

Министерство образования и науки Российской Федерации
Комитет образования администрации города Братска
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества имени Е.А. Евтушенко»
муниципального образования города Братска

Сборник Технологических карт
по дополнительной общеразвивающей
программе
Студии современного дизайна «АРТ-Лаб»
(художественная направленность)

Раздел: Волшебный мир цвета и композиции

срок реализации программы – 1 года
возраст обучающихся – 10-16 лет

Автор-составитель:
Костарнова Юлия Николаевна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко»

Содержание

Основы цветоведения. Цветовой круг. Психология цвета. Композиция	3
Практика: Создание гармоничных цветовых палитр для разных помещений и функций	10
Творческий проект «Эмоция в цвете». Анализ и защита решений.	18

Технологическая карта учебного занятия с применением технологий по формированию функциональной грамотности

Тема: Основы цветоведения. Цветовой круг. Психология цвета. Композиция.

ФИО педагога: Костарнова Юлия Николаевна

Группа: Студия современного дизайна АРТ-Лаб, гр 1

Продолжительность: 90 минут (2 академических часа)

Формы организации деятельности: Фронтальная, групповая, индивидуальная и парная работа.

Образовательные технологии: Проблемное обучение, ТРКМ, кейс-технология, групповая дискуссия, дифференцированное обучение.

Цифровые ресурсы и оборудование: Компьютер, проектор, презентация, онлайн-ресурс Adobe Color, раздаточный материал, материалы для творчества.

Система оценки: Формирующее оценивание: наблюдение, активность, анализ работы в кейсе, рефлексия. Критерии оценки кейса: грамотность использования теории, обоснованность, креативность, качество защиты.

1. Блок целеполагания

Элемент	Содержание
Цель занятия	Сформировать у обучающихся базовую функциональную грамотность в области визуальной культуры через освоение понятий цветоведения, цветового круга, психологии цвета и композиции, и применение этих знаний для решения практических задач.

Элемент	Содержание
Планируемые результаты	Личностные: Развитие эстетического сознания, художественного вкуса, коммуникативной компетентности. Метапредметные: Развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. Предметные: Знать и уметь применять основы цветоведения и композиции.
Актуальность для ФГ	Знания основ цветоведения и композиции являются неотъемлемой частью читательской, естественнонаучной и креативной грамотности. Они позволяют «читать» визуальную информацию, критически её оценивать и создавать эффективные визуальные продукты.
Основные понятия	Цветоведение, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, психология цвета, композиция, центр композиции, равновесие, ритм.

2. Организационно-деятельностный блок

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности (Новая колонка)	Время
1. Мотивационно-целевой этап (Вызов)	Прием «Проблемная ситуация». Демонстрирует 2 контрастных рекламных плаката. Задает вопросы: "Какой плакат привлекает больше? Почему? Какие чувства вызывает?"	Отвечают на вопросы, высказывают предположения, аргументируют свою точку зрения. Формулируют цели занятия.	Читательская грамотность: "Считывание" и интерпретация визуальных сообщений. Креативная грамотность: Генерация идей и гипотез о воздействии визуального образа.	10 мин
2. Актуализация опорных знаний	Прием «Ассоциативный ряд». Слова: "Страсть", "Спокойствие", "Энергия", "Холод". Задание: подберите цвет и объясните выбор.	Активно участвуют в обсуждении, делятся личным опытом восприятия цвета.	Читательская грамотность: Понимание кода (цвета) как средства передачи смысла. Глобальные компетенции: Осознание культурных и личных ассоциаций, связанных с цветом.	5 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности (Новая колонка)	Время
3. Изучение нового материала	1. Интерактивная лекция с Adobe Color. Объяснение основ цветового круга. 2. Мини-исследование «Психология цвета в брендах». Анализ логотипов. 3. Объяснение основ композиции. Понятия: центр, равновесие, ритм, "золотое сечение".	Следят за объяснением, работают с онлайн-инструментом. Работают в группах, анализируют, представляют результаты. Анализируют изображения.	Естественнонаучная грамотность: Понимание цвета как физического явления (длина волны), систематизация знаний через цветовой круг. Финансовая грамотность / Глобальные компетенции: Понимание, как цвет влияет на потребительские решения и формирование бренда. Математическая грамотность: Анализ пропорций, симметрии, ритма и геометрических закономерностей в композиции.	30 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности (Новая колонка)	Время
4. Практическая работа	Технология кейс-стади. Задание: создать цветовую палитру и эскиз обложки для книги (детектив, стихи, космос). Инструкция по использованию цветового круга и композиции.	Выполняют задание в парах: подбирают цвета, создают эскиз, готовят устное обоснование.	Комплексное применение ФГ: • Читательская: Анализ текстовой темы и ее перевод в визуальный формат. • Креативная: Создание оригинального продукта. • Естественнонаучная: Применение законов цветоведения. • Математическая: Применение законов композиции. • Коммуникативная: Защита своего проекта.	30 мин
5. Рефлексия и подведение итогов	Прием «Синквейн». Предлагает составить синквейн на тему «Цвет» или «Композиция». Подводит итоги.	Составляют синквейн, выражая свое отношение к теме. Зачитывают работы.	Креативная грамотность: Структурирование и творческое выражение полученного опыта. Коммуникативная грамотность: Ясное и лаконичное формулирование мыслей.	10 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности (Новая колонка)	Время
6. Домашнее задание	Дифференцированное задание (на выбор): 1. Проанализировать рекламный плакат. 2. Создать коллаж-настроение.	Выбирают и записывают задание.	Читательская грамотность: Перенос навыка "чтения" визуальной информации в реальный контекст. Креативная грамотность: Реализация личного замысла в формате коллажа.	5 мин

Использованных ресурсов и литературы

Литература для педагога

1. Иттен И. "Искусство цвета". – М.: Изд. Д. Аронов, 2021. – (Основополагающий труд по теории цвета).
2. Жолт Л. "Большая книга цвета. Как использовать психологию цвета для себя и в бизнесе". – М.: Эксмо, 2021. – (Практическое руководство по психологии цвета).
3. Люшер М. "Цвет вашего характера". – М.: АСТ, 2020. – (Глубокий взгляд на связь цвета и психологии).
4. Голомшток А. С., Кантор К. М. "Основы композиции в изобразительном искусстве". – М.: Просвещение, 2018. – (Методическое пособие по основам композиции).

Литература для обучающегося

1. Знющенко В., Меркулов Д. "Цвет. Как его использовать?". – М.: АСТ, 2019. – (Доступное и наглядное введение в цветоведение).

2. Милман Д. "Цвет в дизайне. Практикум". – СПб.: Питер, 2022. – (Практические задания и упражнения).
3. Эймис Л. Дж. "Рисуем цветы, пейзажи, натюрморты". – Мн.: Попурри, 2017. – (Практические советы по построению композиции в рисунке).

Интернет-ресурсы

1. Adobe Color (color.adobe.com) – Онлайн-инструмент для создания и изучения цветовых гармоний.
2. Canva Color Wheel (www.canva.com/colors/color-wheel/) – Интерактивный цветовой круг с объяснениями и примерами.
3. Портал "Единый урок" (единыйурок.рф) – Раздел по цифровой грамотности и материалы по визуальной культуре.
4. Arzamas Academy (arzamas.academy) – Разделы, посвященные истории искусства и анализу произведений (для углубленного изучения композиции).
5. Google Arts & Culture (artsandculture.google.com) – Коллекции изображений картин и фотографий высокого разрешения для анализа композиции и цвета.

Технологическая карта учебного занятия

Тема: Практика: Создание гармоничных цветовых палитр для разных помещений и функций.

ФИО педагога: Костарнова Юлия Николаевна

Группа/класс: Студия современного дизайна АРТ-Лаб, гр 1

Продолжительность: 90 минут (2 академических часа)

Форма организации деятельности: Фронтальная (мотивация, инструктаж, рефлексия), Групповая (проектная работа над кейсами), Индивидуальная (рефлексия, домашнее задание)

Педагогические технологии:

- Проблемное обучение (вход в проблему через контрастные изображения)
- Кейс-технология (работа с проектными заданиями-кейсами)
- Технология сотрудничества (групповая проектная деятельность)
- Технология развития критического мышления (ТРКМ) (стадии: вызов - осмысление - рефлексия)
- Дифференцированное обучение (выбор уровня сложности домашнего задания)

Оборудование:

- Компьютер/ноутбук, проектор, интерактивная доска или экран.
- Планшеты или смартфоны с доступом в интернет (для групп).
- Бумага для эскизов (А3, А4), цветные карандаши, фломастеры, маркеры.

Цифровые ресурсы:

- Презентация с визуальными примерами (контрастные интерьеры, типы гармоний).
- Онлайн-инструменты: Adobe Color (color.adobe.com), Canva Color Wheel, Coolers.co.
- Платформа для совместной работы: (по возможности) Padlet или Miro для сбора идей и презентации групповых работ.

Система оценки

Формирующее (в процессе) оценивание:

- Наблюдение за активностью и качеством аргументации на этапах мотивации и актуализации.

- Экспертное наблюдение за работой групп (вклад каждого, умение договариваться).
- Анализ качества устной презентации и защиты проекта.

Критерии оценки группового проекта (суммативный компонент):

1. Соответствие функции (2 балла): Палитра логично и обоснованно соответствует назначению помещения.
2. Применение теории цвета (2 балла): Грамотное использование цветового круга и принципов гармонии.
3. Визуализация и аккуратность (2 балла): Палитра представлена четко, эскиз помещения аккуратно заполнен.
4. Качество презентации и аргументации (2 балла): Логичность, убедительность и ясность защиты.
5. Работа в команде (2 балла): Распределение ролей, согласованность действий.

Максимум: 10 баллов.

1. Блок целеполагания

Элемент	Содержание
Цель занятия	Сформировать опыт практического применения знаний о цвете для решения прикладных задач по созданию комфортной и функциональной визуальной среды.
Планируемые результаты	Предметные: Знать и уметь применять принципы создания гармоничных цветовых палитр на основе цветового круга для интерьеров разного назначения. Метапредметные: Развитие навыков проектной деятельности, критического мышления, коммуникации и аргументации своего выбора. Личностные: Формирование эстетических предпочтений и ответственности за создаваемую окружающую среду.

Элемент	Содержание
Актуальность для ФГ	Занятие напрямую формирует естественнонаучную грамотность (понимание законов цвета), финансовую грамотность (принятие обоснованных решений при ремонте), креативную грамотность (создание проекта) и глобальные компетенции (осознание влияния среды на человека).
Основные понятия	Цветовая палитра, гармония, цветовой круг, ахроматическая гамма, акцент, психологическое воздействие цвета, функция помещения.

2. Организационно-деятельностный блок

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
1. Мотивационно-целевой этап	Прием "Вход в проблему". Демонстрирует 2 фото одного помещения (кабинет) в разной цветовой гамме: 1) гармоничная, спокойная; 2) дисгармоничная, агрессивная. Вопросы: "В каком кабинете вам было бы комфортнее работать? Почему? Может ли цвет влиять на вашу работоспособность?"	На основе визуального ряда формулируют проблему: цвет напрямую влияет на психоэмоциональное состояние и функциональность пространства.	Естественнонаучная грамотность: Выявление причинно-следственных связей (цвет → эмоция → продуктивность). Читательская грамотность: "Считывание" и интерпретация визуального сообщения среды.	10 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
2. Актуализация знаний (Разминка)	Интерактивное задание "Ассоциативный коллаж". На интерактивной доске (или флипчарте) собирает коллаж: в центре - названия помещений (СПА-салон, Детская комната, Спортзал, Кабинет врача). Задача - совместно подобрать к каждому цветовые ассоциации (слова и цвета).	Активно предлагают ассоциации, аргументируют: "СПА-салон - бежевый, спокойный, зеленый; Спортзал - оранжевый, энергичный, красный".	Креативная грамотность: Генерация идей и установление ассоциативных связей. Глобальные компетенции: Понимание универсальности и культурных особенностей цветовых кодов.	10 мин
3. Практикум (Инструктаж)	Мини-лекция "Алгоритм дизайнера". 1. Определить функцию: Для чего помещение? (Отдых, работа, активность). 2. Выбрать доминирующее настроение: Какое? (Спокойное, энергичное, сосредоточенное). 3. Подобрать тип гармонии: (Аналогичная, комплементарная, монохромная). 4. Соблюсти пропорции: 60% - основной цвет, 30% - дополнительный, 10% - акцент. Показывает примеры на Adobe Color.	Слушают, конспектируют алгоритм в тетрадь, задают уточняющие вопросы.	Математическая грамотность: Работа с пропорциями и алгоритмами. Естественнонаучная грамотность: Систематизация знаний о цветовых гармониях.	10 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
4. Проектная работа в группах	Технология кейс-стади. Раздает группам (3-4 чел.) кейсы с заданием: "Вы - дизайнеры. Вам нужно разработать цветовое решение для помещения, исходя из его функции и целевой аудитории". Примеры кейсов: • Кейс 1: Комната для подростка (зона учебы + зона отдыха). • Кейс 2: Кофейня быстрого обслуживания в бизнес-районе. • Кейс 3: Кабинет психолога. • Кейс 4: Приемная в современном офисе IT-компании. Инструменты: Бумага, цветные карандаши/фломастеры, шаблоны помещений или доступ к Canva/Adobe Color.	Работают в группах: 1. Анализируют кейс. 2. По алгоритму создают цветовую палитру (3-4 цвета). 3. Визуализируют ее на шаблоне. 4. Готовят краткую презентацию (2-3 мин) с обоснованием своего выбора.	Комплексное применение ФГ: • Креативная грамотность: Создание проекта. • Финансовая грамотность: Обоснование решений с точки зрения целесообразности. • Коммуникативная грамотность: Работа в команде, публичная защита. • Естественнонаучная грамотность: Применение законов цветоведения.	35 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
5. Презентация и защита проектов	Организует выступление групп. Выступает в роли модератора: задает уточняющие вопросы ("Почему вы выбрали именно этот акцентный цвет?", "Как бы вы изменили палитру для этой же комнаты, но для ребенка 5 лет?").	Представляют свои проекты, демонстрируют палитры, аргументируют свой выбор, опираясь на функцию помещения и психологию цвета. Отвеча на вопросы педагога и других групп.	Коммуникативная грамотность: Публичное выступление, аргументация. Критическое мышление: Ответы на вопросы, защита своей позиции.	20 мин
6. Рефлексия	Прием "Цветовое эссе". "Опишите свое сегодняшнее занятие в виде цветовой палитры из 3-х цветов. Объясните, почему каждый цвет попал в вашу палитру. (Например: Желтый - потому что было интересно и энергично, Синий - потому что мы работали спокойно в группах, Зеленый - потому что узнали много нового для роста)".	Создают свою метафорическую палитру, несколько человек по желанию озвучивают ее.	Креативная грамотность: Метафорическое мышление, саморефлексия. Эмоциональный интеллект: Осознание и вербализация своего эмоционального состояния.	5 мин
7. Домашнее задание	Дифференцированное (на выбор): 1. Практико-	Выбирают и записывают задание.	Финансовая грамотность / Предпринимательские	2 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
	ориентированное: Проанализировать цветовой решение своей комнаты/кухни и предложить 3 рекомендации по его улучшению с обоснованием. 2. Творческое: Создать цветовую палитру для виртуального кафе своей мечты, дать ему название и кратко описать концепцию.		навыки: (Для задания 2) Связь визуального образа и бизнес-концепции. Читательская грамотность: (Для задания 1) Анализ реального объекта.	

3. Блок использованных ресурсов и литературы

Литература для педагога

1. Иттен И. "Искусство цвета". – М.: Изд. Д. Аронов, 2021. – (Классическая теория цвета).
2. Жолт Л. "Большая книга цвета. Как использовать психологию цвета для себя и в бизнесе". – М.: Эксмо, 2021. – (Практическое применение цвета в дизайне и маркетинге).
3. Кобб Д. "Анатомия дизайна: скрытые источники современного интерьера". – М.: Белая ворона, 2019. – (Анализ успешных дизайн-решений).

Литература для обучающегося

1. Знющенко В., Меркулов Д. "Цвет. Как его использовать?". – М.: АСТ, 2019. – (Доступное введение в цветоведение).

2. Чидзива Х. "Психология цвета. Как использовать скрытые возможности цвета". – М.: Попурри, 2020. – (Популярная книга о влиянии цвета на психику).

Интернет-ресурсы 1. Adobe Color (color.adobe.com) – Основной инструмент для подбора и проверки гармоничных палитр.

2. Canva (www.canva.com/colors/) – Цветовой круг Canva и готовые палитры для вдохновения.

3. Coolors.co – Генератор цветовых палитр, простой и интуитивно понятный.

4. Pinterest.com – Для поиска визуальных примеров интерьеров и цветовых решений.

5. ArchDaily.com – Портал об архитектуре и дизайне с анализом проектов (для углубленного изучения).

Технологическая карта учебного занятия

Тема: Творческий проект «Эмоция в цвете». Анализ и защита решений.

ФИО педагога: (Указывается преподавателем)

Группа/класс: (Указывается преподавателем)

Продолжительность: 90 минут (2 академических часа)

Форма организации деятельности:

- Индивидуальная (создание арт-объекта)
- Групповая (обсуждение в мини-группах)
- Коллективная (презентация и защита работ)

Педагогические технологии:

- Технология проектной деятельности (создание индивидуального арт-объекта)
- Технология развивающей дискуссии (анализ работ)
- Технология арт-педагогики (работа с эмоциями через цвет)
- Технология критериального оценивания (оценочные листы)

Оборудование:

- Мольберты или рабочие места для рисования
- Различные художественные материалы (гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши)
- Бумага разных форматов и фактур

Цифровые ресурсы:

- Презентация с примерами цветовых решений в искусстве
- Мобильные устройства для фотофиксации работ
- Интерактивная доска для демонстрации работ

Система оценки

Критерии оценивания творческого проекта:

- Соответствие цветового решения заявленной эмоции (0-3 балла)
- Оригинальность и творческий подход (0-3 балла)

- Качество исполнения и аккуратность (0-2 балла)
- Умение аргументировать свое решение при защите (0-2 балла)

Формы оценки:

- Самооценка по критериям
- Взаимооценка в мини-группах
- Экспертная оценка педагога

1. Блок целеполагания и планирования

Элемент	Содержание
Цель занятия	Создать условия для осознанного использования цветовых решений как средства передачи эмоционального состояния через проектную деятельность.
Планируемые результаты	Предметные: • Научиться передавать конкретную эмоцию через цветовую палитру и композицию • Уметь анализировать цветовые решения с точки зрения их эмоционального воздействия Метапредметные: • Развитие критического мышления через анализ художественных решений • Формирование навыков публичной защиты творческого проекта • Развитие саморефлексии и самопрезентации Личностные: • Развитие эмоционального интеллекта и эмпатии • Формирование навыков аргументированной оценки художественных работ

Элемент	Содержание
Актуальность для ФГ	Занятие развивает креативную грамотность через создание художественного продукта, читательскую грамотность через "прочтение" визуальных образов, коммуникативную грамотность через защиту проектов.
Основные понятия	Цветовая эмоция, цветовая доминанта, художественный образ, визуальная метафора, композиционное решение, арт-объект.

2. Организационно-деятельностный блок

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
1. Погружение в тему	Прием "Эмоциональная палитра" . Демонстрирует репродукции картин известных художников, передающие разные эмоции. Задает вопрос: "Какие цвета используют художники для передачи радости, грусти, тревоги, спокойствия?"	Анализируют представленные работы, высказывают предположения о связи цвета и эмоций. Формулируют тему занятия.	Читательская грамотность: Анализ визуальных текстов. Естественнонаучная грамотность: Установление закономерностей "цвет-эмоция".	10 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
2. Постановка творческой задачи	Объявление проекта "Эмоция в цвете" . Предлагает выбрать одну эмоцию и создать цветовую композицию, которая будет ее передавать. Раздает технологические карты проекта.	Выбирают эмоцию для визуализации, продумывают первоначальную концепцию, подбирают необходимые материалы.	Креативная грамотность: Формулирование художественного замысла. Коммуникативная грамотность: Уточнение задания.	10 мин
3. Практическая работа	Индивидуальное консультирование. Помогает обучающимся в выборе средств выразительности, цветовых сочетаний, композиционных решений. Следит за рабочим процессом.	Создают художественные работы, передающие выбранную эмоцию. Экспериментируют с цветом, формой, композицией.	Креативная грамотность: Создание художественного продукта. Эмоциональный интеллект: Осознание и выражение эмоций через искусство.	35 мин
4. Подготовка к защите	Организация мини-групп. Предлагает объединиться в группы по 3-4 человека для предварительного обсуждения работ. Раздает листы взаимооценки.	Обсуждают работы в мини-группах, дают друг другу обратную связь, готовят краткую презентацию своей работы.	Коммуникативная грамотность: Конструктивное обсуждение. Критическое мышление: Анализ художественных решений.	10 мин

Этап занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Формирование функциональной грамотности	Время
5. Защита проектов	Организация выставки и презентаций. Предоставляет каждому участнику 2-3 минуты для презентации своей работы. Задает уточняющие вопросы.	Представляют свои работы, объясняют выбор цветового решения, делятся впечатлениями от работы. Отвечают на вопросы.	Коммуникативная грамотность: Публичное выступление. Саморегуляция: Управление эмоциями во время выступления.	20 мин
6. Рефлексия	Прием "Цвет настроения". Предлагает оценить результативность занятия через цвет: "Каким цветом можно окрасить наши сегодняшние достижения?"	Делятся впечатлениями, анализируют свои успехи и трудности, заполняют листы самооценки.	Креативная грамотность: Метафорическое осмысление опыта. Саморефлексия: Анализ собственной деятельности.	5 мин

Использованных ресурсов и литературы

Литература для педагога

1. Кандинский В. "О духовном в искусстве" – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2020.
2. Люшер М. "Цвет вашего характера" – М.: АСТ, 2019.
3. Медведева Л.И. "Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании" – М.: Академия, 2021.

Литература для обучающегося

1. Знющенко В., Меркулов Д. "Цвет. Как его использовать?" – М.: АСТ, 2022.
2. Гофман И. "Магия цвета" – СПб.: Питер, 2023.
3. Родари Дж. "Грамматика фантазии" – М.: Самокат, 2020.

Интернет-ресурсы

1. Google Arts & Culture (artsandculture.google.com) – виртуальные выставки
2. Arzamas Academy (arzamas.academy) – материалы по истории искусства
3. Цветовой круг онлайн (color.romanuke.com) – подбор цветовых сочетаний
4. Портал "Культура.РФ" – лекции по искусству