

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89»

ПРИНЯТА

на педагогическом совете
МБУ «Школа № 89»

Протокол № 1

« 30 » 08 20 19 г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом по школе № 545-09
« 02 » 08 20 19 г.
Директор МБУ «Школа № 89»
Т.С. Бражникова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
художественной направленности «Поэзия цвета»**

Возраст учащихся 10 – 14 лет

Срок реализации – 2 года

Разработчик: Михайлова Елена Аркадьевна,
педагог дополнительного образования

Тольятти, 2019 г.

Оглавление

1. Пояснительная записка	3
1.1 Введение	3
1.2 Актуальность общеобразовательной программе «Поэзия цвета»	3
1.3 Новизна общеобразовательной программе «Поэзия цвета»	4
1.4 Цели и задачи общеобразовательной программе «Поэзия цвета»	4
1.5 Организационно-педагогические основы организации образовательной программы	4
1.6 Ожидаемые результаты и способа их проверки общеобразовательной программе «Поэзия цвета»	6
2. Учебно-тематический план общеобразовательной программе «Поэзия цвета»	8
3. Содержание программы общеобразовательной программе «Поэзия цвета»	9
4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программе «Поэзия цвета»	13
5. Список литературы	15
6. Приложение	16

Пояснительная записка

Образовательная программа «Поэзия цвета» имеет художественную направленность. Образовательная программа «Поэзия цвета» предназначена для реализации в условиях дополнительного образования, направлена на приобретение первоначальных профессиональных навыков в области колористики.

Содержание и материал программы соответствуют базовому уровню.

Актуальность образовательной программы

Архитектура в современном мире стремительно развивается, чему способствуют новые технологии и достижения науки, которые раскрывают ранее неизвестные свойства старых материалов и открыли новые. Эти перемены вдохновляют архитекторов на яркие и необычные проекты, в которых цвет начинает играть немаловажную роль. Цвет является ключевым фактором в формировании художественного и архитектурного образа, определяющим наше восприятие, а также общее ощущение архитектуры.

Следовательно, знание законов цвета, освоение художественных материалов и способов их применения — это составляющие цветового композиционного мастерства, которыми необходимо владеть будущим создателям, независимо от того, будут они архитекторами в области проектирования зданий, дизайнерами интерьеров или мебели, моделирования одежды или полиграфии. Цвет будущему специалисту нужен, прежде всего, как элемент композиции — это первые шаги к пониманию цветовой культуры, желанию художественно преобразовывать окружающую нас среду.

Колористика — это наука о цвете, она опирается на физические законы цвета, постигает природу цвета и охватывает практически все его сферы. В детских художественных учреждениях цвет изучается, как правило, на занятиях по живописи, цвет используется там как средство изображения видимой реальности. В колористике же цвет — это средство создания новой объемно-пространственной среды — *новой пластической реальности*.

Начиная с доисторических времен, человек пытался овладеть тайнами цвета. Уже тогда возник и широко использовался язык цвета для передачи той или иной информации. Считается, что наука о цвете зародилась во времена Эпохи Возрождения. Такие великие художники как Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Эль Греко смотрели на цвет глазами ученых-экспериментаторов. Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» писал: «Если ты в своем творчестве хочешь руководствоваться только чувствами, то никогда ничего не достигнешь, и твоих произведениях будет царить путаница», утверждая тем самым, что творец должен руководствоваться еще и правилами о цвете, не отказываясь при этом от собственной творческой интуиции. Природу цвета пытались объяснить многие ученые (И.Ньютон, Ф.Рунге, М.Шеврель) и философы (Шопенгауэр). Первым крупным ученым-колористом считается Э.Делакруа, посвятивший изучению объективных законов цвета практически всю жизнь. Труды ученых-колористов послужили научной основой для импрессионистской и постимпрессионистской живописи и дали дальнейший толчок для понимания цвета как самодостаточного средства художественной выразительности. И как следствие формирование новых художественных течений. Беспредметное искусство возникло в XX веке усилиями мастеров того времени, и сегодняшнее архитектурно-дизайнерское творчество в значительной степени опирается на открытия П.Сезана. Он сумел заключить энергию цвета в обобщенные геометрические формы. Этим объясняется то, что в представляемой программе так много внимания уделено этому периоду. Начало XX века было богато новаторскими инициативами, вырабатывался новый метод пластического мышления, открывались неведомые до того ресурсы живописного языка. Именно тогда интеллектуально осознаваемый цвет стал самодостаточным средством, создавшим новую цветовую реальность.

Новые направления не сменяли предшествующие, а накладывались на них. Новые поколения художников-новаторов появлялись не вслед уходящим, а сталкивались с еще полными сил предшественниками. Этот период, когда интеллект художника главенствует над его эмоциями, безусловно, является богатейшим источником для изучения колористических законов и объясняет тот факт, что в решении практически каждого задания предложенного курса осмысленный подход к решению поставленной задачи ставится во главу угла.

Таким образом, независимо от чувства цвета, которым обладают многие ученики от природы, знания и навыки вселяют уверенность в их силах, сохраняют чувство свободы, изначально присущее детям в работе с цветом, дают возможность по-своему подходить к решению задания и формулировать результаты.

Новизна образовательной программы

Образовательная программа «Поэзия цвета» является модифицированной, разработанной на основе инновационной программы «Спектр»: специальный курс творческого развития», автор О.А.Бармаш. Отличительными особенностями данной программы можно назвать:

- Изменена годовая учебная нагрузка;
- Освоение новых методов письма маслом.

Образовательная программа «Поэзия цвета» является монопрограммой и включает такие тематические модули:

- Объективные закономерности цвета;
- Художественные материалы и инструменты;
- Способы изображения на плоскости с помощью цвета;

Образовательная программа построена на следующих принципах:

- на принципе взаимодействия – на уровне содержания занятия, на уровне взаимодействия ребенка с материалом, на уровне содержательной интеграции;
- на принципе соизмерения преподносимого ребенку материала; организация деятельности ребенка как творчества;
- на принципе анализа учебного материала – поиск ассоциации, нахождение аналогий; выход на творческую работу.

Цель образовательной программы

- формирование колористического мышления у обучающихся.

Задачи образовательной программы

Образовательные:

- знакомить с основными знаниями объективных законов цвета
- формировать навыки и умения в обращении с разнообразными художественными материалами;
- знакомить с нетрадиционными способами работы со знакомыми материалами, осваивать новые технологии, инструменты;
- формировать основы проектного мышления;

Развивающие:

- учить анализировать и творчески «перерабатывать» произведения выдающихся мастеров, сопоставлять значительные течения в мировой цветовой культуре;
- знакомить с историей мировой цветовой культуры;

Воспитательные:

- формировать и развивать эстетический вкус;
- способствовать ранней профориентации детей в области архитектурного проектирования;
- воспитывать способность применять полученные знания и навыки в преобразовании окружающей среды.

Организационно-педагогические основы организации образовательной программы

1. Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Группы формируются с учетом возраста детей и являются одновозрастными. В случае формирования разновозрастной группы следует особое внимание уделить подбору индивидуальных творческих заданий.

2. Рекомендуемый состав групп: - не менее 10 человек;

- 3.** Принцип набора в группы – *свободный*;
- 4.** Состав группы – постоянный;
- 5.** Срок реализации программы -2 год;
- 6.** Годовая нагрузка: 108 часа (3 часа в неделю: 2 раза по 1,5 часа или 1 раз по 3 часа);
- 7.** Длительность одного академического часа 40 минут.

8. Формы занятий:

Обучение осуществляется в режиме занятий, на которых с помощью различных методов и приемов реализуются как теоретические, так и практические задания, а также проводятся экскурсии на выставки различной художественной направленности.

9. Формы контроля:

- Предварительный (стартовый) уровень – в начале обучения в форме опроса определяется уровень заинтересованности детей в предмете, уровень первоначальных знаний и умений в области цветоведения;
- Оперативный контроль: на каждом занятии планомерно ведется работа по выявлению ошибок, допущенных в процессе обучения, их устранению и закреплению пройденного материала в виде небольших практических заданий; отслеживается завершенность творческой работы;
- Итоговый контроль: обучающие студии привлекаются к участию в выставках и конкурсах различного уровня от городского до международного

Ожидаемые результаты и способы их проверки

	Блок	Критерии знаний, умений и навыков	Формы диагностики
1 год обучения	Объективные закономерности цвета	<p><u>Обучающийся должен (может) знать</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · двенадцатичастный цветовой круг Иоханнеса Иттена; · палитру цветовых контрастов и нюансов; · классификацию цветов: основные, дополнительные, открытые, выступающие, отступающие, холодные, теплые. <p><u>Обучающийся должен (может) уметь</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · проводить трансформацию цвета: приведение колорита к основным цветам, дополнительным цветам; · создавать композиции на основе двенадцатичастного цветового круга Иоханнеса Иттена.; · преобразовывать нюансный колорит в контрастный, холодный колорит на теплый и наоборот; · создавать иллюзию пространства с помощью цвета. · пользоваться карандашами, кистью. 	просмотр учебных упражнений, участие в выставках, конкурсах различного уровня, самоанализ, наблюдение.
	Художественные материалы и инструменты	<p><u>Обучающийся должен (может) знать</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · художественные течения начала XX века и ярких представителей (в соответствии с содержанием программы); · материалы и инструменты, применяемые при выполнении живописных работ; · свойство художественных материалов и различные живописные техники (акварель по сырому, лессировка, мастихиновая технология, смешанная техника, нетрадиционные способы изображения); · понятие «фактура», классификацию фактур, способы создания фактур; <p><u>Обучающийся должен (может) уметь</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · работать различными инструментами при выполнении живописных работ; · создавать композиции в различных живописных техниках; · фактурной живописи с использованием нетрадиционных инструментов и способов изображения; 	
2 год обучения	Художественные материалы и инструменты	<p><u>Обучающийся должен (может) знать</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · свойство художественных материалов и различные живописные техники (алла прима, голландский метод, смешанная техника, нетрадиционные способы изображения); · технику отмывки акварелью или тушью. <p><u>Обучающийся должен (может) уметь</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · выполнять живописные работы в технике алла прима, голландский метод; · передавать фактуру различных предметов окружающего мира (дерево, стекло, глина, металл и др.); · выполнять отмывку акварелью или тушью. 	просмотр учебных упражнений, участие в выставках, конкурсах различного уровня, самоанализ, наблюдение.

	Способы изображения на плоскости с помощью цвета	<p><u>Обучающийся должен (может) знать</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · возможности цвета в передаче плоскостного, объемного и пространственного изображения; · понятие «перспектива», правила выполнения композиции в прямой (линейной) и обратной перспективах; · взаимосвязь цвета, формы и эмоций; · правила рисования складок; <p><u>Обучающийся должен (может) уметь</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · выполнять трансформацию плоскость-объем-пространство; · выполнять работы, используя принципы прямой и обратной перспектив; · рисовать складки; · создавать эскизы театральных костюмов по собственному замыслу; · находить эмоциональное решение натюрморта; · создавать композиции в стиле «кубизм»; · выполнять колористическое решение архитектурного сооружения по собственному предпочтению. 	
--	---	--	--

Учебно-тематический план образовательной программы «Поэзия цвета»

№ п/п	Характеристика часов <i>Модули</i>	1 год обучения			2 год обучения			Формы контроля
		количество часов			количество часов			
		всего	из них		всего	из них		
			теория	практика		теория	практика	
1	Объективные закономерности цвета	36	8	28	36	6	30	Педагогические наблюдения. Практическая работа Тестирование
2	Художественные материалы и инструменты	36	6	30	36	4	32	
3	Способы изображения на плоскости с помощью цвета	36	8	28	36	6	30	
Итого:		108	22	86	108	16	96	

Содержание программы

1 год обучения

Объективные закономерности цвета

Теоретические основы

Введение: инструктаж по технике безопасности. Входящая диагностика по основам колористики.

Иоханнес Иттен как крупнейший исследователь цвета. Двенадцатичастный цветовой круг Иоханнеса Иттена. Таблица И.Иттена: цветовые контрасты светлого и теплого в сочетании с двенадцатичастными градациями серого тона в его переходах от белого к черному.

Объективные законы цвета. Знакомство с картинами «Дворик» М.Аветисян, М.Эшера «Отражение» (основные цвета). Цвета второго порядка, основанные на смешении основных цветов. Основные законы цвета: контрасты и нюансы. Палитра цветовых контрастов и палитра цветовых нюансов.

Практические основы

Выполнение учебных упражнений: «Двенадцатичастный цветовой круг И.Иттена», «Таблица И.Иттена». Практические работы (обязательные и дополнительные): Создание абстрактной композиции с использованием всех двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена. Архитектурная композиция с использованием двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена. Композиция с использованием двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена (на примере картины Ф.Купка «Язык вертикалей»).

Практические работы (обязательные и свободные): «Трансформация копии работы художника – приведение колорита картины к основным цветам». «Изменение копии графической композиции через замену черно-белого колорита на колорит основных цветов». «Трансформация черно-белой композиции в колористическую с использованием цветов второго порядка». «Приведение колорита произведения к дополнительным цветам». Создание свободной композиции «Симметрия» на основе дополнительных цветов. Трансформация копии натюрморта А.Озанфана, преобразование нюансного колорита натюрморта в контрастный.

Итоговая диагностика на основе защиты творческой работы по теме «Колористика» (индивидуальная творческая работа).

Художественные материалы и инструменты

Теоретические основы

Введение: инструктаж по технике безопасности. Входящая диагностика в форме наблюдения (выполнение диагностических упражнений).

Художественные материалы, применяемые при выполнении живописных работ (акварель, гуашь, пастель, масло). Свойства художественных материалов. Масло как художественный материал, позволяющий работать в разных технологиях. Технологии работы масляной живописи.

- Масло прозрачное – сильно разбавленное масло лаком, растворителем. Работа кистью, тампоном.
- Масло кроющее:
 - Лессировка (прием живописной техники, состоящей в нанесении очень тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх высохшего красочного слоя), работа кистью;
 - Мастихиновая техника (корпусное, пастозное письмо мастихином).

Шкала тона. Гуашь. Знакомство с произведениями художников начала XX века (А.Прохазка, Р.Делонэ). Шкала цвета. Анализ живописных работ художников начала XX века (К.Малевич (супрематизм), Л.Файнингер). Акварель. Техники работы акварелью. Акварель по сырому. Просмотр живописных произведений художников начала XX века, выполненных в технике «акварель по сырому». Смешанная техника: сочетание акварели, гуаши, туши.

Фактура. Классификация фактур. Отпечатанные и рисованные фактуры. Материалы и инструменты, используемые при создании различных фактур. Приемы и методы создания фактур. Свойства нетрадиционных инструментов и способы изображения — это мастихин, деревянная палочка, краска, выдавливаемая из тюбика с целью придания фактурности всему изображению. Просмотр живописных работ, выполненных нетрадиционными инструментами и способами изображения

Практические основы

Выполнение учебных упражнений на шкалу тона, копии работы А.Прохазка «Натюрморт на столе». Выполнение работ гуашью по теме «Шкала цвета» на примере картин К.Малевича «Уборка урожая», Л.Файнингера «Деревня».

Выполнение фактурной живописи с использованием нетрадиционных инструментов и способов изображения. Предметный натюрморт с передачей фактуры стекла, дерева, глины, металла, кирпича и т.д. (по выбору педагога). Работа мастихинами, деревянной палочкой, краской из тюбика без помощи кисти. Выполнение работы в технике отмывки акварелью (тушью).

Итоговая диагностика на основе защиты творческой работы (индивидуальная творческая работа).

Способы изображения на плоскости с помощью цвета

Теоретические основы

Введение: инструктаж по технике безопасности. Входящая диагностика в форме наблюдения (выполнение диагностических упражнений).

Возможности цвета в передаче плоскостного, объемного и пространственного изображений. Знакомство с творчеством Н.Пиросманишвили как символа плоскостного изображения и Д.Моранди, как мастера трансформации плоскостного изображения в объемное благодаря собственной тени и бликам. Выстраивание взаимосвязи плоскость-объем-пространство.

Перспектива. Классификация перспектив: линейная и обратная. Перспективу с одной точкой. Знакомство с особенностями построения линейной перспективы интерьера, улицы. Просмотр иллюстративного материала. Особенности обратной перспективы. Анализ иконографических произведений Древней Руси, произведений художников начала прошлого века (И.Штеренберг).

Практические основы

Учебное упражнение на плоскостное изображение с использованием геометрических фигур. Упражнение на трансформацию плоскостного изображения в пространственное. Выполнение плоскостного изображения на примере натюрмортов Н. Пиросманишвили «Вывеска», Д.Моранди. Трансформация копии натюрморта Д.Моранди (передача объема предметам). Придание копии натюрморта Д.Моранди пространственности.

Выполнение работ на линейную перспективу (перспектива с одной точкой схода) и обратную перспективу (на примере натюрморта «Стол с белой вазой» И.Штеренберг.)

Итоговая диагностика на основе защиты творческой работы (индивидуальная творческая работа).

Содержание программы 2 год обучения

Объективные закономерности цвета

Введение: инструктаж по технике безопасности. Входящая диагностика в форме наблюдения (выполнение диагностических упражнений).

Теоретические основы

Количественные соотношения цветов – масса цветовой плоскости. Анализ количественного соотношения цвета на примере произведения Д.Моранди «Натюрморт с белой вазой». Холодные и теплые цвета. Открытые цвета. Смешанные цвета. Знакомство с художественными течениями XX века (кубизм – П.Пикассо, Лентулов и другие). Законы цветовой перспективы. Выступающие и отступающие цвета.

Практические основы

Изменение копии мастера – перевод цвета в негативный вариант (Д.Моранди «Натюрморт с белой вазой»). Создание композиции на основе теплых (холодных) цветов. Замена теплого колорита на холодный на примере произведений художников начала XX века (например, А.Лентулов «Розовая церковь»).

Итоговая диагностика на основе защиты творческой работы (индивидуальная творческая работа).

Художественные материалы и инструменты

Введение: инструктаж по технике безопасности. Входящая диагностика в форме наблюдения (выполнение диагностических упражнений).

Теоретические основы

Сравнительный анализ художественных материалов. Акварель — прозрачная, тушь непрозрачная, а гуашь — кроющая, масло – кроющее. Масло как художественный материал, позволяющий работать в разных технологиях. Технологии работы масляной живописи.

- Масло кроющее:
 - Алла прима (разновидность техники масляной живописи, предусматривающая выполнение картины (или её фрагмента) за один сеанс);
 - Голландский метод (холст окрашивается в средний тон, прописывается белилами и тени наносятся лессировками).

Смешанные техники: рисунок отточенной свечой с последующей прокраской акварелью, рисунок масляной пастелью и разбавленной тушью (гуашью). Передача фактур «живых» предметов натюрморта. Особенности передачи ощущения тяжелого и легкого, прозрачного и непрозрачного, гладкого и шероховатого, грубого и тонкого и т.д. знакомство с работами художников начала XX века, демонстрирующие различные способы передачи фактуры предметов. Знакомство с техникой отмывки акварелью на основе изучения творчества художника Д.Краснопевцева.. Отмывка как типичный способ подачи архитектурных проектов. Материалы, применяемые при выполнении отмывки.

Линия как средство композиции. Основные виды линейных графических форм. Композиционно-художественные возможности линий. Знакомство с творчеством художников начала XX века (В.Кандинский (абстракционизм), П.Клее (экспрессионизм)).

Практические основы

Выполнение пейзажа в технике акварель по сырому. Решение картины И.Машкова, выполненной маслом, в технике акварель по сырому. Создание абстрактных и архитектурных композиций в смешанной технике (фон - акварель, форма выполнена тушью (гуашью)).

Учебные упражнения на смешанную технику: рисунок отточенной свечой с последующей прокраской акварелью. Создание свободной композиции «Дерево» («Пейзаж», «Архитектура») с использованием отпечатанных и рисованных фактур в технике гуашь. Выполнение фактурной живописи с использованием нетрадиционных инструментов и способов изображения.

Выполнение работ по теме «Линия, плоскость». Создание самостоятельной композиции: пейзаж с натуры.

Итоговая диагностика на основе защиты творческой работы (индивидуальная творческая работа).

Способы изображения на плоскости с помощью цвета

Введение: инструктаж по технике безопасности. Входящая диагностика в форме наблюдения (выполнение диагностических упражнений).

Теоретические основы

Складки. Виды складок. Особенности выполнения складок. Просмотр иллюстративного материала по теме «Театральный костюм». Мастера Л.С. Бакст, И.Я. Билибин, А. А. Экстер

Художественное течение «кубизм». Знакомство с творчеством В.Вазарели, М.Эшера и др.

Цвет, форма и эмоции. Роль колористического мышления в художественном преобразовании окружающей среду. Просмотр иллюстративного ряда художников начала XX века (М.Шагал, А.Куприн и других)

П. Мондриан как создатель неопластицизма (абстрактных композиций из прямоугольных плоскостей и перпендикулярных линий, окрашенных в основные цвета спектра).

Практические основы

Учебное упражнение: рисование складок с натуры. Творческое задание — копия театрального костюма А.Экстер или проект костюма для себя.

Создание свободной композиции «Суперграфика» на основе произведений В.Вазарели, М.Эшера и др., а также выбор цветового решения

Выполнение работы на эмоциональное решение натюрморта.

Учебное упражнение «трансформация плоскостного изображения в пространственное (на примере работ П.Мондриана).

Свободная композиция «Колористическое решение архитектурного сооружения».

Итоговая диагностика на основе защиты творческой работы (индивидуальная творческая работа).

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

В основу учебно-воспитательного процесса положены системно-деятельностный подход и личностно – ориентированные технологии, которые позволяют обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития личности ребенка, реализации ее природных потенциалов.

Методы обучения:

На занятиях используются следующие методы, способствующие более полной реализации темы:

- **объяснительно-иллюстративные** (изложение теоретического материала в виде беседы с совмещением работы над иллюстративным материалом из различных книг, пособий, фотоматериалы с различных выставок);
- **репродуктивный** (отработка навыков и приемов работы, соответствующих той или иной теме занятия);
- **проблемные и частично-поисковые** (постановка проблемы, требующей самостоятельного решения или в совместной деятельности с педагогом);
- **проектные технологии**. Основой организации образовательной деятельности в процессе обучения является путь проектного творчества. Получаемые от внешнего мира необходимые знания становятся объектом не просто репродуктивного отражения, а творческой переработки, создания проекта чего-либо абсолютно нового, либо переосмысления, или рекомбинации известного. А для этого требуются не только знания и профессиональные изобразительные навыки и умения, но еще и не заурядный интеллект. Такое понимание термина «творчество» продиктовано специфическими особенностями архитектурного и дизайнерского творчества, в основе которых лежит проект.

Принципы обучения:

- любая информация из области мировой цветовой культуры — старт для творческой работы;
- обеспечение последовательности творческого процесса: от коротких и посильных для учеников упражнений к более объемным и художественно значимым работам;
- стимулирование осмысленного подхода к решению задачи — интеллект и интуиция задействованы одновременно;
- стремление к художественной привлекательности работы, независимо от ее характера и длительности исполнения;
- формулирование задания с расширенным комплексом требований;
- обеспечение постоянного интереса учеников к предмету, благодаря смене характера заданий, художественных материалов, технологий;
- предоставление широкого спектра возможных творческих интерпретаций;
- обязательная выставка работ в конце каждого занятия, формулирование результатов;
- расширение художественного кругозора в области цветовой культуры — осмысленный, смелый подход к преобразованию выбранного произведения живописи.

Дидактическое обеспечение:

- Наглядные пособия, раздаточный материал:
- Репродукции русских художников начала XX века по основным художественным течениям.
- Двенадцатичастный цветовой круг Иоханнеса Иттена.
- Таблица Иоханнеса.Иттена

Список литературы:

Для педагога и обучающихся

1. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. - Москва.Эксмо,1996. 464 с.
2. Дмиртиева Н.А. Краткая история искусств.- М.: АСТ-ПРЕСС, Галарт, 2000.- 625с.
3. Дудникова Г.П. История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 448с.

4. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие.-М.: Издательство Московского государственного университета культуры, 1999.-144с.
5. Лопатина А.А. Краски рассказывают краски: как научить рисовать каждого/ А.Лопатина, М.Скребцова – 2-е изд. – М.: Амрита-Русь, 2005. – 224с.
6. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси.- М.: Просвещение, 1996. – 317с.
7. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб.: Речь, 2005. - 152с.
8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368с.
9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч.5-8 кл.: в 4 ч. - Обнинск: Титул, 1996.
10. Шепель Ю.Г. Пособие по цветоведению. – Новосибирск, 2002.- 32с.

Материально-техническое обеспечение:

- Учебная мастерская, удовлетворяющая санитарно-гигиеническим нормам, рассчитанная на занятия изобразительной деятельностью не менее 15 человек и оснащенный соответствующим количеством стульев и столов;
- Мольберты, планшеты – не менее 10 шт.;
- Бумага, картон (разных типов, видов и размеров);
- Кисти (разных видов и размеров)
- Карандаши: простые (разной степени твердости) и цветные (разных видов);
- Художественные материалы: гуашь, акварель, масло, пастель, тушь,
- Инструменты: перья, мастихины, восковые свечи, деревянные палочки;
- Рамки для оформления выставочных работ, ткань для фона и др.

Список используемой литературы

1. Инновационная программа «Спектр»: специальный курс творческого развития» – М.: издательская группа «ЕЖЕ», 2004. – 36с.
2. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р).
3. Кукушин В.С. Дидактика: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003.-368с.
4. Немов Р.С. «Практическая психология», Москва, «Владос», т. 1-3, 1997 г.
5. Педагогика (под редакцией П.И. Пидкосистого), М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
6. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 19 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
10. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

**Календарно-тематическое планирование
образовательной программы «Поэзия цвета» первого года обучения.**

П/ №	Дата	Тема	УУД	Форма контроля	К / ч
1	1 нед. сент.	«Колористика, цвет, закономерности»	Понимание физических законов цвета, природы цвета и его сфер.	собеседование	3ч
2	2 нед. сент.	«Цвет, тест Люшера»	Понимание роли цвета в нашей жизни; энергии цвета;	Тест Люшера	3ч
3	3 нед. сент.	«Цвет, влияние, взаимодействие»	Понимание цветовой культуры; знание законов цвета и классификации цветов: основные, дополнительные, открытые, выступающие, отступающие, холодные, теплые.	собеседование.	3ч
4	4 нед. сент., 1 нед. октяб.	«Цветовой круг»	Знания классификации цветов: основные локальные, дополнительные, открытые, выступающие, отступающие, холодные, теплые. навыки и умения в обращении с гуашью;	Анализ практической деятельности	6ч
5	2,3 нед. октяб.	«Цветовые сочетания Иттена»	Понимание цвета, как компонента объемно-пространственной среды; умение сопоставлять значительные течения в мировой цветовой культуре; знания истории мировой цветовой культуры; навыки и умения в обращении с гуашью и акварелью;	Анализ практической деятельности	6ч
6	4 нед. октяб. 1,2 нед. нояб.	«Творческая интерпретация Иттена»	Умения анализировать и творчески «перерабатывать» произведения выдающихся мастеров, создавать композиции на основе двенадцати- частного цветового круга Иоханнеса Иттена; навыки и умения в обращении с гуашью и акварелью;	Анализ практической деятельности	9ч
7	3,4 нед. нояб.	«Осенние Этюды» (контрольно-срезовая работа)	Понимание цвета, как средства передачи состояния; навыки и умения создавать иллюзию пространства с помощью цвета, использования нетрадиционных способов работы гуашью и акварелью.	Анализ практической деятельности	6ч
8	1,2 нед. декаб.	«Афремов и его осенние этюды; творческая интерпретация»	Умения анализировать и творчески «перерабатывать» произведения современных мастеров живописи, использовать возможности цвета в передаче плоскостного, объемного и пространственного изображения; понятие «перспектива», знания правила выполнения композиции в прямой (линейной) и обратной перспективах;	Анализ практической деятельности	6ч

9	3,4 нед декаб.,	«Знакомство с картинами «Дворик» М.Аветисян, М.Эшера «Отражение»»	навыки и умения в обращении с акрилом и темперой; Знания о основных цветах и цветах второго порядка, основанные на смешение основных цветов; о законах цвета: контрасты и нюансы.	собеседование	6ч
10	1,2,3,4 нед. янв.	«Трансформация копии работы художников – приведение колорита картины к основным цветам».	Умения создавать творческие трансформации работ художников через изменения колорита в основные, локальные цвета; пользоваться палитрами цветовых контрастов и цветовых нюансов.	Анализ практической деятельности	12ч
11	1,2,3,4 нед. февр.	Архитектурная композиция с использованием двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена.	Умение выполнять колористическое решение архитектурного сооружения с использованием двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена.	Анализ практической деятельности	12ч
12	1,2,3,4 нед. марта	Композиция с использованием двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена (на примере картины Ф.Купка «Язык вертикалей»).	Умение создавать композицию - творческую интерпретацию картины Ф.Купка «Язык вертикалей») с использованием двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена,	Анализ практической деятельности	12ч
13	5 нед. марта 1,2,3, нед. апреля	«Изменение копии графической композиции Дюрера через замену черно-белого колорита на колорит основных цветов».	Умения трансформировать черно-белую композицию в колористическую с использованием основных локальных цветов .	Анализ практической деятельности	12ч
14	4 нед апреля ,2,3 нед. мая	«Трансформация черно-белой композиции любимого художника в колористическую с использованием цветов второго порядка».	Умения создавать творческую копию через трансформацию черно-белой композиции в колористическую с использованием цветов второго порядка.	Анализ практической деятельности	12ч
15	4 нед. мая	Оформление работ. Выставка-просмотр	Умение представлять свои работы. Подача, презентабельность.		Всего 108ч

**Календарно-тематическое планирование
образовательной программы «Поэзия цвета» второго года обучения.**

П/ №	Дата	Тема	УУД	Материальное обеспечение	К / ч
1	1 нед. сент.	«Осенние Этюды» (пленэры)	Понимание физических законов цвета, природы цвета и его сфер. Умение передавать фактуру	Анализ практической деятельности	3ч
2	2 нед. сент.	«Осенние Этюды» (пленэры)	различных предметов окружающего мира (дерево, стекло, глина, металл и др.); акварели и различные		3 ч
3	3 нед. сент.	«Осенние Этюды» (пленэры)	живописные техники («Резерваж», «Лессировка», «Алла прима»,);		3 ч
4	4 нед. сент., 1 нед. октяб.	«Вид из окна» Акварель по-сырому Решение картины И.Машкова,	Понимание роли цвета в нашей жизни; энергии цвета; Умение выполнять живописные работы в технике («Алла прима», «По сырому»);	Анализ практической деятельности	6 ч
5	2-4 нед. октяб.	Копия работы Д. Краснопевцева.... «Разбитые куфшины».	Знакомство с техникой отмывки акварелью на основе изучения творчества художника Д. Краснопевцева. Понятие «Отмывка», как типичный способ подачи архитектурных проектов.		Анализ практической деятельности
6	1-2 нед. нояб.	Архитектурная композиция с отмывкой (колористическое решение архитектурных сооружений по собственному предпочтению)	Понимание цветовой культуры; знание законов цвета и классификации цветов: основные, дополнительные, открытые, выступающие, отступающие, холодные, теплые. Умение выполнять отмывку акварелью или тушью.	Анализ практической деятельности	6ч
7	3-4 нед. нояб.	Архитектурная композиция в смешанной технике	Сравнительный анализ художественных материалов. Акварель — прозрачная, тушь непрозрачная, а гуашь — кроющая, масло — кроющее. Акрил, как художественный материал, позволяющий работать в разных технологиях. Технологии работы в смешанной живописной технике.		
8	1-2 нед. декаб.	Трансформация копий П. Клее.	Смешанные техники: рисунок отточенной свечой с последующей прокраской акварелью, рисунок масляной пастелью и разбавленной тушью (гуашью).	Анализ практической деятельности	6 ч

9	3-4 нед декаб.,	Копии натюрморта Д.Моранди	Знакомство с новой живописной техникой - «Голландский метод». (холст окрашивается в средний тон, прописывается белилами и тени наносятся лессировками).	Собеседование	6 ч
10	1-2 нед. янв.	Копии натюрморта Д.Моранди	Учебное упражнение на плоскостное изображение с использованием геометрических фигур. Упражнение на трансформацию плоскостного изображения в пространственное, Понимание цвета, как компонента объемно-пространственной среды; умение сопоставлять значительные течения в мировой цветовой культуре; знания истории мировой цветовой культуры; навыки и умения в обращении с гуашью	Анализ практической деятельности	6 ч
11	3-4 нед. янв.	Выполнение плоскостного изображения на примере натюрмортов Н. Пиросманишвили «Вывеска»,	Передача фактур «живых» предметов натюрморта. Особенности передачи ощущения тяжелого и легкого, прозрачного и непрозрачного, гладкого и шероховатого, грубого и тонкого и Владение различными способами передачи фактуры предметов.	Анализ практической деятельности	6 ч
12	1-2 нед. февр.	Творческая интерпретация натюрморта «Стол с белой вазой» И. Штеренберга.	Понятие обратной перспективы; Выполнение работ обратную перспективу. Поиск эмоционального решения натюрморта.	Анализ практической деятельности	6 ч
13	3-4 нед. февр.	Творческая композиция «Улица»	Понятие линейной перспективы (перспектива с одной точкой схода) Умение выполнять колористическое решение архитектурного сооружения с использованием двенадцати цветов двенадцатичастного круга И.Иттена.	Анализ практической деятельности	6 ч
14	1-2 нед. марта	Копия театрального костюма А. Экстер или проект костюма для себя.	Навыки рисование складок с натуры Умение создавать свободную композицию Выбор колористического решения Складки. Виды складок. Особенности выполнения складок.	Анализ практической деятельности	6 ч
15	3-4 нед. марта	Суперграфика» на основе произведений В.Вазарели, М.Эшера и др.,	Понятие линии, как средства композиции. Основные виды линейных графических форм. Композиционно-художественные возможности линий.	Анализ практической деятельности	6 ч
	1-2 нед. апреля	Копия композиции П. Мондриана из геометрических фигур	Понятия «Плоскость, объем цветом, перспектива » «трансформация	Анализ практической	6ч

	3-4 нед апреля	Творческая композиция « Комната П.Мондриана» - трансформация плоскостного изображения в пространственное	плоскостного изображения в пространственное; Навыки преобразования плоскостного изображения в пространственное Навыки преобразования плоскостного изображения в пространственное	деятельности	6 ч
	1-2 нед. мая	«Икона» Подготовка презентации на темы « Иконы - многогранное произведение искусства»; « Икона - духовный символ и свидетельство о глубине живописи »	Понятие «Перспектива»» Классификация перспектив: линейная и обратная, Перспектива с одной точкой. Знакомство с особенностями построения линейной перспективы интерьера, улицы. Просмотр иллюстративного материала. Особенности обратной перспективы. Анализ иконографических произведений Древней Руси, произведений художников начала прошлого века	собеседование	6 ч
	3- 4 нед. мая	Свободная композиция На одну из тем по направлениям: «Абстракционизм», «Экспрессионизм». Оформление работ. Выставка-просмотр	Знакомство с творчеством художников начала XX века (В.Кандинский (абстракционизм), П.Клее (экспрессионизм)). Умение представлять свои работы. подача, презентабельность.	Анализ практической деятельности	6 ч.
					Всего 108ч