

РАЗДЕЛ VI ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Part VI. ART EDUCATION

DOI: 10.15372/PHE20170314

УДК 374+37.0+371

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

А. В. Беляев (Новосибирск)

Аннотация. В статье рассматриваются способы эффективного формирования цветовосприятия у учащихся на занятиях по живописи. Автор предлагает ввести в учебный процесс, перед созданием натюрморта в цвете, теоретический курс, специальные кратковременно-тренировочные упражнения, позволяющие ознакомить учащихся детской художественной школы со способами цветовоспроизведения и живописно-техническими приемами. При этом процесс обучения выстроен с учетом стимулирования личных инициатив школьников, их мыслительных процессов, имеет личностно ориентированную направленность и основывается на самовыражении учащихся, важнейшим фактором данного процесса является систематичность в выполнении специальных упражнений и заданий. Кроме того, автор пришел к заключению, что для более быстрого формирования целостного цветовосприятия учащихся на занятиях по живописи на начальном этапе обучения необходимо использовать гуашь, так как она является наиболее универсальным художественным материалом, обладающим рядом положительных свойств.

Ключевые слова: педагогические условия, формирование, восприятие, живопись.

WAYS OF FORMATION OF COMPLETE PERCEPTION OF COLOUR IN PAINTING OF PUPILS OF THE CHILDREN'S ART SCHOOL

A. V. Belyaev (Novosibirsk)

Abstract. In the article, ways of effective formation of color perception for the pupils in the painting classes are considered. The author suggests introduc-

---

© Беляев А. В., 2017

Андрей Валентинович Беляев – аспирант кафедры рисунка, живописи и художественного образования Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

E-mail: andruu23@mail.ru

Andrey V. Belyaev – Graduate student of the Chair of Drawing, Painting and Art Education of the Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University.

ing into the educational process, before creation of a still life in color, a theoretical course, special short-term and training exercises allowing acquainting pupils of children's art school with the ways of color reproduction and picturesque techniques. At the same time, the process of training is built taking into account stimulation of personal initiatives of school students, their thought processes, has a personally focused direction and is based on self-expression of pupils, and the most important factor of this process is systematicity in performance of special exercises and tasks. Besides, the author came to conclusion that, for more rapid formation of complete color perception of pupils on the classes in painting at a prime grade level, it is necessary to use gouache as it is the most universal art material having a number of positive properties.

Keywords: *pedagogical conditions, formation, perception, painting.*

В культуре современного мира живопись и способность использовать цвет находят широкое применение в различных областях и сферах жизни человека (политических, культурных, социальных и т. д.), формируя общепринятые представления о красоте. Информационный век с его техническим прогрессом вносит свои коррективы в представление о живописи в целом. Так, наука исходит из причинно-следственных связей, рационального опыта познания и логического осмысления, на котором основаны научные методы, а искусство же, наоборот, базируется на сфере интуитивного, чувственного постижения человека, оно лишь частично ищет ответы на вопросы, главным образом их ставя.

В настоящее время наука и искусство находятся в тесной взаимосвязи, расширяя взгляд на мир. При этом живопись является своеобразным «зеркалом» исторического движения, помогая прочесть историю человечества, соединяя представления о человеке своего времени и выражая идеалы эпохи. Поэтому постепенное совершенствование системы образования в стране актуализирует проблемы повышения эстетического, художественного восприятия и развития творческих способностей учащихся в сфере дополнительного образования.

Согласно закону «Об образовании» учащемуся необходим опыт в учебно-творческой деятельности, а именно умение мыслить продуктивно, целостно, реализовывать свои знания и навыки на практике [1]. При этом, опираясь на новые исследования в области цветовосприятия человека, можно увидеть колоссальную значимость данных вопросов в сфере изобразительного искусства. Так, целостное восприятие цвета – сугубо личностная способность, зависящая от индивидуальных природных задатков, характера обучения и накопленного опыта человека. В связи с этим при сохранении и приумножении традиций русской реалистической школы происходит воспитание вкуса, гармонии и формирование личности. При этом правильное восприятие цвета в живописи

является одним из объединяющих стержней восприятия различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Учащемуся, вступившему в образовательную среду детской художественной школы, важно с первых дней обучения дать установку на формирование грамотного «видения» цвета в живописи, заложить фундамент для последующего развития целостного цветовосприятия. Проблема формирования и развития колористического восприятия цвета в живописи очень многогранна, поэтому привлекает внимание исследователей [2–8].

Формирование целостного восприятия цвета у учащихся на занятиях по живописи представляет собой динамический процесс, соединение восприятия изображаемых объектов и цветопередачи в учебно-творческих работах, включающих в себя теоретический багаж знаний, композиционное решение, что требует от будущих художников настойчивости в обучении, строгой дисциплины, умения осмысленно и избирательно подходить к выполнению поставленных учебных задач. К примеру, на занятиях по живописи в детской художественной школе работа над натюрмортом дает огромные возможности для формирования целостного цветовосприятия, творческих способностей учащихся, так как изображение натюрморта является одним из главных этапов в изучении изобразительного искусства: художник может увидеть, передать цветовое многообразие оттенков в каком-либо одноцветном предмете, «увязать» все цвета в единый колорит. Учащимся необходимо, в конечном итоге, находить в своих учебных работах интересные колористические решения с учетом технологии живописи гуашевыми красками. Также немаловажное значение имеет теоретическая, техническая грамотность учащихся, постоянный поиск различных методов и совершенствование своих операций в живописных работах.

Формирование целостного восприятия цвета будет эффективнее, если учащиеся на начальном этапе обучения прослушают специальный теоретический курс, выполнят практические кратковременно-тренировочные учебные задания и упражнения. Теоретический курс включает беседу педагога по основам цветоведения и вопросам, связанным с выполнением натюрморта живописными средствами, данный курс позволит вызвать интерес и привлечь внимание обучающихся к работе. В процессе беседы учащимся рассказывают об основных, холодных, теплых цветах, контрастах, нюансах и градациях тона в живописи. Во втором разделе теоретического курса учащиеся постигают методы работы при написании живописного натюрморта, знакомятся с этапами выполнения эскизного проекта и спецификой гуаши как художественным материалом.

В начале работы учащимся необходимо сформировать замысел будущего произведения (живописного натюрморта) и выбрать оптимальный формат, при этом можно опираться на иллюстративный материал из книг, репродукции картин художников, зарисовки, рисунки, сделанные в повседневной жизни и т. д. Вышеперечисленные действия учащиеся совершают в случае, если самостоятельно ведут работу над созданием живописного натюрморта. Однако в детской художественной школе, как правило, учащимся ставится натурная постановка с заданной тематикой, например, натюрморт на теплом или холодном фоне либо контрастная постановка, выбор зависит от плана учебной программы. Далее учащиеся приступают к кратковременно-тренировочным упражнениям, во время выполнения которых изображают теплые, холодные, ахроматические оттенки и градации, анализируют цветовые взаимодействия красок, учатся их смешивать и получать дополнительные цвета и изучают такое явление, как тон в живописи. Позднее учащиеся выполняют простой натюрморт в тоне (грязиль) состоящий из 2–3 предметов на нейтральном фоне. Натюрморт решается в четыре тона и выполняется в декоративной стилистике, по пятнам. Плоскостное изображение в живописи позволяет больше внимания уделить силуэту, тональной и цветовой организации, ритмам цветовых пятен, так как объем и пространство играют второстепенную роль, следующим шагом в работе будет дублирование данного натюрморта, но только в цвете. Итак, завершив работу по заполнению цветом пятен, или плоскостей натюрморта, учащиеся из подготовленной заранее бумаги светло-синего цвета выкладывают мозаично цветное пятно в виде драпировки на дальнем плане и в местах освещенных частей предметов. При этом меняется общее ощущение цвета, становится очевидным изменение колорита натюрморта в сторону холодной гаммы, даже на основе применения близкородственных тонально и по цвету оттенков, в результате чего появляется теплохолодность, на основе взаимодействия нижележащего черного цвета и бумаги светло-синего цвета. Предлагаемое задание позволяет понять, что при наличии доминанты определенного цвета происходит смещение цветовых характеристик в сторону холодного или теплого колорита, а цветовосприятие цветового пятна будет меняться в зависимости от того, на каком фоне оно расположено. Допускается использование почти чистых цветов (синего, фиолетового и т. д.) в решении теней для усиления контрастности, теплохолодности, что позволяет активизировать эмоциональное напряжение цветового строя, декоративность и яркость живописи.

По мнению И. Иттена, в первую очередь в учениках необходимо развить общую повышенную чувствительность к цвету. Без предварительного интенсивного изучения возможностей цвета и практических заня-

тий с кистью и красками нельзя получить надежных результатов [9]. Таким образом, процесс формирования целостного цветовосприятия неразрывно связан с совершенствованием технических приемов в живописи, так как, осуществляя именно практическую деятельность, можно приблизиться к верному пониманию, решению данной проблемы, а для этого учащимся следует постоянно тренироваться и стараться работать каждый день.

Пройдя тренинг в кратковременно-тренировочных упражнениях, учащиеся должны сделать серию поисковых эскизов для выхода на итоговый вариант живописного натюрморта, а затем, собрав необходимый подготовительный материал, приступить к выполнению форэскизов [10].

В процессе выполнения форэскизов учащиеся прорабатывают множество вариантов композиций, созданных их личной фантазией, но с опорой на натурную постановку, а также ведут композиционный, колористический поиск организации элементов на изобразительной плоскости, согласно творческому замыслу. От форэскизов следует плавно перейти к созданию серии тональных и выполненных в цвете поисковых эскизов, для которых характерны композиционный поиск, обобщенность и цветовая условность. Изначально лучше разработать несколько различных вариантов и поэкспериментировать с характером формата, зависящего от темы сюжета. Так, спокойное лирическое настроение в натюрморте тяготеет к горизонтальному формату, а динамическая или торжественная композиция к вертикальному.

Итак, процесс работы над эскизным проектом (изображение живописного натюрморта) включает следующие этапы:

- форэскиз;
- эскиз в тоне и цвете (материал – гуашь, кисти);
- итоговый эскиз.

Для создания эскизов гуашью учащимся необходимо знать живописные возможности этого материала, например, какой эффект дадут пастозно наложенные мазки, мягкое втирание цвета в цвет или разнообразие мазков с целью выявления характерной фактуры предметов, а также технологические особенности данных красок (время высыхания красочного слоя, необходимое количество воды в краске для работы, наиболее подходящие кисти для гуаши и т. д.).

Итоговый эскиз живописного натюрморта лучше всего начинать с общих характеристик и только затем переходить к детализации и снова возвращаться к общей форме, поэтому в итоговом эскизном проекте необходимо соединить обобщенность, живописное колористическое решение, выразительность основных силуэтов. Выполнить итоговый эскиз следует в натуральную величину будущего произведения, что по-

зволит перевести основные изобразительные элементы на основу для живописи (бумагу, картон).

Таким образом, все тренировочные упражнения призваны ознакомить учащихся детской художественной школы со способами цветовоспроизведения, живописно-техническими приемами и позволяют методично перейти к работе над итоговым заданием – натюрмортом с ярко выраженными цветовыми отношениями, направленными на формирование целостного цветовосприятия в живописи.

Практическая работа построена с учетом подготовленности учащихся и происходит в следующем порядке:

- а) нанесение общих очертаний элементов;
- б) тонально-цветовая разработка по пятнам (подмалевок);
- в) работа цветом (уточнение цветовых характеристик);
- г) детализация;
- д) обобщение, усиление контрастов или нюансов, оформление.

При создании натюрморта в цвете учащимся необходимо стремиться к композиционной цельности пятен, а живописный процесс вести строго и последовательно, без чрезмерной детализации, что в дальнейшем позволит уточнить работу на любом этапе. Проработка живописного натюрморта в цвете неотделима от четкого рисунка, а тон на первых стадиях во избежание неточностей в работе лучше сделать несколько светлее, не в полную силу, а в дальнейшем постепенно его усиливать. После нанесения предварительного абриса будущего изображения выполняется подмалевок, так называемый первый живописный слой. Подмалевок позволяет установить общую цветовую гамму, основные контрасты, композиционный центр, расположение структуры изображения на плоскости и обеспечивает связь основы с последующими слоями живописи. Завершив подмалевок, учащиеся приступают к конкретной проработке изобразительных элементов и мысленно определяют самое темное, светлое и промежуточный тон в изображении, а также уточняют тонально-цветовые отношения. Заключительная стадия работы над живописным натюрмортом – это оформление в раму или паспарту. Все эти знания необходимы для того, чтобы учащиеся видели творческий процесс в целом, попытались заранее проанализировать весь цикл работы и итоговый вариант.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Концепция** развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы (вместе с «Планом мероприятий по реализации концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы»): (Постановление правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (в ред. Постановления

- Правительства РФ от 08.09.2010 №702 [Электронный ресурс] : Ассоциация школ искусств. – URL: <http://assoart.ru/257> (дата обращения: 10.01.2016).
2. **Абишева С. И.** Формирование гармоничного цветовосприятия на занятиях по цветоведению (у студентов начальных курсов архитектурно-дизайнерского факультета): автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Омск, 2007. – 18 с.
  3. **Алексеев С. С.** О колорите. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 172 с.
  4. **Беда Г. В.** Живопись и ее изобразительные средства: учеб. – М.: Просвещение, 1977. – 186 с.
  5. **Виноградова Н. В.** Развитие художественного восприятия цвета у учащихся детских школ искусств на занятиях по живописи (на примере выполнения натюрмортов): дис. ... канд. пед. наук. – Курск, 2009. – 222 с. : ил.
  6. **Волков Н. Н.** Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984. – 320 с.
  7. **Воронина Е. В.** Формирование колористического видения у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях пейзажной живописью в условиях пленэра: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2004. – 273 с.
  8. **Егоров Б. Ф.** Творческий процесс и художественное восприятие. – М., 1978. – 278 с.
  9. **Иттен И.** Искусство цвета. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 22 с.
  10. **Общие ресурсы по филологии:** Яндекс. Словари. – 2004 [Электронный ресурс]. Дата обновления: 21.12.2012. – URL: <http://slovari.yandex.ru/книги/БСЭ/Пейве%20Ян%20Вольдемарович> (дата обращения: 10.06.2014).

REFERENCES

1. **The concept of development of education in the sphere of culture and art in the Russian Federation in the years 2008–2015 (together with «The plan of measures on implementation of the concept of development of education in the sphere of culture and art in the Russian Federation in 2008–2015»):** (The resolution of the Government of the Russian Federation of 25.08.2008 No. 1244-r (in an edition. Resolutions of the Government of the Russian Federation of 08.09.2010 No. 702 [Electronic resource]. Association of schools of arts. Available at: <http://assoart.ru/257> (accessed: 01.10.2016).
2. **Abisheva S. I.** (2007). *Formation of harmonious color perception on the classes in chromatics (for the students of initial courses of architectural and design department):* author's abstract of Diss. ...Cand. of Ped. Sciences. Omsk, 18 pp. (In Russian)
3. **Alekseev S. S.** (1974). *About coloring.* Moscow: Izobrazitelnoye iskusstvo Publ., 172 pp. (In Russian)
4. **Beda G. V.** (1977). *Painting and its graphic means:* Textbook. Moscow: Prosveshcheniye Publ., 186 pp. (In Russian)
5. **Vinogradova N. V.** (2009). *Development of art perception of color for the pupils of children's schools of arts on classes in painting (on the example of performance of a still life):* Diss. ...Cand. of Ped. Sciences. Kursk, 222 pp. (In Russian)
6. **Volkov N. N.** (1984). *Color in painting.* Moscow: Iskusstvo Publ., 320 pp. (In Russian)
7. **Voronina E. V.** (2004). *Formation of coloristic vision for students of art and graphic departments of pedagogical higher education institutions on the classes of landscape painting in the conditions of an open-air:* Diss. ...Cand. of Ped. Sciences. Moscow, 273 pp. (In Russian)
8. **Egorov B. F.** (1978). *Creative process and art perception.* Moscow, 278 pp. (In Russian)
9. **Itten I.** (2004). *Art of color.* Moscow: Publisher D. Aronov, 22 pp.
10. **The general resources on philology:** Yandex. Dictionaries – 2004. [Electronic resource]. Date of updating: 21.12.2012. Available at: <http://slovari.yandex.ru/book/BSE/Peyve%20Ян%20Voldemarovich> (accessed: 06.10.2014).

BIBLIOGRAPHY

- Alekseev, S. S.** (1937). *Elementary course of chromatics*. St. Petersburg, 237 pp. (In Russian)
- Alekseeva, A. I.** (1982). *While the hand still holds a brush...* Moscow, 256 pp. (In Russian)
- Alpatov, M. V.** (1940). *Composition in painting: Historical sketch*. Moscow: Iskusstvo Publ., 132 pp. (In Russian)
- Arnkheim, R.** (1974). *Art and visual perception*. Moscow: Progress Publ., 392 pp. (In Russian)
- Artemyeva, T. I.** (1977). *Methodological aspect of the problem of abilities*. Moscow : Nauka Publ., 184 pp. (In Russian)
- Atutov, P. R.** (1962). *The doctrine and work at school*. Moscow, 192 pp. (In Russian)
- Babansky, Yu. K.** (1989). *Training process optimization*. Moscow: Pedagogika Publ., 192 pp. (In Russian)
- Bèda G. V.** (1981). *Foundations of the graphic literacy: drawing, painting, composition*. Moscow, 239 pp. (In Russian)
- Bezrukova, B. C.** (1992). *Dictionary of new pedagogical thinking*. Yekaterinburg, 93 pp. (In Russian)
- Belozertsev, E. P., Goneev A. D.** (2006). *Pedagogy of professional education*. Moscow, 368 pp. (In Russian)
- Berger, E.** (1961). *History of development of the technology of oil painting*. Moscow, 512 pp. (In Russian)
- Beschastnov, N. P.** (2001). *Painting: the education guidance for higher education institutions*. Moscow, 223 pp. (In Russian)
- Bzhalava, I. T.** (1965). *Perception and installation*. Tbilisi: Metsniyereba Publ., 226 pp. (In Russian)
- Bobrova, E. V.** (2011). *Improvement of picturesque training of students of art colleges: Diss. ...Cand. of Ped. Sciences*, Omsk, 152 pp. (In Russian)
- Brodsky, I. A.** (1960). *I. Ye. Repin as a teacher*. Moscow: AH USSR Publ., 128 pp. (In Russian)
- Kravchenko, K. A.** (2009). *Formation of decorative perception on classes in drawing for the students of art college: Diss. ...Cand. of Ped. Sciences*. Omsk, 153 pp. (In Russian)
- Shalyapin, O. V., Kravchenko, K. A.** (2012). *Special drawing (decorative graphic representation). Educational and methodical grant*. Novosibirsk: NGPU publishing House Publ., 85 pp. (In Russian)
- Viber, Zh.** *Painting and its means*. Moscow, 232 pp. (In Russian)
- Vipper, B. R.** (1970). *Articles about art*. Moscow: Iskusstvo Publ., 591 pp. (In Russian)
- Volkov, N. N.** (1977). *Composition in painting*. Moscow: Iskusstvo Publ., 263 pp. (In Russian)

Принята редакцией: 21.11.2017