

Комитет по культуре администрации г. Саратова
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10»

**«Цикл уроков для 1 класса ДШИ направленных
на знакомство с основными свойствами цвета»**

Методическая работа
преподавателя МОУ ДОД «ДШИ №10»
О.В. Федоровой

Саратов 2012

Для художника чувство цвета одно из наиважнейших качеств. Развитой глаз видит в предмете одного цвета множество оттенков. Часто детский глаз бывает куда более развит глаза взрослого человека. И ребенок действительно видит оттенки, даже не отдавая себе в этом отчета. Для нас важно не только обратить его внимание на видимое, но и объяснить, почему он это видит. Объяснить это поможет наука – цветоведение.

Зачастую в художественных школах и школах искусств уроки по цветоведению не запланированы программой. Учителя сами дают азы цветоведения, если считают это необходимым. К сожалению некоторые учителя считают, что дети 7-10 лет,ходящие учиться, еще малы, чтобы понять, о чем им рассказывают. Порой это мнение приводит к тому, что уроки цветоведения выглядят как выполнение упражнений, даже без пояснения их смысла. Дети выполняют их механически. И как следствие, на уроках живописи мы вынуждены постоянно объяснять где взять коричневый цвет и как получить зеленый.

А ведь достаточно было дать ребенку основу, не углубляясь в научные дебри, и облечь эту основу в игровую форму. И вот ребенок уже сам может ответить на все свои вопросы, с вашей подсказкой возможно, но сам.

Приведенное ниже построение уроков дает трехкратное повторение материала, что позволяет лучше его запомнить.

Цель уроков познакомить детей с базисными понятиями цветоведения – основные и составные, теплые и холодные, родственные и контрастные цвета.

Попутно решается и еще одна задача – дети приходят к пониманию того, что цвет это не содержимое баночки,

а нечто более сложное. Они учатся смешивать цвета и оттенки.

Уроки рассчитаны на групповые занятия (8-12чел.) с детьми 7-10лет.

Данная работа рассчитана на серию уроков.

Знание теории цветоведения объяснит ребенку появление на предметах, окружающих его, разнообразных оттенков, даст возможность прогнозировать результат смешения цветов, осознанно подбирать цветовые сочетания в декоративных работах и в станковой композиции.

1. Основные и составные цвета.

Цель урока познакомить детей с понятием основных и составных цветов; с поведением цветов при разбеле и затемнении.

Урок лучше начать со сказки. Для ее иллюстрирования потребуется: 1.фланелеграф; 2.фигурки духов (3 основных цвета – красный, желтый и синий; 3 составных цвета – зеленый, оранжевый, фиолетовый); 3.«скура» бизона из фланели (для создания индейского колорита).

Сказка:

Давно. Так давно, что солнце еще не было солнцем, а земля не была землей, и не было еще ни человека, ни зверя, жили в мире три духа - Красный Дух, Синий Дух и Желтый Дух. Каждый день, и каждую ночь (а день тогда еще не был днем, да и ночь не была ночью) сидели духи каждый на своем месте, и каждый курил свою трубку. И из трубки Красного Духа поднимался красный дым, из трубки Синего Духа поднимался синий дым, а из трубки Желтого Духа поднимался желтый дым. И так проходило время.

- Скучно.- Сказал однажды Красный Дух, вынув трубку изо рта.

Прошло еще время.

- Скучно.- Подтвердил Синий Дух.

А Желтый Дух ничего не сказал. Он отложил трубку и запел. И песня его была желтой, протяжной и красивой. Вот Красный Дух подхватил его песню. Голоса их слились, и песня зазвучала сильнее. Она бы поднялась к самому небу, но неба тогда еще не было. Но вот Желтый Дух замолчал, и песня стала слабеть. И тогда вступил в песню Синий Дух, и она снова полилась, заполняя собой мир. А когда Красный Дух устал петь, его сменил Желтый Дух. И так они пели и пели, сменяя друг друга. И песня была долгой. А когда она закончилась, духи огляделись. И оказалось, что их уже не трое, а шестеро. Из песни Желтого и Красного Духов родился Дух Оранжевый. Из песни Красного и Синего Духов родился Фиолетовый Дух. А из песни Желтого и Синего Духов родился Дух Зеленый.

И тогда мир заполнился цветом.

Фигурки выкладываются постепенно, по ходу повествования (рис.1). Если дети достаточно подготовлены, то конец сказки можно превратить из рассказа в игру в «вопрос-ответ» (какой Дух родился из песни Желтого и Красного Духов?).

После того, как сказка рассказана, детям предлагается изобразить песни Духов. Выглядит это как растяжки от одного основного цвета к другому основному через составной (рис.2). Когда упражнение выполнено внимание детей обращается на то, что, если цветовые полосы соединить, то получится «радуга». (Если дети достаточно взрослые, можно напомнить им о спектре). Но в радуге семь цветов, а у нас только шесть. Наверняка найдется эрудированный ребенок, который сможет объяснить, почему у нас «выпал» голубой цвет. Предлагаем выполнить второе упражнение. К основным цветам (при желании и к составным) постепенно добавляется белый и черный цвета. В первом упражнении дети убедились, что, смешивая 2 основных цвета можно получить третий. Теперь они могут увидеть, как цвет теряет насыщенность, «гаснет». Как при разбеле он становится мягче, нежнее, а при затемнении даже переходит в другой оттенок (например, желтый зеленеет, а красный коричневеет. рис.3).

Закрепляем полученные знания игрой. Из среды детей назначаются 3 основных и 3 составных цвета (они помечаются цветными повязками или нагрудными значками), черный и белый цвета. Основные цвета становятся в круг. Ведущий (учитель) задает вопросы: «Красный, с каким цветом ты будешь петь песню?», «Какой цвет получится из вашей песни?». Если ответ правильный, то между двух основных цветов встает названный составной. (Если ребенок затрудняется ответить, то право ответа получает другой). Когда круг замкнется, задается серия вопросов о поведении цветов при разбеле и затемнении: «Черный, если тобой

сильно разбавить синий цвет, что с ним произойдет?», «Желтый, если в тебя немного добавить черного цвета, что с тобой случится?», «Белый, если тобой развести красный цвет, каким он станет?», и т.д.

Таким образом, слушая сказку, дети получают знания, выполняя упражнения убеждаются в том, что информация верна, играя, закрепляют знания.

2. Теплые и холодные цвета.

Цель урока познакомить детей с понятием тепло-холодности цветов.

Для иллюстрирования потребуется: 1. фланелеграф; 2. фигурки духов (3 основных цвета – красный, желтый и синий; 3 составных цвета – зеленый, оранжевый, фиолетовый;) 4. кисть, акварель и бумага (А3)

Сказка:

Однажды Красный Дух следил за дымом, который поднимался из его трубки.

- Смотрите,- сказал он,- солнце (а солнце тогда уже стало солнцем) такое же красное, как я.

И все духи посмотрели на солнце.

Прошло время. Оранжевый Дух, который следил за языками пламени в костре, сказал:

- Смотрите, огонь такой же оранжевый, как я.

И все духи посмотрели на огонь.

А Желтый Дух следил за солнечным зайчиком, прыгающим по земле (земля тогда уже тоже стала землей).

- Смотрите,- сказал он,- солнечный зайчик такой же желтый, как

я.

И все духи посмотрели на солнечного зайчика.

Прошло еще время. Синий Дух пустил струю синего дыма в небо и сказал:

- Смотрите, небо такое же синее, как я.

И все духи посмотрели на небо. Тогда Фиолетовый Дух огляделся вокруг и, показывая на ручей, протекавший недалеко, сказал:

- Смотрите, вода такая же фиолетовая, как я.

И все духи посмотрели на ручей.

А Зеленый Дух сидел и молчал. Время шло. Наконец Зеленый Дух вынул трубку изо рта и сказал:

- Вы, Красный, Желтый и Оранжевый Духи, духи солнца и огня. Вы окрашиваете мир в теплые цвета. Вы Синий и Фиолетовый Духи, духи неба, воды и льда. Вы окрашиваете мир в холодные цвета. Я же, Зеленый Дух, дух травы и листьев. Я могу быть и теплым, и холодным. Там, где в меня попадет больше твоего солнечного цвета, Желтый Дух, я буду теплым. - И Зеленый Дух показал на деревья освещенные солнцем.- А там, где в меня попадет больше твоего ледяного цвета, Синий Дух, я буду холодным.- И Зеленый Дух показал на тень на траве.

И все духи посмотрели на деревья и на траву.

- Так.- Сказали они.

И так в мире появились вещи теплые и вещи холодные

Фигурки духов уже могут быть «рассажены» по местам. По ходу повествования остальные фигурки раскладываются вокруг.

Детям предлагается выполнить абстрактные или предметные композиции на тему «Весна-лето» используя теплые и холодные цвета (работы учащихся). Когда работа закончена, озадачиваю детей вопросом: «А что вы подумаете, если я скажу, что синий – теплый цвет?». Такие провокации привлекают внимание, заставляют начинать думать и помогают запомнить информацию, связанную с ними. Беру краски и кладу рядом два мазка синего цвета (ультрамарин и кобальт прямо из кювет). Сейчас детям сразу будет видна разница между ними. Тоже самое проделываю с желтой краской. Теперь, когда они убедились, что теплые и холодные по определению цвета могут иметь и теплые, и холодные оттенки, вместе объясняем, почему так происходит (в сказке это объяснение уже прозвучало).

Предлагаем выполнить упражнение: смешать по теплоте и холодному оттенку для каждого основного цвета (и для составных цветов тем детям, кто быстро справится с первым заданием). Детям с хорошими дорогими красками, в которых уже есть такие оттенки можно предложить попробовать поменять их тепло-холодность.

3. Контрастные и родственные цвета.

Цель урока познакомить детей с понятием родственности и контрастности цветов, с поведением этих цветов при смешивании.

Для иллюстрирования потребуется: 1.фланелеграф; 2.фигурки духов (3 основных цвета – красный, желтый и синий; 3 составных цвета – зеленый, оранжевый, фиолетовый); 3.«шкура» бизона из фланели (можно обойтись без нее); 4.цветовой круг; 5. ткань (ленты) или цветная бумага основных и составных цветов.

Сказка:

Однажды Зеленый Дух посмотрел вокруг себя и сказал:

- Посмотрите на себя, братья мои Духи Красный, Желтый и Оранжевый. Какие вы одинаковые и бледные на фоне друг друга.

Красный, Желтый и Оранжевый Духи выпустили дым из своих трубок и проводили его взглядами. Красный, желтый и оранжевый дымки были так похожи и казались такими невзрачными.

Зеленый Дух еще раз посмотрел вокруг себя и сказал:

- И вы, братья мои Духи Синий, Фиолетовый и Красный также одинаковые и бледные рядом друг с другом.

Синий, Фиолетовый и Красный Духи тоже выпустили дым из своих трубок. И их дымки показались похожими друг на друга.

Зеленый Дух поднял голову и посмотрел на дым из своей трубки.

- Да и я, Зеленый Дух,- сказал он,- кажусь неприметным рядом с вами, братья мои Духи Синий и Желтый.

Зеленый Дух еще раз посмотрел на дым из своей трубки, который переплетался теперь с красным дымом.

- Зато,- сказал он,- какой я сочный и яркий рядом с Красным Духом. И вы, братья мои Духи Синий и Оранжевый, Духи Фиолетовый и Желтый тоже такие красочные и сильные рядом друг с другом.

И все духи выпустили дым из своих трубок и стали смотреть, как он поднимается вверх, скручиваясь.

Прошло время. Наконец Зеленый Дух вынул трубку изо рта и сказал:

- Вы, Духи Красный, Желтый и Оранжевый духи родственные. И мы, Духи Желтый, Синий и Зеленый родственные духи. И вы, Духи Синий, Фиолетовый и Красный тоже родственные. Поэтому мы так бледны и невзрачны рядом друг с другом. Но зато у каждого из нас есть контрастный цвет, на фоне которого мы заиграем сильнее и ярче. Вы, Духи Синий и Оранжевый дополните друг друга. И вы, Духи Фиолетовый и Желтый тоже дополните друг друга. И, конечно, мы, Духи Красный и Зеленый дополним друг друга.

- Так.- Сказали духи.

И так в мире появились вещи скромные и мягкие, и вещи яркие и дерзкие.

Фигурки духов, сидящие на «шкуре», в начале сказки уже выставлены на фланелеграфе. По ходу повествования родственность и контрастность цветов демонстрируется при помощи цветной бумаги или ткани (рис.4а).

В конце сказки в середину «шкур» выкладывается цветовой круг (рис.4). Поясняем детям, что это та самая цветовая полоса, которую мы делали на предыдущем уроке, но замкнутая в круг. Теперь, когда перед глазами еще и цветовой круг, пусть дети сами объяснят, почему Зеленый Дух одни цвета назвал родственными, а другие контрастными.

Предлагаем выполнить упражнение: создать по композиции в родственной и контрастной гамме. Это могут быть как предметные, так и абстрактные композиции (работы учеников)

Чтобы закрыть тему родственных и контрастных цветов на этом же уроке рассказываем вторую сказку.

Для иллюстрирования потребуется: 1.фланелеграф; 2.фигурки духов (3 основных цвета – красный, желтый и синий; 3 составных цвета – зеленый, оранжевый, фиолетовый); 3.«шкура» бизона из фланели (можно обойтись без нее); 4.цветовой круг; 5.прозрачная ткань «грязного» цвета.

Сказка:

Однажды Зеленый Дух задумался.

- Брат мой, Красный Дух,- сказал он, наконец.- Если братья наши, Духи Синий и Желтый смогли спеть песню, породившую меня, то неужто мы с тобой не сможем спеть такой песни, что породит дух еще более яркий и красивый?

Красный Дух тоже задумался. Прошло время.

- Так!- Наконец сказал он.

Зеленый и Красный Духи отложили свои трубки, приготовились и запели. Но песня не получалась. Она то подлетала к небу, то падала на землю (вы ведь помните, что и небо, и земля тогда уже были). Она дрожала и дребезжала. И все, что из нее вышло, это грязный дым, повисший над духами, сидящими вокруг костра. Когда дым рассеялся, и духи снова смогли видеть друг друга, Оранжевый Дух сказал:

- Эту песню нужно петь по-другому.

Он посмотрел на сидящего напротив Синего Духа, они кивнули друг другу и запели. Но и их песня не получилась лучше. И от их песни над костром повис грязный дым.

- Вы поете неправильную песню. – Сказал из дыма Фиолетовый Дух.- Ты, брат мой Желтый Дух, знаешь какую нужно петь песню.

И когда дым улетел, Желтый и Фиолетовый Духи затаили свою песню. Эта песня была такой унылой и тягучей, что грязный дым, родившийся из нее, висел над костром еще дольше, чем первые два.

Прошло время. Наконец Зеленый Дух вынул трубку изо рта и сказал:

- Только песня родственных духов может породить что-то яркое и сочное. Песня же духов контрастных породит только грязный дым!

По ходу повествования картинка на фланелеграфе то закрывается «грязной» тканью (это «дым»), то открывается.

После того, как сказка рассказана, детям предлагается выполнить второе упражнение – песни контрастных духов: это растяжки от одного контрастного цвета к другому контрастному цвету. В середине будут получены грязные серо-коричневые оттенки (рис.5).

Закрепляем материал игрой. Из среды детей назначаются 3 основных и 3 составных цвета (они помечаются цветными повязками или нагрудными значками). Цвета становятся в круг. Ведущий (учитель) задает вопросы: «Оранжевый, какие цвета входят в твою семью?». Вопрос может звучать проще: «Оранжевый, с кем ты будешь дружить?». «А с синим дружить будешь?». Забавно наблюдать реакцию на этот вопрос. Как неловко говорить в лицо однокласснику, что ты не станешь дружить с ним. И какое облегчение читается на лице ребенка, когда он объясняет, почему он, «оранжевый», не хочет дружить с «синим». В таком случае вопрос: «А синий примешь в семью?», возможно прозвучит корректнее. Когда круг замкнется, задается серия вопросов о родственных и контрастных цветовых сочетаниях. «Фиолетовый, мне нужен спокойный (неяркий, неброский) узор. С какими цветами мне тебя лучше сочетать?». «Зеленый, мне нужна яркая (красочная, сочная) надпись. Какой цвет взять для фона к буквам написанным тобой?», и т.д.

Как и на первых уроках, слушая сказку, дети получают знания, выполняя упражнения, убеждаются в том, что информация верна, играя, закрепляют знания. По опыту знаю, что не всегда ребенок сможет ответить, какой цвет контрастен, например желтому. Но стоит спросить: «Желтый, с кем ты не будешь дружить?», как, расплывшись в улыбке, ребенок ответит: «С фиолетовым. Потому что получится грязь».

Потратив три-четыре урока на знакомство детей с азами цветоведения мы выходим на более профессиональный уровень общения с ними. Теперь детям будет проще понять и выполнить задачи, которые вы перед ними ставите. Да и учителю куда легче станет объясняться с учениками, ведь теперь они будут говорить на одном языке. И уж, конечно, вы теперь никогда не услышите от ученика: «А у меня в наборе нет такого цвета» или «А какого цвета мне сделать то-то?».

На уроках композиции и живописи можно будет углублять имеющиеся знания. Но и то, что дети уже узнали, поможет им делать цветовой разбор постановки, что в свою очередь позволит осознанно подбирать цветовую гамму работы; самостоятельно искать цветовые решения произведений в зависимости от поставленных задач; более свободно и профессионально работать с красками при смешивании цветов, и т.д.

Список литературы:

- 1.В.Н.Козлов. Основы художественного оформления текстильных изделий: Учебник для вузов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.
- 2.Рисунок и живопись: Руководство для самодеятельных художников. Том первый. – М.: «Искусство», 1963.