

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
отдела техники
(протокол от 14.03.2023 №3)

УТВЕРЖДАЮ

(приказ № 989 Од от 6.04 2023 г.)
Генеральный директор
М.Р.Катунова



**Дополнительная общеразвивающая программа
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»**

Возраст учащихся: 14-16 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: углублённый

Разработчики:

Ленцкая Светлана Владиславовна
Левиаш Ольга Викторовна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Практическое цветоведение» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого года обучения специализированного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 14-16 лет:

- обладающие творческими способностями и имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования;
- имеющие навыки в области графической и объёмно-пространственной композиции;
- заинтересованные в дальнейшем развитии и специализации в различных направлениях дизайна, мотивированные к поступлению в вузы по специализациям «дизайн», «графический дизайн», «дизайн среды», «промышленный дизайн» и т.п.

Уровень освоения программы: углублённый.

- Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях международного, всероссийского, городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.
- Около 80% выпускников продолжают обучение в профильных высших и средних учебных заведениях по различным направлениям дизайна, искусства, архитектуры.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 108 часов, 1 год, 3 часа в неделю.

Актуальность:

Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения науки, техники, архитектуры, искусств, ремёсел, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.

Стремительное развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. Дизайн-деятельность вышла за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникла в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров.

Многие качества, необходимые дизайнеру – гибкость и подвижность сознания, цельность видения, способность широко и синтетически мыслить, готовность к поиску и эксперименту, свобода от стереотипов и шаблонов – востребованы временем и нужны сегодня специалистам самых разных областей. Методы дизайн-педагогике эффективны для становления и воспитания гармоничной творческой личности, адаптированной к быстро изменяющимся условиям современного мира, устремленной в будущее.

Потребность широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве требует существования и развития системы детского дизайн-образования.

Реализованная в Детском дизайн-центре образовательная модель способствует визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна – развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Комплекс программ центра обеспечивает последовательное и своевременное – соответствующее возрастным особенностям детей – развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему

дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути. Являясь неотъемлемой частью этого комплекса, данная программа чрезвычайно востребована и актуальна.

Культура цвета – одно из наиболее важных качеств дизайнера, необходимое во всех сферах деятельности: в графическом и промышленном дизайне, в моделировании одежды, в дизайне интерьеров и архитектуре, в медиа-дизайне и других видах визуальных искусств. Она складывается из синтеза знаний объективных законов теории цвета и цветовых сочетаний и их внутреннего, интуитивного чувствования. Система упражнений курса «Практическое цветоведение» – начало на этом пути.

Отличительные особенности программы:

Программа «Практическое цветоведение» – это цикл пропедевтических упражнений и колористических композиций, знакомящий учащихся с основными закономерностями в области цвета, его эстетическими и живописными свойствами. Теоретические вопросы цветоведения легче и лучше усваиваются и запоминаются через непосредственное соприкосновение с красками – при реализации цветовых задач на практике. Знакомство с выразительными возможностями цвета связано с изучением свойств художественных красок, способов их смешения и нанесения. Овладевая техническими приёмами, учащиеся одновременно изучают законы систематизации, сочетания и гармонизации цветов.

При работе над различными колористическими задачами происходит знакомство с законами взаимодействия цветов, их восприятия и психофизиологического воздействия на человека. Часть упражнений исследует различные виды цветовых контрастов: тёплого и холодного, светлого и тёмного, дополнительных цветов, а также их выразительные возможности. Другие упражнения направлены на различение оттенков и нюансов каждого отдельного цвета. На основе абстрактных, беспредметных композиций изучаются цветовые ассоциации, эмоциональное и духовное воздействие различных цветов, оптические иллюзии. Рассматриваются вопросы композиции цвета как на плоскости, так и при изображении объёмных форм в пространстве.

Последовательное исполнение упражнений и композиций способствует развитию цветового мышления и видения, утончению цветового восприятия и интуиции. Знание законов цветовой гармонии поможет учащимся в дальнейшем не только более осознанно заниматься живописью, но и решать цветовые задачи в различных областях дизайна.

Цель программы – профессиональная ориентация учащихся в области дизайна и визуальных искусств путём системного освоения основных закономерностей в области цвета, его эстетических и выразительных свойств, восприятия и психофизиологического воздействия на человека.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с основными закономерностями и принципами смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов и научить применять их на практике при исполнении живописных композиций;
- познакомить с законами взаимодействия цветов, их восприятия и психофизиологического воздействия на человека.

Развивающие:

- развивать цветовое мышление и видение учащихся, добиваясь утончения цветового восприятия;
- развивать ассоциативно-образное мышление учащихся и культуру цвета.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессиям художника и дизайн-графика;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,

- совершенствовать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- повышать культуру и эрудицию в области изобразительного искусства, общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся получают представление о психофизиологических законах восприятия и воздействия цвета, научатся использовать их при исполнении живописных композиций;
- разовьётся их чувство цвета и восприимчивость глаза к различению большого количества цветовых оттенков.

Метапредметные:

- разовьётся чувство гармонии и красоты, цельность восприятия, художественный вкус и культура цвета;
- разовьётся ассоциативно-образное мышление, воображение, фантазия и способность к сосредоточению;
- разовьётся трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции.

Личностные:

- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области изобразительного искусства, общий культурный уровень учащихся.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Группы формируются из учащихся, успешно освоивших Комплексную дополнительную общеразвивающую программу «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)».
- В случае добора в группы по данной программе принимаются учащиеся на основании собеседования, просмотра портфолио и/или предварительного творческого испытания (параметры и критерии оценки результатов соответствуют локальным актам).
- Количество учащихся в группе устанавливается в соответствии с нормами наполняемости.

Особенности организации образовательного процесса:

- Последовательность и содержание заданий может быть скорректировано педагогом в связи с участием в незапланированных мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, совместных и межпредметных коллективных проектах) или в программу могут быть включены дополнительные задания, соответствующие тематике определённой выставки, конкурса или проекта.
- Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.
- При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, возможности и предпочтения детей).
- Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием социальной сети Вконтакте и других платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы организации и проведения занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстративного и видеоматериала, презентаций, книг и пособий;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных проектах (межпредметных, выставочных, совместных проектах с партнёрами), в том числе, обеспечение праздничных мероприятий коллектива и Дворца.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных массовых мероприятиях, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчётной выставки Детского дизайн-центра.
- Участие в выставках, творческих конкурсах, фестивалях – городских, всероссийских, международных.
- Проведение индивидуальных выставок учащихся в помещениях Дизайн-центра и Дворца.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: открытые занятия, праздники, экскурсии, родительские собрания, консультации и т.д.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций и т.п.

Формы организации деятельности учащихся:

- Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.)
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определённых задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
- Индивидуальная: применяется для работы с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков. Также используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе.

Приёмы и методы обучения:

Базовые методы и принципы образовательного процесса Детского дизайн-центра:

- системность и последовательность обучения;
- соответствие изучаемого материала возрастным особенностям детей;
- выявление творческой индивидуальности каждого учащегося, поощрение сознательности и самостоятельности в принятии решений, поиска и эксперимента, освобождение от шаблонов и стереотипов;
- одновременное решение творческих, технологических и учебных задач;
- параллельное приобретение теоретических знаний и практических навыков;
- чередование индивидуальной и совместной коллективной работы учащихся.

Правильная организация всего учебного процесса, отдельных занятий и непосредственной работы учащихся над практическими заданиями в её сочетании с теоретическим материалом способствует успешному освоению ими материала программы. В общем случае занятия строятся следующим образом:

- в начале обучения по программе, а также раздела или темы (по необходимости), педагогом даётся краткая вводная лекция, которая может сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала, литературы, электронных презентаций, тематической информации из сети интернет и самостоятельным просмотром учащимися наглядных пособий и иллюстративного материала, подобранного для них педагогом (подробнее см. в разделе «Методические материалы»), что помогает не только раскрыть определённую тему, но и расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;
- педагогом чётко формулируется задание – творческая задача, которую предстоит решить ученикам – задаются условия её выполнения и даётся другая необходимая информация, например:
 - определяются используемые техники, инструменты, материалы, форматы композиций;
 - демонстрируются технологические приёмы и примеры их использования;
 - для сложных продолжительных заданий разъясняется порядок их выполнения и этапы ведения работы;
 - по желанию педагога объяснение сопровождается показом учебных работ по теме за прошлые годы.
- в работе над практическими заданиями выделяются следующие этапы:
 - исполнение карандашных и цветных эскизов, поиск взаимоотношений элементов композиции;
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, выполнение подготовительного рисунка в нужном размере, уточнение деталей;

- выполнение работы в цвете с использованием определённого вида красок (темпера, гуашь, акварель – по согласованию с педагогом), изучением и практическим применением необходимых технологических приёмов, консультациями и советами педагога в процессе работы, обсуждением и внесением исправлений.
- в процессе исполнения практических заданий, в зависимости от ситуации и потребностей учащихся, педагогом даётся нужная им теоретическая информация и практические советы в различных формах:
 - одновременно всей учебной группе;
 - небольшим группам учащихся, решающим сходные задачи;
 - поочерёдно каждому отдельному ученику.

Такой метод обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку и своевременное снабжение его всей необходимой информацией, консультациями и помощью в принятии композиционных и технологических решений, советами по выбору и использованию инструментов и материалов, технологий и приёмов работы для получения лучшего результата.

Эффективность образовательного процесса обеспечивают также следующие принципы и методы обучения:

- важное значение имеет системное и последовательное изучение парных цветовых категорий и свойств цвета и исполнение на каждое из них отдельного задания с совмещением учебных и творческих задач в каждом задании;
- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства и технологические приёмы, внося разнообразие в процесс обучения и стимулируя интерес учащихся;
- проделанные пропедевтические упражнения (если они предусмотрены в конкретной теме или задании) обязательно закрепляются в самостоятельной творческой работе;
- творческие работы обязательно доводятся до завершения и выполняются (по возможности) с наиболее высоким для конкретного ребёнка уровнем качества – в соответствии с его возрастом, физическими и психологическими особенностями;
- индивидуальная работа может чередоваться с коллективной – в формате тематических проектов (в том числе, выставочных и межпредметных), выполняемых в больших и малых группах, в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами, стульями и табуретками;
- мольберты;
- планшеты (подрамники);
- реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов);
- компьютер с подключением к сети интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе.

Инструменты и материалы:

- бумага белая акварельная и чертёжная;
- бумага для эскизирования;
- краски: темпера, гуашь или акварель;
- кисти щетинные, колонковые и синтетические разных размеров;
- простые карандаши, стирательные резинки;
- клей ПВА.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ОСНОВЫ РАБОТЫ С КРАСКАМИ		6	2	4	
2	Знакомство с красками: палитра	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Смешение трех основных цветов	3	1	2	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
II. ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ГАММЫ		45	3	42	
4	Цветовые гаммы: тёплая и холодная	15	1	14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Цветовые гаммы: светлая и тёмная	15	1	14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
6	Сочетание цветов: нюанс и контраст	15	1	14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
III. ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФОРМЫ, ПРОСТРАНСТВА, СОСТОЯНИЙ		54	4	50	
7	Смешение красок: растяжки	9	1	8	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
8	Плоскости в пространстве	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Композиция в пространстве	15	1	14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
10	Восприятие и воздействие цвета	18	1	17	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
11	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	12	96	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ					
A1	Тоновые градации	9-15	1	8-14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A2	Оп-арт: иллюзия пространства	15-18	1	14-17	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
A3	Коллаж из цветных предметов	6-9	1	5-8	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися