список литературы

Для педагогов:

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
- 4.Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. -М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
13. Иттен Иоханнес. Искусство цвета. 2016
14. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
15. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
16. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007

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

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

19. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975

Интернет-ресурсы:

<https://colorscheme.ru/art-of-color/concord-of-colors.html>

Для учащихся:

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999

8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение 1980.