

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЖИГОРСКА»

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

**Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

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

Срок реализации – 3 года

г. Югорск

РАССМОТРЕНО
Методическим объединением
художественного отделения школы
Протокол от 10.05.2023 № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор

МБУ ДО «Детская школа искусств»
Г.И. Драгунова
Приказ от 15.05.2023 № 139

Разработчик: Виноградова Надежда Ивановна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Технический редактор: Зуева Оксана Александровна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»;

Любимова Ольга Валентиновна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Структура программы учебного предмета «Цветоведение»

1. Пояснительная записка

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Цель и задачи учебного предмета
- 1.3. Обоснование структуры программы учебного предмета
- 1.4. Срок реализации программы
- 1.5. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- 1.6. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- 1.7. Форма проведения учебных занятий
- 1.8. Методы обучения
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. Учебно-тематический план
- 2.2. Содержание разделов и тем. Годовые требования по классам.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
- 4.2. Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. Методические рекомендации преподавателям
- 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
- 5.3. Средства обучения
- 5.4. Комментарии к разделам

6. Списки рекомендуемой литературы

- 6.1. Список рекомендуемой учебной литературы
- 6.2. Список рекомендуемой методической литературы
- 6.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

7. Приложение

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Дизайн».

Программа выполняет следующие функции:

- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков.

Цветоведение – это наука о природе цвета, его основных свойствах и характеристиках, а также закономерностях восприятия и различия цвета.

Программа учебного предмета «Цветоведение» представляет примерный теоретико-практический объем, включающий знакомство с основными понятиями цветовой грамоты.

В учебном предмете «Цветоведение» рассматриваются вопросы возникновения, систематизации и современного состояния науки о цвете, смешения цветов, приемы цветовой организации, физиологии восприятия цвета и его психологическое воздействие.

Реализация учебного предмета «Цветоведение» вариативной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» дает возможность расширения и углубления знаний обучающихся, определяемой содержанием обязательной части программы, получение обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Программа имеет циклическую структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. Поэтому систематическое и последовательное изучение учебного предмета «Цветоведение» обеспечит успешное обучение дизайнерскому искусству. Только опираясь на прочные теоретические положения профессиональной грамоты, начинающий дизайнер может успешно усвоить практические навыки мастерства.

В программе заложен принцип межпредметных связей. Знания, полученные при изучении курса «Цветоведение», являются основой для таких дисциплин как: «Живопись», «Пленэр», «Компьютерная графика», «Композиция».

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы теоретических и практических знаний и навыков для работы с цветом, повышающих специальный потенциал будущих дизайнеров. Обучение колористическому мышлению. А также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства и дизайна.

Задачи:

- заложить теоретические знания о цвете;
- познакомить с выразительными возможностями цвета как живописного средства;
- учить видеть, чувствовать цветовую гармонию;
- формировать навыки эмоциональной передачи идеи в формальной, сюжетной и декоративной композициях при помощи цвета;
- учить анализировать работы художников, расширяя художественный опыт;
- развивать творческий потенциал, художественное мышление ребенка на основе знания цветовой грамоты;
- воспитывать художественный вкус.

Вся система занятий учебного предмета «Цветоведение» ведёт к развитию таких творческих способностей обучающихся, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство цвета. Они призваны заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн», 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».

1.4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Цветоведение» составляет 3 года: 1 класс – первый год обучения, 2 класс – второй год обучения, 3 класс-третий год обучения.

1.5. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах), предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Цветоведение» с нормативным сроком обучения 3 года составляет 198 часов, в том числе аудиторные занятия – 99 часов, самостоятельная работа – 99 часов. Продолжительность аудиторных учебных занятий в год составляет 33 недели.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Цветоведение» составляет:

- аудиторные занятия:
1-3 классы – 1 час в неделю
- самостоятельная работа:
1 – 3 классы – 1 час в неделю

1.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ГРАФИКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Учебный предмет «Цветоведение» со сроком обучения 3 года

(программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации	Всего часов

Классы	1		2		3		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	198
Вид промежуточной аттестации				3.		3.	

3. – зачет (дифференцированный)

1.7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Учебные занятия по предмету «Цветоведение» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, групповых занятий численностью от 11 человек.

Рекомендуемая продолжительность урока-40 мин.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов с учетом возможностей каждого обучающегося.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Формы учебной деятельности:

1. Беседы (с целью получения теоретических знаний, эмоционального настроя на выполнение заданий)
2. Демонстрация наглядных пособий: таблиц, образцов работ обучающихся, репродукций картин художников.
3. Практическая деятельность: упражнения, задания, цветовые композиции.
4. Самостоятельная работа.
5. Оценочная деятельность.
6. Организационно-выставочная работа.

Художественная деятельность обучающихся на занятиях осуществляется через знакомство с теоретическими знаниями, овладение практическими умениями и навыками, знакомство с образцами искусства.

Каждое практическое задание реализуется через две основные формы работы – аудиторную и самостоятельную.

Аудиторная работа заключается в следующем:

- знакомство с основами цветоведения и изобразительной грамоты;
- выполнение упражнений на закрепление теоретических знаний и развитию навыков сознательного отношения к свойствам, правилам, приемам работы живописными материалами;
- анализ текущих практических заданий с объяснением ошибок и причин их появления;
- отработка практических навыков в работе над композицией, поиск колористического решения.

Самостоятельная работа заключается в следующем:

- выполнение домашнего задания с использованием рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов: повторение изученных понятий, самостоятельное выполнение упражнений или композиций по аналогии с упражнением или композицией, выполненными на уроке;
- участие в мероприятиях (встречи с художниками, творческие вечера, открытия выставок);
- посещение художественных музеев, выставок (виртуальных выставок).

1.8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа составлена в соответствии с возрастными и физиологическими возможностями обучающихся.

Методы обучения предполагается использовать проблемные и личностно-ориентированные. Для мотивации к выполнению заданий уроки можно строить на литературных произведениях, знакомых обучающимся. Данная интеграция в обучении поможет создать проблемные ситуации для занятий.

Для воспитания и развития умений и навыков творческой и учебной работы обучающихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

- объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);
- эмоциональные (подбор ассоциаций, художественные впечатления).

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:

- знакомство с законами цветоведения;
- выполнение упражнений;
- выполнение творческого задания на закрепление.

1.9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Очень важным для реализации данного курса являются материально-технические условия. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернет ресурсами для сбора дополнительного материала по изучаемым темам. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по цветоведению, а также альбомами по искусству. Наличие таблиц по цветоведению, репродукций картин художников, творческих и учебных работ обучающихся и преподавателей, литературных и музыкальных произведений помогут интересному восприятию новых знаний.

Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание программы ориентировано на знакомство детей с основным средством выразительности изобразительного искусства - цветом.

Учитывая творческий характер занятий, возрастную психологию, распределение времени для выполнения заданий следует считать условным.

Программа учебного предмета «Цветоведение» имеет учебно-тематический план, рассчитанный на 3 года обучения.

Программа учебного предмета «Цветоведение» включает в себя следующие разделы:

Первый год обучения

Раздел 1. Характеристика цвета

- Введение в «Цветоведение».
- Ахроматические цвета.
- Ахроматическая гармония.
- Цветовой круг. Основные и составные цвета.
- Теплая цветовая гамма.
- Холодная цветовая гамма.
- Смешенная цветовая гамма.
- Хроматические и ахроматические цвета.
- Цвето-тоновая растяжка.
- Творческая работа «Цвет-образ».

Второй год обучения

Раздел 2. Цветовая гармония.

- Понятие цветовой гармонии.
- Монохромные гармонии.
- Родственные гармонии.
- Контрастные гармонии.
- Родственно-контрастные гармонии.
- Классическая триада.
- Контрастная триада.
- Квартет.
- Тетрада.
- Естественные ассоциации.

Третий год обучения

Раздел 3. Колорит.

- Понятие колорит.
- Насыщенный колорит.
- Разбеленный колорит.
- Зачерненный колорит.
- Ломанный колорит.

Раздел 4. Цветовые воздействия.

- Психологическое воздействие цвета.
- Цветовые эмоциональные ассоциации.
- Предмет-цвет.
- Итоговая творческая композиция.

2.1. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс (первый год обучения)

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
Раздел 1. Характеристика цвета					
1.1	Введение в «Цветоведение».	урок	2	1	1
1.2	Ахроматические цвета.	урок	4	2	2
1.3	Ахроматическая гармония.	урок	6	3	3
1.4	Цветовой круг. Основные и составные цвета.	урок	6	3	3
1.5	Теплая цветовая гамма.	урок	6	3	3
1.6	Холодная цветовая гамма.	урок	6	3	3
1.7	Смешанная цветовая гамма.	урок	6	3	3
1.8	Хроматические и ахроматические цвета.	урок	6	3	3
1.9	Цвето-тоновая растяжка.	урок	6	3	3
1.10	Творческая работа «Цвет-образ».	урок	24	12	12

2 класс (второй год обучения)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
Раздел 2. Цветовая гармония.					
2.1	Понятие цветовой гармонии.	урок	2	1	1
2.2	Монохромные гармонии.	урок	4	2	2
2.3	Родственные гармонии.	урок	6	3	3
2.4	Контрастные гармонии.	урок	6	3	3
2.5	Родственно-контрастные гармонии.	урок	6	3	3
2.6	Классическая триада.	урок	6	3	3
2.7	Контрастная триада.	урок	6	3	3
2.8	Квартет.	урок	6	3	3
2.9	Тетрада.	урок	6	3	3

2.10	Естественные ассоциации.	урок	29	15	14
2.11	Промежуточная аттестация в форме зачета	урок	1	-	1

3 класс (третий год обучения)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
Раздел 3. Колорит.					
3.1	Беседа. Понятие колорит.	урок	2	1	1
3.2	Насыщенный колорит.	урок	4	2	2
3.3	Разбеленный колорит.	урок	6	3	3
3.4	Зачерненный колорит.	урок	6	3	3
3.5	Ломанный колорит.	урок	5	2	3
. Раздел 4. Цветовые воздействия					
4.1	Беседа. Психологическое воздействие цвета.	урок	3	2	1
4.2	Цветовые эмоциональные ассоциации.	урок	4	2	2
4.3	Предмет-цвет.	урок	6	3	3
4.4	Итоговая творческая композиция.	урок	29	15	14
4.5	Промежуточная аттестация в форме зачета	урок	1	-	1

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ

Первый год обучения

Раздел 1. Характеристика цвета. (1 час).

1.1. Тема: Беседа. Введение в «Цветоведение».

Цель: знакомство с понятием цвет, с хроматическими и ахроматическими цветами; формирование видения богатства цвета в окружающей действительности.

Задачи: дать представление о цвете, цветовом круге, о хроматических и ахроматических цветах; пронаблюдать за изменением цветовых оттенков окружающих объектов в зависимости от воздействия среды.

Материал: формата А5-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 1 час: выполнение упражнения:

- выполнить выкраски трех основных первичных цветов – желтого, красного, синего, стремясь как можно плотнее и ровнее укрыть лист краской;

-выполнить выкраски вторичных цветов: зеленый, оранжевый, фиолетовый; учить смешивать первичные цвета в равных частях;

-выполнить выкраски третичных цветов: на палитре в равных частях смешать желтую и оранжевую краску и получить желто-оранжевый цвет, сделать выкраску; затем таким же образом смешать оранжевую и красную краску и получить красно-оранжевый цвет; смешав желтую и зеленую краску получится желто-зеленый цвет.

Самостоятельная работа-1час: запоминание названий цветов и способ их получения.

1.2. Тема: Ахроматические цвета. (2 часа).

Цель: изучение ахроматических цветов на примере градации перехода от белого к черному цвету.

Задачи: познакомить с понятиями «ахроматические цвета», «тоновая шкала».

Материал: формата А5-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 2 часа: выполнение упражнения «тоновая шкала»:

-выполнить выкраски переход от белого цвета до черного, растяжка должна быть равноступенчатой и состоять из 9 равномерно переходящих друг к другу образцов.

Ахроматические нейтралы – белый, серые, черный. Они отличаются друг от друга только по светлоте. Между ярким (белым) и самым темным (черным) существует множество серых оттенков. Ахроматические цвета отсутствуют в спектре солнечного белого света и не являются цветами – это нейтралы.

Самостоятельная работа-2часа: повторение изученных понятий, продолжение аудиторной работы.

1.3. Тема: Ахроматическая гармония. (3 часа)

Цель: изучение выразительных возможностей ахроматической гармонии.

Задачи: познакомить с понятиями «ахроматическая гармония».

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной композиции используя шкалу из задания 1.2.

Ахроматическая гармония-сочетание ахроматических цветов: белого, серого и черного и различных их оттенков.

Самостоятельная работа-3 часа: повторение понятий, продолжение аудиторной работы.

1.4. Тема: Цветовой круг. Основные и составные цвета. (3 часа)

Цель: знакомство с последовательностью расположения цветов в круге; изготовление цветового круга.

Задачи: дать понятие цветового круга и последовательностью составляющих его цветов, научить смешивать краски.

Материал: бумага Ф-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ, шаблон.

Аудиторная работа – 3 часа: изготовление 12-ти частного цветового круга: на листе по шаблону отрисовать цветовой круг и отметить границы цветов; закрасить каждую его часть последовательно, начиная с первичных цветов - желтого, красного и синего цвета. Затем закрасить вторичные цвета - зеленый, оранжевый и фиолетовый, полученные в результате смешения двух первичных цветов в одинаковой пропорции. Для дальнейшего получения других цветов смешивать один первичный и один вторичный цвета, например: для получения желто-оранжевого цвета необходимо взять желтый и оранжевый цвета в равных частях и смешать и т.д., так ребята увидят, что получился цветовой круг с постепенным переходом одного цвета в другой.

Все цвета цветового круга являются насыщенными, потому что они не содержат примесей черного и белого нейтралов, а также примесей своих дополнительных цветов.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение основных понятий, названий цветов, способ их получения, расположение цветов в круге, продолжение аудиторной работы.

1.5. Тема: Теплая цветовая гамма. (3 часа).

Цель: знакомство с понятиями «теплые цвета», «теплая цветовая гамма».

Задачи: дать понятие о теплых цветах, о теплой цветовой гамме .

Материал: бумага ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной композиции из тёплых цветов и их оттенков пользуясь цветовым круг.

Теплая цветовая гамма -это гамма, полученная путем использования цветов с теплым оттенком. Самый «горячий» цвет – это оранжевый.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, подбор репродукции произведений художников в теплой цветовой гамме.

1.6. Тема: Холодная цветовая гамма. (3 часа).

Цель: знакомство с понятием «холодная цветовая гамма».

Задачи: дать понятие о холодных цветах, о холодной цветовой гамме.

Материал: бумага Ф - А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной композиции из холодных цветов и оттенков, пользуясь цветовым кругом.

Холодная цветовая гамма -это гамма, полученная путем использования цветов с холодным оттенком.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, подбор репродукции произведений художников в холодной цветовой гамме.

1.7. Тема: Смешанная цветовая гамма. (3 часа).

Цель: знакомство с понятием «смешанная цветовая гамма».

Задачи: повторить понятия «теплые цвета», «холодные цвета»; дать понятие о смешанной (или нейтральной) цветовой гамме.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение композиции в смешанной цветовой гамме пользуясь цветовым кругом.

Смешанная или нейтральная цветовая гамма - равновесие в композиции теплых и холодных (смешанная) или отсутствие теплых и холодных (нейтральная) оттенков. Важно, чтобы не происходило перевешивания холодных или теплых оттенков.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, продолжение аудиторной работы.

1.8. Тема: Хроматические и ахроматические цвета. (3 часа).

Цель: изучение ахроматических и хроматических цветов;

Задачи: продолжить знакомство с ахроматическими и хроматическими цветами; познакомить с многообразием оттенков черного и серого цветов.

Материал: бумага Ф-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение упражнений:

- получение черного цвета, путем смешения хроматических цветов (без использования черной краски);

-получение оттенков серого цвета, путем смешения хроматических цветов с добавлением белил.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, продолжение аудиторной работы.

1.9. Тема: Цветотоновая растяжка. (3 часа).

Цель: изучение свойств (качества) цвета, знакомство с понятиями «насыщенность», «светлота», «цветовой тон».

Задачи: раскрыть понятия «насыщенность», «светлота», «цветовой тон»; учить смешивать краски для получения различных по насыщенности и светлоте цветов.

Материал: бумага Ф- А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение упражнений (растяжка должна быть равноступенчатой и состоять из 9 равномерно переходящих друг к другу образцов):

-тоновая растяжка от хроматического цвета к белому, при этом цвет высветляется и бледнеет;

-тоновая растяжка от хроматического к черному, цвет темнеет;

-тоновая растяжка от хроматического к серому, цвет затухает, теряет свою чистоту.

Насыщенность - это степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического (серого).

Светлота – это параметр, определяющий, как данный цвет меняется под влиянием цветов ахроматической гаммы.

Цветовой тон - это сам цвет пигмента, соответствует названию цвета – красный тон, синий тон, желтый тон и т.д., а отличие цветов по цветовому тону характеризуется положением оттенка в цветовом круге.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, продолжение аудиторной работы.

1.10. Тема: Творческая работа «Цвет-образ». (12 часов).

Цель: выполнение творческой композиции, передача образа при помощи цветowych пятен.

Задачи: применить знания по цветовой грамоте в практической работе.

Материал: бумага Ф-А3-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 12 часов: выполнение гармоничной в цветовом отношении формальной композиции (или серии), с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками.

Цветовая композиция - совокупность отдельных цветowych пятен на плоскости, организованных по какой-либо закономерности, образующих органичное целое, и рассчитанных на эстетическое впечатление. Композиционная функция цвета заключена в его способности акцентировать внимание зрителя на наиболее важных для понимания образного содержания элементах, участвовать в организации пространства, определять последовательность зрительного восприятия.

Самостоятельная работа- 12 часов: повторение основных понятий; подготовка к проверке знаний по пройденным темам за полугодие.

Второй год обучения

Раздел 2. Цветовая гармония. (1 час).

2.2. Тема: Беседа. Понятие цветовой гармонии. (1 час).

Цель: знакомство с законами цветовых сочетаний.

Задачи: способствовать формированию понимания, что такое цветовая гармония.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 1 час: выполнение упражнения «схемы цветовых гармоний».

Цветовая гармония — это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующие органичное целое и вызывающие эстетическое переживание.

Самостоятельная работа- 1 час: повторение изученных понятий, анализ репродукции произведений художников.

2.2. Тема: Монохромные гармонии. (2 часа).

Цель: изучение выразительных возможностей монохромной гармонии.

Задачи: раскрыть понятие «монохромная гармония»; учить составлять многообразие оттенков одного цвета и применять на практике полученные знания.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 2 часа: 1. выполнение шкалы высветления и затемнения выбранного хроматического цвета из цветового круга, путем добавления белой и черной краски (растяжка должна быть равноступенчатой и состоять из 9 равномерно переходящих друг к другу образцов).

2. выполнение монохромной формальной композиции, в зависимости от задачи гармония может быть организована в разных светлотных диапазонах.

Для обогащения монохромной композиции можно использовать три основных метода:

- 1) добавление в композицию акцентов белого и черного, что не изменит ее монохромную природу;
- 2) добавление акцентов серого и оттенков серого;
- 3) добавление еще одного цвета, родственного основному (например, красный и красно-оранжевый)

Монохромные гармонии – («моно» - один, « хромос » - цветной, что значит «одноцветная») гамма строится на одном хроматическом цвете и его оттенках разной светлоты и насыщенности.

Самостоятельная работа- 2 часа: повторение изученных понятий, завершение аудиторной работы.

2.3. Тема: Родственные гармонии. (3 часа).

Цель: изучение выразительных возможностей родственной гармонии.

Задачи: познакомить с понятием «родственные цвета», «родственная гармония» учить находить родственные цвета опираясь на цветовой круг; дать представление о диапазоне родственных цветов; учить применять на практике знание теории родственной гармонии.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: 1. выполнение упражнения «шкала родственных цветов» (растяжка должна быть равноступенчатой и состоять из 9 равномерно переходящих друг к другу образцов):

-желто-красная;

-сине-красная;

-сине-зеленая;

-желто-зеленая.

2. выполнение формальной композиции на основе сочетаний родственных цветов.

Самостоятельная работа - 3 часа: повторение изученных понятий, завершение аудиторной работы.

2.4. Тема: Контрастные гармонии. (3 часа).

Цель: знакомство с цветовыми контрастами, обучение использованию цветового круга для определения цветовых контрастов, освоение принципов гармонизации контраста и цветового обогащения «ограниченной палитры».

Задачи: раскрыть понятия «контраст», «контрастные цвета»; учить находить контрастные цвета, пользуясь цветовым кругом, применить метод диаметрально удаленной пары; учить применять на практике полученные знания.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: 1. выполнение упражнения «шкала контрастных цветов» (растяжка должна быть равноступенчатой и состоять из 9 равномерно переходящих друг к другу образцов):

- желтый- фиолетовый;

- красный-зеленый;

- синий-оранжевый.

2. выполнение формальной композиции, построенную на гармоничном сочетании контрастных цветов.

Дополнительные (контрастные) цвета - это диаметрально противоположные цвета двенадцатичастного цветового круга.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, завершение аудиторной работы.

2.5. Тема: Родственно-контрастные гармонии. (3 часа).

Цель: знакомство с родственно-контрастными гармониями.

Задачи: раскрыть понятие «родственно-контрастные цвета», учить находить родственно-контрастные цвета опираясь на цветовой круг; учить применять на практике полученные знания.

Материал: бумага Ф-А5, А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной (или сюжетной) композиции, в подборе цветовой гармонии применить один из 4 групп родственно-контрастных цветов, например:

- жёлто-красные и жёлто-зелёные ;
- желто-зелёные и сине-зелёные;
- сине-зелёные и сине-красные;
- сине-красные и красно-желтые.

Перед началом работы рекомендуется составить цветовую шкалу для выбранной группы.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, завершение аудиторной работы.

2.6. Тема: Классическая триада. (3 часа).

Цель: знакомство с понятием «классическая триада».

Задачи: раскрыть понятие «триада», учить находить классические сочетания цветов, опираясь на цветовой круг; учить применять на практике полученные знания.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной (или сюжетной) композиции, в подборе цветовой гармонии применить метод равностороннего треугольника, например:

- желтый, красный, синий;
- зеленый, фиолетовый, оранжево-красный.

Перед началом работы рекомендуется составить цветовую шкалу для выбранной группы.

Триада – это сочетание трёх цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Сочетание в форме равностороннего треугольника на круге.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, продолжение аудиторной работы.

2.7. Контрастная триада. (3 часа).

Цель: знакомство с понятием «контрастная триада».

Задачи: раскрыть понятие «контрастная триада», учить находить контрастные цветовые сочетания, опираясь на цветовой круг; учить применять на практике полученные знания.

Материал: бумага Ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной композиции, в подборе цветовой гармонии применить метод равнобедренного треугольника: цвет и два цвета, смежные к дополнительному цвету, например:

- желтый, сине-фиолетовый, лиловый;
- зеленый, лиловый, оранжевый.

Перед началом работы рекомендуется составить цветовую шкалу для выбранной группы.

Контрастная триада – это сочетание цветов по форме равнобедренного треугольника на круге.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, продолжение аудиторной работы.

2.8. Тема: Квартет. (3 часа).

Цель: знакомство с понятием «квартет», обучение умению определять группы гармоничных сочетаний цветов в цветовой гармонии «квартет».

Задачи: раскрыть понятие «квартет», учить умению определять гармоничные сочетания цветов в цветовой гармонии «квартет», опираясь на цветовой круг; учить применять на практике полученные знания.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной композиции, в подборе цветовой гармонии применять метод квадрата, например:

- красный, желто - оранжевый, зеленый, сине - фиолетовый;
- лиловый, оранжевый, желто-зеленый, синий.

Перед началом работы рекомендуется составить цветовую шкалу для выбранной группы.

Квартет (квадрат) – это сочетание 4 цветов равноудаленных друг от друга в цветовом круге. Эти цвета отличаются друг от друга по тону, но так же дополняют друг друга

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, выполнение цветовой шкалы (квартет).

2.9. Тема: Тетрада. (3 часа).

Цель: знакомство с понятием «тетрада», развитие умений определять группы гармоничных сочетаний цветов в цветовой гармонии «тетрада».

Задачи: раскрыть понятие «тетрада»; учить умению определять гармоничные сочетания цветов в цветовой гармонии «тетрада», опираясь на цветовой круг; учить применять на практике полученные знания.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной композиции, в подборе цветовой гармонии применить метод прямоугольника, например:

- фиолетовый, красный, желтый, зеленый;
- лиловый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине-фиолетовый.

Перед началом работы рекомендуется составить цветовую шкалу для выбранной группы.

Тетрада (прямоугольник) – это сочетание четырёх цветов. Оно может быть двух вариантов. Все четыре цвета равноудалены друг от друга или по две пары цветов, расположенные напротив друг друга.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученных понятий, выполнение цветовой шкалы (тетрада).

2.10. Тема: Естественные ассоциации. (14 часов).

Цель: применение на практике знание теории цветových гармоний, развитие умений передачи цветовой гармонии.

Задачи: получить наглядную картину нюансного гармоничного сочетания, проследив степень цветового родства и различия во всех тональных отношениях.

Материал: бумага Ф-А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 14 часов: выполнение композиции (или серии) на тему: «Время суток» (утро, день, вечер, ночь) или «Времена года» (весна, лето, осень, зима), на основе теории цветových гармоний создать гармоничные в нюансном отношении композиции, используя сближенные оттенки.

Нюанс в цвете (цветовой нюанс) — тонкая, количественно незначительная разновидность цветových пятен, сближенных между собой по цветовому тону, т.е. цвета одной группы. Всегда выражает характеристику одного цветового тона

относительно другого, несет в себе едва заметный переход, оттенок, сглаживает монотонность и жесткость формы.

Нюансная гармония создает ощущение размытости границ и плавности переходов, сдержанностью и спокойствием. Нюанс заметней всего на светлых и ненасыщенных, приглушенных цветах. Нюансные сочетания пастельных тонов особенно эффектны, они подчеркивают рельеф, плавность переходов, игру света и тени.

Самостоятельная работа- 15 часов: повторение изученных понятий, подготовка к зачету.

2.11. Зачет. (1 час). Просмотр работ по темам:

Раздел 2. Цветовая гармония.

Тема: «Родственно-контрастные гармонии».

Тема: «Естественные ассоциации».

Третий год обучения

Раздел 3. Колорит.

3.1. Тема: Беседа. Понятие колорит. (1 час).

Цель: формирование знаний о колорите, как важнейшем элементе художественной формы, служащий раскрытию образного содержания произведений искусства.

Задачи: раскрыть понятие «колорит», «типы колорита».

Материал: формата А5-А4, карандаш, ластик.

Аудиторная работа – 1 час: Беседа об основных законах колорита в дизайне (с использованием методического пособия).

Колорит изображения (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет) — это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков.

Самостоятельная работа- 1 час: повторение изученных понятий, анализ репродукций произведений художников.

3.2. Тема: Насыщенный колорит. (2 часа).

Цель: изучение хроматических цветов, выявление декоративной выразительности трехцветной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов.

Задачи: раскрыть понятие «насыщенный колорит»; выполнить цветовую формальную композицию в насыщенном колорите.

Материал: формата А5-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра,

карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 2 часа: выполнение цветовой формальной композиции в насыщенном колорите. При этом цвета должны быть предельно чистыми и насыщенными, что в целом даст насыщенный колорит в работе. Традиционное сочетание трех цветов формируется путем расположения в цветовой круг вершин равностороннего треугольника (классическая триада):

- желтый – красный – синий (основные краски);
- оранжевый – фиолетовый – зеленый;
- желто-оранжевый – красно-фиолетовый – сине-зеленый;
- красно-оранжевый – сине-фиолетовый – желто-зеленый.

Главные признаки: максимально возможная насыщенность его элементов. Основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный (+некоторые промежуточные: оранжевый, голубой, фиолетовый, пурпурный). Эта палитра может быть сокращена до трех или двух цветов, а также может быть расширена за счет промежуточных цветов спектра – оранжевого, фиолетового, голубого и пурпурного.

Самостоятельная работа- 2 часа: повторение изученного материала, продолжение аудиторной работы.

3.3. Тема: Зачерненный колорит. (3 часа).

Цель: изучение хроматических цветов при введении в них ахроматических цветов, выявление декоративной выразительности многоцветной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов.

Задачи: раскрыть понятие «зачерненный колорит»; выполнить цветовую формальную композицию в зачерненном колорите.

Материал: бумага Ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение декоративной композиции. Тип цветовой композиции: многоцветие (четырёх-цветие), т.е. берутся четыре цвета при вершинах квадрата, вписанного в 12-ти частный цветовой круг, или красный, желтый, зеленый, синий цвета, при этом цвета должны быть зачернены, за счет добавления черного цвета к трем выбранным цветам, что в целом даст зачерненный колорит в работе.

Зачерненный (темный) колорит- это подмесь черного цвета. Многоцветием называют цветовую композицию, в которой доминируют четыре или больше хроматических цветов.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученного материала, продолжение аудиторной работы.

3.4. Тема: Разбеленный колорит. (3 часа).

Цель: изучение хроматических цветов при введении в них ахроматических цветов; выявление декоративной выразительности полярной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов.

Задачи: раскрыть понятие «полярная цветовая композиция», «разбеленный колорит»; выполнить цветовую формальную композицию в разбеленном колорите.

Материал: бумага Ф- А5, -А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение формальной полярной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов. К полярным парам принято относить дополнительные цвета, расположенные на концах диаметра 12-ти частного цветового круга:

- желтый – фиолетовый;
- желто-оранжевый – сине-фиолетовый;
- оранжевый – синий;
- красно-оранжевый – сине-зеленый;
- красный – зеленый;
- красно-фиолетовый – желто-зеленый..

Разбеленный колорит (высветленный) – это подмесь белого цвета к цветам. Сочетания: белый, оттенки розового, золотого, желтого и т.д.

Полярная цветовая композиция строится на доминанте противоположных (полярных) в цветовом круге пар.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученного материала, продолжение аудиторной работы.

3.5. Тема: Ломанный колорит. (3 часа).

Цель: изучение хроматических цветов при введении в них ахроматического цвета.

Выявление декоративной выразительности трехцветной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов.

Задачи: раскрыть понятие «ломанный колорит»; выполнить цветовую формальную композицию в ломаном колорите.

Материал: бумага Ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа – 3 часа: выполнение декоративной композиции используя три цвета при вершинах равностороннего треугольника вписанного в 12-ти частный цветовой круг,

или триада основных цветов. При этом цвета должны быть приглушены, за счет добавления серого цвета к трем выбранным цветам, что в целом даст ломаный колорит в работе. В данном задании возможно одинаковое приглушение цветов, или же различная степень приглушения различных элементов мозаики.

В сером или ломаном колорите преобладают цвета с добавлением в них серого цвета.

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение изученного материала, продолжение аудиторной работы.

Раздел 4. Цветовые воздействия.

4.1 Тема: Беседа. Психологическое воздействие цвета. (1 часа).

Цель: знакомство с символикой цвета, изучение психологического воздействия цвета на эмоции и настроение человека.

Задачи: познакомить с материалом о физиологическом и эмоционально-эстетическом воздействии цвета, о цветовых ассоциациях. Дать некоторые конкретные рекомендации по использованию сочетаний цветов. Учить цветовому анализу произведений изобразительного искусства.

Материал: бумага Ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа –1 час: беседа о психологическом воздействии цвета на эмоции и настроение человека, выполнение упражнения на цветовые ассоциации:

- грустно-весело;
- тихо-шумно;
- горячо-холодно и т.д.

Цвет - важнейшая составляющая художественной деятельности и мощное средство воздействия, которое активно используется в дизайне. Именно от знания теории цвета и зависит, какие цвета дизайнер выберет для своей работы.

Самостоятельная работа- 1 час: повторение пройденного на уроке материала.

4.2. Тема: Цветовые эмоциональные ассоциации. (3 часа).

Цель: выполнение композиции по музыкальному произведению.

Задачи: передать ритм, напряжение, динамику через музыкальное звучание произведения; учить подбирать цветовую гамму в соответствии с эмоциональной составляющей.

Материал: бумага Ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа –3 часа: выполнение формальной композиции, выражение цветом эмоционального восприятия музыки: симфония, романс, фортепианный концерт и т.д., используя цвет, технические приемы.

Ассоциация – психологическая связь ощущений, представлений, мыслей, чувств о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом человека. Фактически каждый предмет вызывает определенные ассоциации, каждая форма выражает определенный характер (лимон – кислота, снег – холод, небо – бесконечность, волк – страх, кошка – мягкость, пушистость).

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение пройденного на уроке материала, выполнение композиции.

4.3. Тема: Предмет-цвет. (3 часа).

Цель: формирование зрительно-ассоциативного мышления, эмоционального восприятия ситуации.

Задачи: учить умению подбирать цветовую гамму в соответствии с эмоциональной составляющей.

Материал: бумага Ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа –3 часа: выполнение формальной композиции на определенные ассоциации, связанные с вкусовыми впечатлениями (яблоко, лимон, апельсин и др.) через сюжет, пятно, технический прием.

Ассоциация – психологическая связь ощущений, представлений, мыслей, чувств о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом человека. Фактически каждый предмет вызывает определенные ассоциации, каждая форма выражает определенный характер (лимон – кислота, снег – холод, небо – бесконечность, волк – страх, кошка – мягкость, пушистость).

Самостоятельная работа- 3 часа: повторение пройденного на уроке материала, выполнение композиции.

4.4. Тема: Итоговая творческая композиция. (14 часов).

Цель: выполнение итоговой композиции, используя полученные знания, умения и навыки.

Задачи: на основе изученного материала выполнить гармоничные в цветовом отношении композиции. Использовать эскизы, зарисовки. Добиться выразительности, гармонии цвета.

Материал: бумага Ф- А5,-А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш Н, ластик, образцы работ.

Аудиторная работа –14 часов: выполнение гармоничных в цветовом отношении композиций, это может быть стилизованный пейзаж, натюрморт или абстрактная композиция.

Самостоятельная работа- 15 часов: подготовка к зачету, выполнение творческой композиции.

4.5. Зачет. (1 час). Просмотр работ по темам:

Раздел 3. Колорит. Тема: «Ломаный колорит».

Раздел 4. Цветовые воздействия. Тема: «Итоговая творческая композиция».

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Цветоведение» со сроком обучения 3 года, при реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» со сроком обучения 5 лет, обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимися художественно-исполнительских и теоретических знаний, практических умений и навыков.

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

знать:

- теоретические термины дисциплины;
- цветовые системы, характеристики цвета;
- понятие цвета как физического явления;
- понятие цветовой круг;
- основные и составные цвета;
- хроматические и ахроматические цвета;
- основные свойства цвета: насыщенность, светлота, цветовой тон;
- способы создания цветовой гармонии;
- возможности создания гармонизации цветов в композиции;

уметь:

- грамотно компоновать изображение в листе;
- смешивать краски;
- передавать цветовую гамму;
- соблюдать последовательность ведения работы при выполнении упражнения или композиции;
- проводить анализ цветового строя произведений живописи.

иметь навыки:

- творческой деятельности;
- планирования домашней работы;

- осуществление самоконтроля за своей учебной деятельностью;
- взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ, ВИДЫ, ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ.

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

Видами контроля (аттестации) при освоении учебной программы по предмету «Цветоведение» являются: текущий контроль знаний и промежуточная аттестация.

Целью текущего контроля знаний является оценивание результатов освоения обучающимися учебной программы в течение полугодия.

Текущий контроль знаний по предмету может проводиться в форме: устных опросов и практических работ обучающихся. Содержание текущего контроля знаний – материал программы, выданный в течение учебного полугодия.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в течение учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного учебным планом.

Промежуточная аттестация проводится с целью:

- оценки результатов учебной деятельности обучающихся по окончании четвертого и шестого полугодия;
- определения качества реализации образовательного процесса;
- определения степени теоретической и практической подготовки по предмету;
- определения сформированных у обучающихся умений и навыков на определённом этапе обучения.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, с выставлением оценки, в виде просмотра практической работы. На просмотр обучающиеся предоставляют накопительные папки (носит рекомендательный характер).

Основным методом контроля является анализ качества выполнения работ, грамотное применение изученного материала, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания.

В процессе обучения по предмету «Цветоведение» выставляются оценки за полугодия и итоговая оценка за год.

Оценка, полученная за промежуточную аттестацию, заносится в свидетельство.

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Качество подготовки обучающихся по учебному предмету «Цветоведение» оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).

Критерии оценки за практическую работу:

5 (отлично) – уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения; обучающийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи, в случае незначительных ошибок предлагается исправить недочёты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 (хорошо)– имеются незначительные ошибки, уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения; решение поставленной задачи с помощью преподавателя.

3 (удовлетворительно)– допускает грубые ошибки, есть несоответствия требованиям, обучающийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и форм предметов, учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью), работой обучающегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе обучающегося.

2 «неудовлетворительно» - такую оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет обучающегося от творческой деятельности, а преподавателю стоит присмотреться к креативности данного ученика и продумать посильность следующих заданий для него.

Критерии оценки за устный ответ:

5 (отлично) – обучающийся способен самостоятельно сформулировать ответ на поставленный вопрос, демонстрирует знание терминов, в случае незначительных ошибок обучающемуся предлагается уточнить свой ответ. При самостоятельном исправлении допущенных ошибок оценка за ответ не снижается;

4 (хорошо)– обучающийся формулирует ответ, но допускает незначительные ошибки, при исправлении которых опирается на помощь преподавателя;

3 (удовлетворительно) – обучающийся не точно формулирует ответ, допускает грубые ошибки, ответом обучающегося руководит преподаватель.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

На сегодняшний день накоплено большое количество информации о влиянии цвета на человека. Психофизиологической основой поисков новых методов по формированию цветовосприятия являются труды таких видных физиологов и психологов, как Л.С.Выготский, Г. Гельмгольц, С. И. Вавилов и др. Их работы посвящены вопросам

психологии зрительного восприятия цвета в изобразительной деятельности, вопросам эмоциональной реакции на цвет и индивидуальным особенностям цветоразличения.

С позиции рассматриваемой нами проблемы несомненный интерес представляют авторские концепции восприятия и использования цвета, разработанные И.Иттенем, В.В.Кандинским, К.С.Малевичем и др.

Методические аспекты развития цветовосприятия и цветовоспроизведения в процессе обучения изобразительному искусству нашли свое отражение в педагогических рекомендациях выдающихся русских художников-педагогов (К.А.Коровина, А.А.Иванова, В.А.Серова, И.Е.Репина), указывавших на необходимость постановки глаза на живописное восприятие цвета, воспитания целостного восприятия цветовых качеств природы и передачи цветового богатства окружающей действительности.

Большой вклад в изучении психосемантики цвета сделал П.В.Яньшин. Эти данные позволяют нам говорить о том, что цвет играет большую роль в формировании, развитии и жизнедеятельности личности.

Важно на уроках соблюдать принцип систематичности и последовательности обучения. Процесс усвоения знаний и навыков предопределяет непрерывность между последующими знаниями и предыдущими, связь нового материала с ранее изученным материалом, последовательное расширение и углубление знаний. Принцип систематичности и последовательности состоит в том, что новый учебный материал вызывает в памяти ранее воспринятое, уточняет его и дополняет.

Принцип систематичности в обучении цветоведению требует строгого правила – не переходить к новому учебному материалу, пока не усвоен и не закреплён предыдущий.

Серьезный момент в педагогической работе – связь между отдельными уроками, которая дает возможность построить из этих уроков единую систему. Занятия называются плодотворными только в том случае, если педагог в процессе проведения уроков сознательно и систематически связывает каждый урок с комплексом занятий по изобразительному искусству. Преподавателя должно интересовать не проведение эпизодических уроков, а систематические занятия, входящие в состав всего курса обучения.

При изучении основ цветоведения важно научить обучающихся владеть цветом как языком живописи, научить строить общее цветовое решение, освобождая мышление от привычных ассоциаций. Изучение теории цвета, овладение принципами цветовой гармонии — неотъемлемая и важная часть обучения дизайну.

Перед преподавателем встают две поочередные задачи: высвободить индивидуальные творческие способности обучающегося в области цвета и вооружить его знаниями, умениями и навыками на основе усвоения теории цвета.

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

Преобладающая форма работы с обучающимися – это объяснение, рассказ преподавателя, беседа, сбор информации по изучаемой теме, выполнение пояснительных записок к выполняемым работам, разнообразие визуально-зрительного материала, в течение урока требуется менять виды деятельности.

Уроки могут иметь разный облик, в зависимости от содержания: урок-эксперимент, урок-сказка, урок-настроение. Объяснение новых тем сопровождается демонстрацией: используются репродукции картин мастеров, слайды, зрительный ряд (электронный и на бумажных носителях), работы обучающихся прошлых лет, специальные наглядные пособия. Требуется грамотно формулировать вопросы, опираясь на жизненный опыт обучающихся и их эмоциональное и визуальное восприятие. Важнейшую роль в художественном образовании играет музейная педагогика. Поэтому посещение музеев, выставок — неотъемлемый компонент учебного процесса.

Основное время на уроках отводится практической работе, которая проводится на каждом уроке после изложения теоретического материала. Учебные и творческие работы выполняются на форматах А3, А4, А5 по решению преподавателя. При работе используются художественные материалы: гуашь, акварель. Обучающиеся осваивают работу различными инструментами: кисть, мастихин и т. д.

Домашние задания должны быть увлекательными и нетрудными. Как вариант, можно предложить детям записать названия упражнений и подобрать к ним определения, принести на урок репродукции любимых художников на пройденную тему, найти в словарях или справочных изданиях какие-либо сведения о художниках и живописных материалах.

Практические —домашние задания не являются обязательными, но их стоит проводить для развития интеллекта ребенка.

Успешность обучения основам цветоведения возможна лишь при наличии следующих факторов:

- учет индивидуальных творческих способностей обучающихся, их субъективно-индивидуального предпочтения цвета или формы;

- развитие вариативности и креативности мышления, объемно-пространственного воображения;
- полное усвоение программных тем;
- своевременное выполнение практических заданий;
- установление межпредметных связей между цветоведением, живописью, беседах об искусстве, композицией;
- усвоение основных понятий и терминов цветоведения;
- свободное владение техникой работ художественно-живописными красками;
- контроль за выполнением программных практических заданий, проведение просмотров;
- четкое определение критериев оценки работ обучающихся;
- ответственность и заинтересованность обучающихся, соблюдение дисциплины;
- проявление самостоятельности и активности обучающихся при выполнении практических заданий.

5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены задания для самостоятельной работы, которые включают в себя:

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- посещение выставок;
- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

5.3. 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, интерактивные доски);
- **демонстрационные:** 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.

5.4. КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ

Обучение теории цвета предполагает ознакомление с терминологией предмета Цветоведение, при этом выбор терминов определяется возрастными особенностями детей. Знакомство обучающихся с теорией цвета следует начинать с живой беседы о знакомых им цветах и их оттенках. Можно поинтересоваться, какие цвета больше всего нравятся. Предложить 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 обучающихся интерес к цвету

Структуру дисциплины составляют уроки теоретической и практической направленности. Программа предусматривается выполнение практических заданий с использованием гуаши и других необходимых материалов.

Во время изучения теоретического материала предполагается знакомство с историей науки о цвете, знакомство обучающихся с понятиями «цветовой спектр», «цветовой круг»; дать представление об ахроматических и хроматических цветах, их различии (отличаются наличием или отсутствием цветового тона). Также нужно ознакомить с тремя свойствами цвета: светлота, насыщенность, цветовой тон; с основами теории гармоничных цветовых сочетаний.; с возможностями применения цвета в различных областях деятельности человека. Важно способствовать развитию ассоциативной памяти и образного мышления.

На уроках обучающиеся знакомятся с музыкальными и литературными произведениями (чтение поэзии, прозы или прослушивание музыкальных произведений), что будет способствовать ассоциативно-чувственному восприятию цвета у обучающихся.

При проведении уроков в качестве практического знакомства с красками рекомендовано провести упражнения-эксперименты по нанесению краски на бумагу различными способами — оттиском (пальцем, ластиком, ниткой, мастихином, кистью), набрызгиванием, раздуванием; на влажную бумагу с предварительно нанесенным рисунком восковым мелком, наносить краску кистью (плоской, круглой). Также можно предложить обучающимся выразить через цвет свое настроение, события прошедшего дня, различные эмоции (радость, страх и т. д.).

В работе над практическим заданием необходимо исследовать три основных цвета: желтый, синий, красный или предложить исследовать палитру в 12 цветов, смешивая их между собой для получения новых цветов. Выполняя выкраски различных цветовых оттенков, нужно объяснить, что цвет может иметь как холодный, так и теплый оттенок. Цветовые оттенки получаем, смешивая разные цвета.

Все практические задания предполагают высокую исполнительскую культуру. В связи с этим полезны специальные упражнения на овладение техническими приемами работы красками (мастихин, губка и др.), наряду с традиционными заданиями по выполнению колористических композиций.

При изучении раздела «Цветовые гармонии» обучающиеся знакомятся со значением термина цветовая гамма, знакомятся с понятием «цветовые гармонии», как совокупности цветовых 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). Знакомство с понятием цветовая формальная композиция, как совокупность цветовых пятен, на примере видов композиции, обогатит художественный язык обучающихся и позволит глубже понимать язык дизайна.

«Цвет в природе и живописи» или «Цветовое восприятие мира»: Каждый предмет обладает основным цветом. Но в жизни цвет предмета постоянно меняется в зависимости от освещенности.

На этом этапе педагог знакомит детей с ролью цвета в окружающей жизни. Формирует представления о том, что с помощью цвета художник может передать время года, часть суток, состояние погоды, пространство, настроение автора, его чувства, отношение к изображаемому объекту.

Владея цветовой культурой, художники учитывают воздействие цвета на человека. Цвет может радовать, вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски, грусти, т. е. оказывать на нас эмоциональное воздействие.

«Характеристика цвета»: На занятиях используя задания, упражнения по цветоведению, педагог знакомит детей с основными, промежуточными, теплыми и холодными цветами, цветовым кругом, тоном, оттенком, насыщенностью, светлотой, контрастом, колоритом.

Цветовой круг поможет лучше понять, как цвета взаимодействуют друг с другом. Дети видят, как цвет постепенно переходит в другой, образуя множество промежуточных цветов и оттенков.

Основные цвета — красный, синий и желтый. Если смешивать основные цвета парно, то образуется группа новых цветов, которые называются смешанными.

Теплые и холодные цвета. Теплой считается красно-желтая гамма, она ассоциируется с огнем. Холодной — сине-голубая, которая ассоциируется с водой, льдом. Зеленый цвет относится к нейтральным. Холодная гамма создает впечатление успокоенности и отдаленности пространства. Теплая гамма дарит нам ощущение радости, энергии, активности.

Цветовой тон — это качество цвета, которое определено его названием (красный, оранжевый, желтый, зеленый).

Насыщенность — степень выраженности определенного цвета.

Светлота — относительная яркость цвета по отношению к образцу (светлее — темнее), которая может быть выражена в количестве белой или черной краски, добавленной в основной цвет.

•
«Цветовая гармония». Работа педагога направлена на приобретение детьми навыков накладывания одной краски на другую, смешивания краски, используя палитру для получения необходимого цвета, оттенка.

-получать промежуточные цвета, смешивая основные,

-создавать теплую и холодную цветовую гамму.

-составлять новый цветовой тон на палитре путем разбеливания, добавления черного

- учить получать различные оттенки одного цвета.

Учить детей передавать цветовую гамму соответствующую определенному времени года, состоянию погоды, части суток, воздушной перспективы, создания сказочных образов, передачи характера, настроения.

Контраст используется для передачи противоположных начал, таких, например, как грусть и радость, светлое и темное, теплое и холодное. Они подчеркивают яркость друг друга.

Колорит - знание цветовых сочетаний особенно необходимо при подборе цвета фона основного изображения

Цвет в природе и живописи.

Знания законов цвета облегчит путь ребенка в познание колористических гармоний в природе и искусстве. Чтобы написать любой пейзаж, натюрморт, надо знать, как

изменяются колористические отношения при освещении.

Солнце, горящая электрическая лампа, пламя костра или свечи – источники собственного света. А луна, небосвод, Земля и все предметы на Земле (кроме светящихся) – источники отраженного света, который они, в свою очередь, распространяют на соседние объекты.

Следовательно, весь видимый мир состоит из предметов, являющихся источниками собственного или отраженного света.

Предметы, на которые падает солнечный свет, часть цветных лучей, содержащихся в нем, поглощают, а часть – отражают. Отраженные лучи дают ощущение цвета предмета.

Снег, например, отражает почти все лучи, черная копоть – почти все лучи поглощает. Трава отражает зеленые лучи, лимон – желтые и т.д.

Работая при освещении, в спектре которого преобладают красные, оранжевые и желтые лучи (особенно при искусственном освещении), можно увидеть, как цвет апельсина остается таким же ярким и оранжевым, а синяя скатерть потускнеет и почернеет.

А в спектре луны наибольшей интенсивностью обладают зеленые и голубые лучи. Поэтому в лунную ночь, кроме белых, особенно заметны светло-зеленые и светло-голубые предметы, а красные кажутся серыми или черными. Левитан, Куинджи, Крамской и другие художники учитывали это при изображении лунной ночи.

Общее освещение, характерное для того или иного времени дня, сближает предметы по тону, бросает на них похожие блики. В тоже время те объекты, которые отражают падающий на них свет, видоизменяют – особенно в тени – окраску соседних. Возникают новые цветовые сочетания, усиливается впечатление объёма.

Изображая тот или иной предмет, мы в любом случае должны думать про цвет основного источника света – собственного или отраженного – и соседних объектов; каждый рефлекс, каждый оттенок имеет свое объяснение. При этом, разумеется, собственная окраска предметов никогда не изменится до неузнаваемости. Какие бы оттенки не придавала окружающая среда натуре, мы всегда ощущаем ее подлинный цвет.

Если предмет освещен теплым светом, то обычные светлые его места имеют теплую окраску, а теневые – холодную. При холодном освещении наблюдается обратное. В живописи не нужно, конечно, прямолинейно следовать этому правилу, потому что и на освещенной теплыми лучами поверхности могут быть холодные оттенки, а в холодных тенях – теплые.

Посмотрим теперь, как влияет воздушная среда на цветовой облик предметов. При внимательном наблюдении мы замечаем, что на расстоянии темные предметы принимают синие, голубые, фиолетовые оттенки, а белые предметы – желтые, оранжевые, розовые. Чем дальше находятся они от нас, тем больше меняется их собственный цвет, становясь

менее насыщенным. Это происходит потому, что воздух задерживает и рассеивает часть фиолетовых, синих, голубых лучей, без помехи пропуская остальные,

В природе мы наблюдаем, гармоничное сочетание красок, потому что все тела находятся в общей световой и воздушной среде и потому что они взаимно окрашиваются отраженным светом.

Чтобы начинающий художник смог открывать те стороны нашей жизни и окружающего мира, которые далеко не все замечают, необходимо не только опираться на опыт практической работы, но и расширить знания в области восприятия цвета.

Цвет и свет.

Все цвета условно делятся на две группы:

1. Ахроматические (белые, черные, серые).
2. Хроматические (все цвета спектра, солнечного света – желтый, оранжевый, красный и т.д.).

Ахроматические цвета включают белый, черный и серый цвета, причем последний имеет множество оттенков, которые отличаются один от другого только *светлотой*.

Любое тело, часть падающих на него световых лучей отражает, а часть поглощает. Чем больше лучей отражает поверхность, тем она кажется светлей. Следовательно, светлота характеризует степень отличия данного цвета от белого или черного. Человек способен отличать очень большое количество серых оттенков – до 300-400.

Теперь, когда мы познакомились с понятием "светлота", дадим более точное определение ахроматических цветов: ахроматическими называются те цвета, которые не имеют цветового тона и отличаются один от другого только по светлоте.

Хроматические цвета. Для художников, как уже сказано, белое и черное представляет собой цвета, но с физической точки зрения это совсем не так. Леонардо да Винчи в какой-то степени предвосхитил позднейшее открытие, когда заявил: «Белое не есть цвет, но оно в состоянии воспринять любой цвет».

Великому английскому физика Исааку Ньютону экспериментально удалось доказать, что белый цвет представляет собой смесь разнообразных цветов. Ньютон условно разделил полученный им спектр на семь частей соответственно семи тонам музыкальной гаммы и обозначил их словами: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Человек легко различает не только разные цвета, но и их оттенки, отличные один от другого по светлоте и насыщенности.

О светлоте уже шла речь выше при определении ахроматических цветов. Применительно к хроматическим цветам под светлотой понимается наличие в цвете того или иного количества черного или белого цвета (пигмента). В противоположность

ахроматическим цветам, которые не имеют цветового тона, цвета ахроматические характеризуются различной степенью цветности. У одних цветов, например спектральных, цветовой тон выражен очень резко, у других – едва заметно. Здесь мы имеем дело с такой качественной характеристикой цвета, как насыщенность.

Насыщенность

Насыщенностью называется степень отличия ахроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Следовательно основными свойствами цвета являются цветовой тон, светлота и насыщенность.

Основные характеристики цвета (собственные качества цвета).

Для теории цвета, как естественнонаучной так и художественной понятия «светлота», «насыщенность», «цветовой тон» имеют исключительно важное значение, т.к. они являются основой систематизации всего богатства цветовых явлений в природе и искусстве. Без этих характеристик невозможно обойтись и при уяснении таких фундаментальных понятий теории живописи, как «цветовая гармония», «колорит», «живописность».

Светлота или тон.

Простую и достаточно ясную характеристику светлоты цвета применительно к красочному пятну дал немецкий химик В.Оствальд (1853-1932), который считал, что светлота каждого красочного пятна зависит от двух компонентов – от светлоты, ахроматического серого, который есть в каждом цвете и от собственной светлоты цветовых лучей. Ультрамарин, согласно его определению, темнее красного (киновари), а киноварь темнее крона желтого уже по собственной светлоте. С другой стороны каждую из этих красок мы можем осветлить или утемнить путем примеси белой или черной таким образом, что она будет сохранять свой цветовой тон, изменяясь по светлоте. Л.-Б. Альберти, еще раньше обративший внимание на этот феномен, писал так: "Примесь белого не меняет род цвета, но создает его разновидности".

На практике для создания эффектов разной светлотности пятен можно использовать оба этих компонента – и собственную светлоту, и примеси черного или белого (серого).

Цветовой тон.

То, что на практике художники обозначают словом "цвет", в научном цветоведении определяется термином "цветовой тон".

Если светлота зависит от количества отражаемой красочным пятном лучистой энергии, то цветовой тон определяется волновым составом отражаемого светового потока. Поэтому светлоту можно рассматривать как количественную характеристику, а цветовой тон – как качественную особенность изолированного цвета. По цветовому тону в основном получают названия окружающие нас цвета, что указывает на неразрывную связь

цвета с предметным миром.

Например, в произведениях древнерусской живописи главную роль в цветовом строе играют сочетания цветовых тонов, градация которых по светлоте или вообще отсутствует, или играет второстепенную роль.

Термины «светлота» и «цветовой тон» тесно связаны по своему содержанию с понятиями «свет» и «цвет». В природе цветовой тон и светлота выступают неразделимо, и их различие есть одна из условностей изобразительного искусства, зависящая от творческой установки художника, его видения, используемых им материалах и техники.

Насыщенность.

Определение насыщенности у В.Оствальда и О.Кравкова наиболее близкие между собой и удобны для теории живописи, где насыщенность можно использовать как степень цветности пятна краски по сравнению с равным ему по светлоте ахроматическим пятном.

Практически изменение насыщенности можно пронаблюдать следующим образом. Возьмем темно-серую смесь из белил и сажи, дающую серое пятно, равное, например, по светлоте, пятну, которое образует чистый ультрамарин. Если прибавлять к последнему эту смесь в различных количествах, то можно получить ряд пятен одинакового цветового тона и одинаковой светлоты, но различающихся между собой количеством синего – ультрамарина. Это и будет демонстрация цветовых выкрасок разной насыщенности. При добавлении в смесь белил или сажи мы изменим светлоту этих выкрасок, а, добавив другую краску, например, краплак – изменим цветовой тон.

В практике живописи взаимосвязь понятий "светлота" и "насыщенность" настолько велика, что различия между ними иногда бывает трудно провести. Потемнение или посветление цвета есть всегда и понижение его насыщенности. Разбеливая цвет, мы делаем его бледным, менее цветным, а, затемняя, так же заглушаем, делаем малонасыщенным.

Восприятие цвета (несобственные качества цвета).

Смешение цветов одна из самых главных проблем теории цвета, потому что со смешением цветов человеческое зрение имеет дело постоянно.

Наукой выявлено следующие три основных закона оптического смешения цветов.

1. Для всякого цвета имеется другой дополнительный к нему, лежащий на противоположном конце цветового круга. Будучи смешаны эти два цвета, дают в сумме ахроматический (белый или серый) цвет;
2. Смешанные (не дополнительные) цвета, лежащее до цветовому кругу ближе друг к другу, чем дополнительные, вызывают ощущение нового цвета, лежащего между смешиваемыми цветами. Например, смесь красного с желтым дает оранжевый, желтого с синим, – зеленый и т.д. Второй закон имеет наибольшее практическое

применение: путем смещения трех основных цветов в различных пропорциях, возможно получить практически любой цветовой тон;

3. Одинаковые цвета дают и одинаково выглядящие смеси. Имеется в виду те случаи, когда смешиваются цвета одинаковые по цветовому тону, но разные по светлоте к насыщенности, а также хроматические цвета с ахроматическими.

Контраст в цветоведении - это кажущееся изменение цвета по светлоте (светлотный контраст) или цветовому тону (хроматический контраст) в зависимости от окружения.

Вглядимся пристально в цветную фигуру, а затем переведем взгляд на белую поверхность – на последней возникает, такое же изображение, но противоположного цвета. Если же долго смотреть на какой-то цвет, то начинает казаться, что последний постепенно темнеет и ахроматизируется. В данном случае мы имеем дело с последовательным контрастом цветов, который связан с адаптацией человеческого зрения. Он имеет важное значение при работе художника с цветом: необходимо периодически "снимать" утомляемость глаз, чтобы видеть истинные, а не искаженные отношения цветов.

Если цвет находится в окружении других цветов (ахроматических или хроматических), то происходит изменение светлоты или цветового тона предмета от окружения. Это явление называется одновременный контраст цветов. Например, ахроматический цвет, окруженный хроматическим (зеленым), розовеет. А желтый цвет на фоне зеленого приобретает оттенок оранжевого. Одновременный контраст цветов отличается от последовательного тем, что два цвета рассматриваются не один после другого, а одновременно, когда один цвет окружает другой или примыкает к нему.

Явление одновременного цветового контраста широко используется в художественной практике, когда нужно усилить насыщенность цвета, особенно если он имеет мутный оттенок, или, наоборот, ослабить насыщенность цвета, сделать его более тусклым.

«Теплые» и «холодные» цвета.

В искусствоведческой литературе и в художественно-педагогической практике чрезвычайно распространены понятия "теплый" и "холодный" цвета.

Принято всю часть спектра, начиная с зеленого в сторону красного, относить к теплым цветам, а часть от голубого к фиолетовому – к холодным. Промежуточными (нейтральными) между теплыми и холодными цветами иногда считают зеленый и пурпурный цвета.

Объективная основа разделения цветов на теплые и холодные пока не совсем ясна. До недавнего времени считалось, что в основе такого разделения лежат ассоциации с теплыми и холодными предметами окружающего мира. Например, синий цвет присущ цветам неба, льда, воды, вызывающему в нас чувство холода или свежести; цвета красно-желтые присущи таким вещам, как огонь, солнце, печной свет. Однако в последнее время установлено, что этому разделению соответствует и собственно температурные качества цвета. Красно-оранжевая часть спектра включает больше тепловой энергии, нежели сине-зеленая. Кроме того установлено, что положительное эмоциональное состояние повышает чувствительность к красному и желтому, отрицательное – к синему и зеленому. Разделение цветов на теплые и холодные имеет видимо, более глубокие, определенные рядом психологических моментов причины.

Тепло холодность цвета зависит и от светлоты. Цвета более яркие будут холоднее, нежели более темные, потому что светлота связана с насыщенностью, и при потемнении цвета утрачивается его насыщенность. Поэтому более темный цвет кажется более теплым, чем соответствующий ему светлый.

Качества, определяемые как «теплый» или «холодный», в живописи имеют связь с моделировкой формы, с трактовкой пространства и с цветовой перспективой. Теневые и освещенные части предметов строятся всегда на контрасте теплого и холодного. Если свет теплый, то тень холодная, и наоборот.

Цветовая гармония.

Понятие «гармония» находится в центре одной из самых обширных эстетических проблем. Непременным признаком гармонии считается наличие таких качеств, как пропорциональность, равновесие, созвучие.

В общем понятии гармонии возможно выделить частные подразделения: гармония звуков, гармония форм, гармония цвета.

Термином «цветовая гармония» часто определяют приятное для глаз, красивое сочетание цветов, предполагающее согласованность их между собой, порядок в них, соразмерность и пропорциональность. Как и созвучие тонов и аккордов в музыке, линий и плоскостей в архитектуре, цветовая гармония имеет свои внутренние закономерности и подчинена строгому расчету.

Гармонию цветов можно рассматривать как совокупность цветовых комбинаций с учетом всех характеристик цветов – светлоты, насыщенности, цветового тона, а также формы и размеров занимаемых этими цветами площадей. Главным эстетическим критерием гармонических сочетаний цветов является визуальная оценка. В художественной практике при оценке сочетаемых цветов самое важное – их эмоциональная выразительность, способная вызвать чувственные переживания. Нельзя

анализировать гармонические сочетания изолированно от эстетических вкусов и взглядов, сложившихся в ту или иную историческую эпоху. Нельзя понимать гармонию цвета как категорию незыблемую, раз и навсегда принятую.

Во все времена, однако, эстетическая оценка цветовых отношений в первую очередь определялась отношениями цветовых тонов. Кроме того, в произведениях искусства большую роль играют сочетания цветовых тонов по светлоте. По-настоящему оценить сочетания цветовых тонов можно только с учетом их светлотных отношений. Поэтому любой цвет нельзя рассматривать изолированно от его насыщенности и особенно светлоты. К.Коровин, говоря о значении живописи; на первое место ставил светлотные отношения (важно вначале установить, что светлее и темнее, а уже потом, что какого цвета). Это обстоятельство хорошо известно всем художникам.

Рассмотрим четыре основные группы гармонических сочетаний цветов:

1. Однотоновые гармонические сочетания цветов.
2. Гармонические сочетания родственных цветов.
3. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов.
4. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.

Однотоновые гармонии цветов.

Однотоновые гармонии цветов (гармонии теневого ряда) по сути своей очень близкие к ахроматическим гармониям, отличие заключается в том, что основу гармонических сочетаний цветов составляет один какой-либо цветовой тон, который в тех или иных количествах присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Контрастируют все эти цвета один с другим только по светлоте и насыщенности.

Общий цветовой тон придает однотоновым композициям спокойный уравновешенный характер.

Гармонические сочетания родственных цветов.

К родственным цветам в цветовом круге относят все промежуточные цвета, включая один из главных цветов их образующих. Главные цвета, расположенные рядом, не являются родственными, но каждый из них по отношению к промежуточным цветам, примыкающим к нему, может рассматриваться как родственный. В цветовом круге имеются четыре группы родственных цветов: желто-красные, желто-зеленые, сине-красные, сине-зеленые, расположенные в четвертях цветового круга.

Родственные сочетания цветов – это сравнительно сдержанная уравновешенная спокойная колористическая гамма, особенно когда они не содержат резких светлотных противопоставлений. Гармония родственных цветов основана на похожести цветовых тонов, на легком их противопоставлении.

Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов.

В системе цветового круга родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях:

- теплые желто-красные и желто-зеленые цвета;
- холодные сине-зеленые и сине-красные цвета;
- теплые желто-зеленые цвета и холодные сине-зеленые цвета;
- теплые желто-красные и холодные сине-красные цвета.

Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов различных групп характеризуются повышенной цветовой активностью и сложностью.

Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.

Контрастные и дополнительные цвета расположены в системе цветового круга в противоположных четвертях. Дополнительные цвета обладают наибольшей цветовой контрастностью, но в практической работе можно строго не разделять цвета на контрастные и дополнительные (ведь цвета, с физической точки зрения, не вполне дополнительные, образуют сочетания, которые следует рассматривать как контрастные).

Поскольку дополнительные и контрастные цвета обладают наиболее полярными свойствами их гармонического сочетания характеризуются наибольшей активностью, напряженностью и динамичностью.

Эмоциональные свойства цвета. Символика цвета.

В основе национального воздействия цвета лежат различного рода ассоциации, связанные более или менее с предшествующим опытом человека.

Сопутствующие цветовым ощущениям психологические переживания бывают разного рода. Это, во-первых, построение вообще – чувства радости, печали, страха, веселья и т.п. Второго рода эмоции, связанные с восприятием цвета – свойства предметов, как, например: вес, температура, особенности фактуры и т.д. И, наконец, это символика цвета.

В отдельные периоды истории мирового изобразительного искусства символика играла особо важную роль в идейно-образном содержании художественного произведения. Особенно заметная роль принадлежит символике цвета в искусстве средневековья, в условиях господства религиозных идеологий.

Однако единой системы устанавливающей определенное символическое содержание за каждым цветом, не существовало ни в одну эпоху. В каждой стране в известный исторический период складывалась своя символика. Разногласия в символическом содержании цветов в одну и ту же эпоху и в одной и той же стране объясняется пересечением религиозной и народной символики.

В произведениях живописи символика выступает не только носителем дополнительной смысловой нагрузки, но и существенным образом влияет на эстетическое впечатление, производимое отдельным цветом и всей картиной в целом.

Композиционный центр – одно из ключевых понятий композиции. Именно он ставит главные пластические цветографические сюжетные акценты и поэтому является одним из самых важных инструментов композиционной выразительности. Это «стержень», который «собирает», «примагничивает» элементы классической композиции к себе, вокруг себя или, как в «новой волне», отталкивает их от себя.

Композиционный центр. Параметры, определяющие ведущее значение главного пятна (местоположение, габариты детализировка, оригинальности контура, цветовая насыщенность, светлота). Параметры, определяющие подчиненное значение второстепенных фигур (типичность, направленность).

Цель любой композиции выразить и передать зрителю определенные мысли, идеи, настроения. Однако объекты и элементы, размещенные на картинной плоскости, не должны вызывать у зрителя одинаковый визуальный интерес и одинаковые по силе эмоции. В гармоничной и целостной художественной композиции должно быть что – то более важное, и поэтому визуально более интересное и заметное. Наиболее заметный и вызывающий повышенный интерес участок картинной плоскости называется **КОМПОЗИЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ.**

Если мы трактуем КОМПОЗИЦИЮ как живой организм, то нам становится понятно, какое место в нем занимает главное и второстепенное и должны ли они быть в композиции. Мы начинаем по - другому понимать целостность. Не как любую необходимую нам для художественного выражения «целесообразность», а как неразрывную органическую систему соподчиненности между главным и второстепенным, строящемуся по законам иерархичности частей внутри целого. И это уже эстетическая платоновская категория, т.к. нет ничего прекраснее и совершеннее, чем решенный в природных законах организм. Отсюда можно вывести следующие понятия:

СОПОДЧИНЕННОСТЬ – это взаимовлияние, взаимодополнение, комплементарность (т.е. взаимное соответствие в принципах структурного построения, обеспечивающее взаимодействие – комплементарные структуры подходят друг к другу как ключ к замку), обеспечивающее взаимосвязь между главным и второстепенным в системе целого. Формируется на основе главного и второстепенного. Соподчиненные части композиции имеют долю общих признаков, что определяет их как целое. В ряде других признаков они отличаются друг от друга и имеют свою проявленную индивидуальность. Но эта индивидуальность не мешает совокупному сосуществованию органического целого.

ГЛАВНОЕ – ведущее, центральное, первое, основное, узловое место композиции, визуально выделяющееся на общем фоне, воспринимаемое более явно (броско), чем все другое. Оно в зависимости от принципа выражения может решаться материально

(ведущий, отличный ото всех элемент) и нематериально («пустой» центр / «нулевая точка» композиции, линейная ось композиции). Это место в композиции подчиняет себе всех участников по иерархии значимости и удаленности – приближенности (степени второстепенности). Чем дальше от главного находится элемент, тем менее он с ним связан, т.е., больше уровень его периферийности (падение значимости во второстепенных отношениях и отношениях с главным).

ВТОРОСТЕПЕННОЕ - подчиненная общность фигур, которая в любом случае выявляет материально или нематериально выраженное главное, кроме того, может группироваться вокруг его материального выражения – отдельного элемента по принципу «главное + второстепенное = целостность», «центр + периферия = единство» или «он + мы = целое и единое». Степень периферийности второстепенного при этом зависит от расположения подчиненной фигуры относительно главного элемента, чем дальше визуальные связи между ними, тем более периферийной кажется рассматриваемая фигура.

ЦЕНТР – это фокусирующее место (или ядро), вокруг которого объединяются элементы на принципах соподчиненности. Это главная точка композиции, куда сходится все и откуда все истекает. Это знак, который сигнализирует нам, нацеливает наше внимание на системно – организованное восприятие целостности и единства композиции. Центр композиции дает возможность осознать Единство во множестве ЦЕЛОГО и познать ЦЕЛОЕ в ЕДИНСТВЕ множества (анalogии, связанные с пониманием значения центра композиции. Центр композиции -это та точка опоры, относительно которой мы в состоянии осознать цельность (или не цельность), незыблемость, нерушимость единства (или потерю этого единства) в «организме» композиции, при взгляде на которую мы понимаем степень приближения к пониманию ЦЕЛОГО или отсутствие этого понимания. Это визуальная точка отсчета удачности/неудачности композиции – степень положительного или отрицательного РЕЗОНАНСА МЕЖДУ ГЛАВНЫМ И ВТОРОСТЕПЕННЫМ (его плюса - минуса) с точки зрения жизнеспособности целого, а значит, и его соразмерности и гармоничности. Потому что, по Платону, соразмерна и гармонична не всякая форма, а только целостная, т.е., симметрично отражающая идею в мир форм.

Особенности цвета и его воздействия на человека.

Мы редко задумываемся над тем, какое значение в нашей жизни имеет цвет. Привычка видеть небо – синим, траву – зеленым, а кровь – красной так сильна, что других сочетаний мы не можем себе представить. Наше настроение, поведение, самочувствие тесно связаны с цветовой гаммой.

Давно известно, сколь велико значение цвета в жизни человека. Жизнь полна тогда, когда она наполнена красками, цветами и оттенками. Начиная с древнейших времен цвет, был сильной, но все же неуловимой силой, определяющей поведение человека.

Сложно со стопроцентной уверенностью утверждать, какую власть имеет над нами такая привычная составляющая нашей жизни, как цвет. Проведено большое количество опытов, сделано много статей и все-таки, до сих пор – явление загадочное. И загадка цвета до сих пор не разрешена – почему и как именно влияет он на настроение и поведение человека. Силу воздействия цвета на сознание и здоровье человека замечали еще жрецы древнейших религий, но ученые этот феномен стали изучать относительно недавно. Интерес к этой проблеме, а именно психологии цвета очень высок, так как цвет влияет на сознание, память и психику человека.

Ученые в разных областях науки по-разному называли цвет, выделяя психологическую и физиологическую составляющие воздействие цвета. А эти составляющие имеют отношение к эмоциям, настроению, чувствам – к проявлениям души человека.

Феномен цветовосприятия и особенности взаимодействия человеческого организма с цветом издревле интересовали исследователей души. Древние эзотерики, средневековые герметики и современные парапсихологи – сотни поколений ученых пытались разгадать загадку глубинного влияния цвета на внутреннюю жизнь человеческого микрокосмоса. Древние индусы считали человека «светоносным», подразумевая под этим фундаментальное единство цветовых энергий и «соков» тела. Согласно доктринам индийских йогов, человеческий организм соткан из переплетающихся вибраций звуков и цветов, мелодий и световых потоков, динамика которых полностью определяет жизнедеятельность и психическую жизнь человека. Цвет – свойства света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения. Окружающий мир полон всевозможных красок. Одни радуют глаз, заставляют энергично действовать, другие раздражают, вызывают чувство усталости и беспокойства, третьи успокаивают. Восприятие цвета сильно зависит от освещения. Освещение – создание освещенности поверхности предметов, обеспечивающее возможность зрительного восприятия этих предметов или их регистрации светочувствительными веществами или устройствами. Японские ученые подсчитали, что для нормальной жизни человека в городе улицы должны быть раскрашены не менее чем в 20 цветов и оттенков. Каждая улица – как маленькая радуга. Особое значение цвету как резерву лечению предавал русский ученый и врач В. М. Бехтерев, он мечтал о постройке больницы, где бы цвет служил лекарством от нервных болезней. Но большинство из нас все – таки остается в глубоком неведении относительно

того, какую пользу может принести сознательное использование цвета. А ведь цветом нужно пользоваться очень бережно и умело. Так как он воздействует на нас через органы чувств и психологические центры. Цвет влияет на физиологию человека, может возбуждать, отчего сердце будет биться чаще, может способствовать выделению пищеварительных соков, улучшать настроение и т. Д. Все это необходимо знать и умело использовать для оформления пространства, в котором мы живем, чтобы оно было более гармоничным, более комфортным.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абишева С. И. Цветоведение / Издательство ПГУ, 2009.
2. Альфонсов, В. Слова и краски / В. Альфонсов. — СПб: САГА, Азбука-классика, Наука, 2006.
3. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя.— Л.: Искусство, 1990.
4. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. — М.: издатель Аронов, 2001.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство"- М.:
6. Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
7. Люшер, М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер. — М.: АСТ, СПб: Сова, 2005.
8. Омеляненко Е.В., Цветоведение и колористика. Учебное пособие.-3-е изд.испр.- СП.: Изд-во "Лань";Изд-во "Планета музыки", 2014.
9. Пауэлл У., Разберёмся в цветовой гамме. - М.: АСТ: Астрель, 2011.
10. Пахомова А. В.,Брызгов Н. В. «Колористика. Цветовая композиция. Практикум»
Издательство: В. Шевчук 2011г.
11. Погонина Ю.В., Основы изобразительного искусства: учебное пособие. - М.:
Издательский центр "Академия", 2012.
12. Татьяна Буймистру. Колористика. Цвет – ключ к красоте и гармонии. - М.:
Издательство «Ниола-пресс», 2010 г.

6.2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Браэм Г. Психология цвета. АСТ, Астрель, 2009 г.
2. Глазова М. В. Восприятие цвета. ЭКСМО, 2008 г.
3. Кравцова Т. А., Зайцева Т. А., Милова Н. П. Основы цветоведения. Учебнометодическое пособие-Владивосток: Изд. ВГУЭС, 2002.
4. Кевин МакКлауд. Выбираем цвет. Арт-Родник, 2008 г.
5. Леса Савахата, Кики Элдриджю. Гармония цвета: Полный справочник. Сборник упражнений по созданию цветowych комбинаций. АСТ, Астрель, 2007 г.
6. Литрис Айсмен. Два цвета. ЭКСМО, 2008 г.
7. Марта Гилл. Гармония цвета. Естественные цвета. АСТ, Астрель, 2006 г.
8. Миронова Л.Н Цвет в изобразительном искусстве / Л. Миронова. — Минск : Беларусь, 2003 г.
9. Пауэлл У. Ф. Цвет и как его использовать. М.2005 г.
10. Погодина С.В., Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пос. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.
11. Савахата, Л. Гармония цвета. Справочник: Сборник упражнений по созданию цветowych комбинаций / Леса Савахата. – М.: Астрель, 2003.
12. Яньшин П. В. Психосемантика цвета . Речь, 2006 г.

6.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Библиотека дизайна <http://library.sredaboom.ru/>
2. Color is what? Цвет – Курс колористики для художников-дизайнеров www.lightcolor.iatp.by
3. Колористика. Design как стиль жизни <http://www.rosdesign.com>

Примерные вопросы для текущего контроля:

Примерный перечень вопросов для проведения устного фронтального опроса по теме «Характеристика цвета»:

1. Как называется комплексная наука о цвете;
2. Зачем необходимо развитие цветового зрения для художника;
3. Значение цвета для создания художественного образа;
4. Что такое спектр;
5. Из каких цветов состоит спектр;
6. Какие цвета входят в цветовой круг;
7. Какие цвета кажутся ближе при визуальном восприятии;
8. Какие цвета, которые кажутся дальше при визуальном восприятии;
9. Как применяется цвет в различных областях деятельности человека; 10. Назовите основные цвета;
11. На сколько частей делится цветовой круг;
12. Как можно получить новый цвет;
13. Дайте определение понятия «цветовая гамма»;
14. Какие цветовые гаммы вы знаете;
15. Дайте определение понятия «ахроматические цвета»; 16. Дайте определение понятия «хроматические цвета»;
17. Назовите основные свойства цвета.

□ Примерный перечень вопросов для проведения устного фронтального опроса по теме «Цветовые гармонии»:

1. Дайте определение понятия «монохроматические цвета»;
2. Дайте определение понятия «однотоновая гармония»;
3. Дайте определение понятия «цветовые нюансы»;
4. Дайте определение понятия «цветовые ряды»;
5. Дайте определение понятия «родственные цвета»;
6. Дайте определение понятия «дополнительные цвета»;
7. Дайте определение понятия «триада»;
8. Дайте определение понятиям: «светлота», «насыщенность», «цветовой тон».