

Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 <http://mir-nauki.com/>

2017, Том 5, №3 (май - июнь) <http://mir-nauki.com/vol5-3.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/34PDMN317.pdf>

Статья опубликована 10.06.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Саяпина Е.И., Мелкумян Д.А. Формирование колористической культуры, как учебно-воспитательная задача развития творческих способностей студентов художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, №3 <http://mir-nauki.com/PDF/34PDMN317.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 37.012

Саяпина Елена Ивановна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар
Зав. кафедрой «Графики»
Кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: sayapina-art@mail.ru
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=671257

Мелкумян Диана Александровна

ДШИ №3 МО, Россия, Краснодар
Преподаватель художественного отделения
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар
Студентка 2 курса магистратуры
E-mail: DianaM-2016@mail.ru

Формирование колористической культуры, как учебно-воспитательная задача развития творческих способностей студентов художественно-графического факультета

Аннотация. В статье раскрываются основные факторы, влияющие на формирование колористической культуры и творческих способностей у студентов-бакалавров Художественно-графического факультета Кубанского государственного университета по учебной дисциплине - живопись.

Изменения, происходящие в обществе и в системе образования, требуют качественного повышения профессиональной и специальной подготовки студентов. Теория и практика процесса развития художественно-педагогических способностей, формирование путей их реализации должны качественно повысить профессиональную подготовку студента, а также заложить основы его педагогического мастерства.

Живопись является важнейшей учебной дисциплиной в системе подготовки студентов-бакалавров на художественно-графическом факультете. Назначение данного курса - дать профессиональные знания и навыки реалистического изображения окружающего мира живописными и графическими средствами, развить творческие способности, сформировать колористическую культуру, подготовить будущих художников-педагогов к учебно-воспитательной работе в школе и самостоятельной творческой деятельности.

В статье много внимания уделяется цветовосприятию. Цвет - основной элемент зрительного восприятия окружающего нас мира. Также он является фактором формирования художественного видения и эстетического восприятия пространства человека. Умение работать

с ним должно стать потребностью и жизненной необходимостью для начинающих студентов-бакалавров Художественно-графического факультета.

Ключевые слова: художественно-педагогические способности; колористическая культура; цветотонные отношения; цельность восприятия природы; живописное восприятие; краткосрочный этюд; понятие цвета; цветовосприятие; творческие способности

Одной из актуальных задач художественного образования в стадии активного доминирования информационной среды является, как подготовка студентов к творческой самореализации в избранной специальности, так и развитие у них стремления к постоянному профессиональному и личностному самосовершенствованию - обобщенно говоря, к развитию культуры личности.

Для изучения процесса формирования профессиональных навыков у студентов Художественно-графических факультетов мы обратились к трудам известных ученых, таких как Г.В. Беда, Н.Н. Волков, В.П. Зинченко, В.С. Кузин, Л.Г. Медведев, А.С. Пучков, Н.Н. Ростовцев, А.А. Унковский, Е.В. Шорохов, А.П. Яшухин и др. Вопросы развития творческих способностей разносторонне освещены ведущими специалистами в области психологии и педагогики. Большое теоретическое и практическое значение для решения затронутых нами проблем имеют научные труды ученых, посвятивших свои исследования вопросам творчества и психологии восприятия, таких как- Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.Я. Пономарев, Д.Н. Узнадзе, Е.И. Игнатъев, П.М. Якобсон, О.И. Никифорова и др.

В данной статье мы опираемся на несколько ключевых понятий, которые определяют базовые теоретические предпосылки реализации данного процесса в вузе. Живопись является важнейшей учебной дисциплиной в системе подготовки на художественно-графическом факультете. Назначение данного курса - дать профессиональные знания и навыки реалистического изображения окружающего мира живописными и графическими средствами, развить творческие способности, подготовить будущих художников-педагогов к учебно-воспитательной работе в школе и активной самостоятельной творческой деятельности.

Одним из таких понятий является «колористическая культура» и её компоненты.

На начальных этапах обучения закладываются теоретические основы изобразительной грамоты, формируются умения и практические навыки в работе с цветом, в основном, написании натюрмортов. Цвет - основной элемент зрительного восприятия окружающего нами мира. Также он является фактором формирования художественного видения и эстетического восприятия пространства человека. Цвет порой недооценивается нами. Умение работать с ним должно стать потребностью и жизненной необходимостью для начинающих студентов. Как писал в своих письмах великий французский живописец Винсент Ван Гог: «Цвет сам по себе что-то выражает, и от этого нельзя отказываться» [2, с. 258]. Любое цветовое пятно воспринимается глазом человека не изолированно, а во взаимосвязи с цветом его окружения. Цвет поверхности предмета изменяется в зависимости от цвета и силы освещения, от отражений и контрастов окружающих его, от расстояния до наблюдателя. Существуют также некоторые психофизические факторы цветовосприятия. Цвет, измененный в зависимости от внешних факторов, называется обусловленным или живописным. Необходимо с самого начала обучения студентов закладывать понимание живописного восприятия. Способность наблюдать и передавать цвет в его сложном взаимодействии с окружающей цветовой и воздушной средой определяет живописный уровень цветовосприятия.

Также основой профессионального развития студента в учебной деятельности должна быть постоянная работа с натуры под руководством педагога в мастерской факультета.

Многие художники-педагоги указывают на то, что, не научившись профессионально изображать натуру, невозможно успешно двигаться по пути реалистического изобразительного творчества. Российская художественно-педагогическая школа всегда строилась на профессиональном изучении природы [6, 4]. Это важно на всех этапах обучения, а также в последующей творческой, педагогической работе. Безразличное отношение к природе, пассивное срисовывание, подражание живописи мастеров по давно установленным правилам рождает фальшь, натурализм, схематизм. Необходимо анализировать всю природу в целом, находить характерные, именно для нее, детали, цветовые решения; т.е. стремиться к развитию творческого мышления.

Наряду с аудиторными практическими заданиями, особое значение придается в наше время самостоятельной (домашней) работе. На ХГФ педвузов она осуществляется в двух формах: во внеплановой самостоятельной работе в мастерских факультета и непосредственно в самостоятельной работе дома (в общежитии, на квартире, на пленэре и т.д.). При этом деятельность педагога по руководству этой работой осуществляется в основном посредством планирования, контроля, коррекции и оценивания на просмотрах [5].

В каждом самостоятельном этюде необходимо создавать колорит таким, каким он проявляется в данный момент во взаимосвязи с условиями освещения и окружающим пространством. Открытие новых, неожиданных качеств природы, точек зрения, живописно-пластических, композиционных решений, воодушевленное отношение к окружающему нас миру - все это позволит создать гармоничные цветотонные отношения в работе.

В предложенной нами системе самостоятельной работы основополагающими принципами являются:

- индивидуальное планирование;
- постоянное педагогическое сопровождение этой работы;
- учебно-творческая направленность всех домашних заданий.

Исходя из этого, домашняя работа по живописи должна органично вписываться в комплекс самостоятельной учебно-творческой изобразительной деятельности, включающий не только живопись, рисунок, но и композицию.

В живописи студенты должны изучать не только состояние освещения, форму, но и эмоциональное состояние изображаемой природы. Одна и та же постановка, один и тот же человек в разных условиях освещения - это по сути каждый раз новая постановка, ставящая перед художником и другие живописные задачи. Поэтому необходимо всесторонне и творчески использовать активные методы самостоятельного изучения живописи: писать природу в различных состояниях освещения, погоды, времени дня, настроения; чередовать различные формы этюдной, односеансной и многосеансной работы; писать этюды по памяти, по представлению и воображению; работать в различных живописных техниках.

Вот как определяют важнейшие задачи реалистической школы живописи С.П. Ломов и А.П. Яшухин: «Художник-педагог должен научиться верно строить видимую форму предмета, передавать его движение, материал, фактуру, цвет и другие его особенности, обусловленные конкретным пространством, окружением и освещением» [7, с. 4]. В итоге на холсте должна создаваться такая живописная среда, в которой изображаемый предмет смотрелся бы не изолированно, а как бы вписывался в окружающую предметную, пространственную и цветовую среду.

Для формирования у студентов профессиональных ориентиров необходимо проведение мастер-классов высокого уровня ведущими художниками-педагогами, членами Союза

художников России; организация выставок и выставок-конкурсов живописных работ студентов.

Основным методом работы студентов с натуры должен быть метод пропорциональных цветовых отношений, используемый при целостном восприятии натуры и ее изображения.

Каждое практическое занятие рекомендуется начинать краткой вводной беседой, в которой ставятся общие и индивидуальные задачи на данный сеанс работы с натуры. В процессе выполнения задания желательно упоминать теоретические основы живописи (холодные и теплые, хроматические и ахроматические цвета, цветовой тон, светлота, насыщенность, цветовые и тональные контрасты, колорит и т.д.). Учебный процесс целесообразно обеспечить наглядными пособиями, репродукциями, демонстрирующими соответствующие примеры из работ мастеров живописи, либо учебных работ высокого уровня [1, 3].

Перед выполнением длительной работы необходимо обязательно написание краткосрочного этюда. Это способствует развитию у студентов художественной наблюдательности, творческого воображения, зрительной памяти, образного мышления, чувства колорита, тональных и цветовых отношений. Основным методом работы студентов с натуры должен быть метод пропорциональных цветовых и тональных отношений, используемый при целостном восприятии натуры и ее изображения (изобразительной плоскости) [6].

Процесс построения изображения, как правило, осуществляется по принципу «от общего - к частному» и завершается обобщением [1].

Каждый новый учебный раздел необходимо начинать с краткосрочных этюдов, которые выполняются быстро, большими тональными и цветовыми отношениями, без проработки деталей, с определением общего цветового строя натуры и композиционного решения, показав то цветовое напряжение, которым характеризуется натура. Выполнение краткосрочных этюдов служит формированию образного мышления, творческого подхода, художественного наблюдения за натурой, чувства колорита. Главная необходимость в краткосрочных этюдах заключается в том, что они дают то самое первое, яркое, эмоциональное впечатление от натуры, которое в процессе написания длительной постановки может раствориться.

При работе над длительными, многосеансными натурными постановками рекомендуется, и это очень важно, выполнять небольшие подготовительные краткосрочные этюды на большие цветовые, тональные отношения, а также выявить общее цветовое состояние натуры, вариативность композиционных решений. При изменении состояния освещения (погоды) от сеанса к сеансу краткосрочный этюд служит ориентиром в процессе создания длительной работы для построения и сохранения найденного общего цветового состояния натуры.

Для того чтобы грамотно выполнить живописную работу, необходимо последовательное ведение работы. Начинать лучше с краткосрочного этюда. Процесс выполнения этюда можно разбить на несколько этапов: выбор небольшого формата (А4, А5, А6) и расположение его относительно постановки (вертикально или горизонтально); анализ натуры и композиционное размещение предметов на листе карандашом (углем или сразу кистью); передача цветовых и тональных отношений больших масс предметов; обобщение и создание колористического единства.

На первом этапе студенту необходимо определиться с форматом листа. Он должен быть небольшим, так как краткосрочный этюд выполняется не больше часа. На втором этапе студенту необходимо проанализировать натюрморт; разобрать цветотоновый строй натуры; что является самым светлым и самым темным; как близко находится натюрморт к источнику

освещения; на какой тональной раскладке будет вестись его написание; каково общее цветовое состояние, количественное соотношение светлого и темного; на каких цветовых оттенках строится натюрморт. Далее, приступив к выполнению композиционного размещения предметов на листе, начинающему художнику следует помнить, что не только карандашом, но и цветом, и тоном решается композиция. Приступив ко второму этапу, который заключается в нахождении больших цветовых и тональных отношений, студент должен уметь воспринимать натуру цельно, как будто видит все предметы одновременно, т. е. уметь «распустить глаза», фиксируя внимание на всех предметах постановки сразу. Для того, чтобы цельно увидеть натюрморт можно следовать нескольким советам: взгляд должен быть мимолетным, не сфокусированным; смотреть на натуру и сравнивать с ней свой этюд, прищурив глаза; использовать затемненное стекло, в котором тональные отношения понижаются и видна их градация; использовать зеркало, в отражении которого можно подметить неточности своего этюда. На этом этапе следует использовать большую кисть для поиска больших цветотональных отношений, а не детальной моделировки и создания миниатюры. В противном случае утомленное зрение последовательно воспринимает отдельные участки натуры, не связывает их в единый целостный образ. Студент занимается пассивным копированием отдельных деталей и цветовых пятен, и не достигает желаемых результатов.

Последний, третий, этап основывается на создании колористического единства, обобщения всех предметов в единый ансамбль. Четкое выполнение этапов ведет к правильной организации работы над натурой.

Проведение экспериментального исследования показало, что использование на практике разработанной методической системы заданий и упражнений, позволяет добиться положительных изменений в уровне развития творческих способностей у студентов. Анализ живописных работ, процесса их выполнения в ходе формирующего эксперимента позволили нам сделать следующие выводы:

1. Логичное распределение в ходе учебного процесса по живописи специальных заданий, направленных на активизацию работы с натуры, развитие художественной зрительной памяти, свободное владение живописными приемами, умение выполнять краткосрочные и длительные работы с натуры и по представлению, воображению, способствует формированию у студентов осознанного стремления творчески мыслить, при создании живописных работ.
2. Постановка в каждой работе учебных задач в комплексе с композиционными задачами способствует активизации творческих способностей студентов Художественно-графических факультетов.
3. Углубленное изучение техники выполнения живописного произведения на основе многослойной масляной живописи позволяет студентам последовательно и целенаправленно решать задачи композиционного построения пространства, моделировки формы и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беда В.Г. Живопись. М.: Просвещение, 1986. С. 192.
2. Ван Гог. Письма / Пер. с голл. - Искусство.: Л.-М., 1966. С. 258.
3. Коробко Ю.В. От одарённости к профессии художника // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 37. - С. 31-35. - URL: <http://e-koncept.ru/2015/95629.htm>.
4. Саяпина Е.И. Развитие образного мышления у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях портретной живописью: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02: Краснодар, 2002 181 с. РГБ ОД, 61:03-13/505-4.
5. Сеничкина Е.В. Деятельностные принципы в профессиональной организации образовательного процесса на художественно-графическом факультете. Педагогика искусства. 2015. №3.
6. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. Просвещение.: М., 1980.
7. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. Просвещение.: М., 1999.
8. Саяпина Е.И. Диссертация по педагогике на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Спец. 13.00.03 - Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство). «Развитие образного мышления у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях портретной живописью» Краснодар 2002 г.

Sayapina Elena Ivanovna

Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: sayapina-art@mail.ru

Melkumian Diana Alexandrovna

DSHI №3 MO, Russia, Krasnodar
Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: DianaM-2016@mail.ru

The formation of a color culture as an educational task of developing the creative abilities of students of the art and graphic department

Abstract. The article reveals the main factors influencing the formation of the colouristic culture and creative abilities of students of the Bachelor of Arts and Graphic Department of the Kuban State University in the painting discipline.

Changes that take place in society and in the education system require a qualitative increase in the professional and special training of students. The theory and practice of the development of artistic and pedagogical abilities, the formation of ways for their implementation should qualitatively improve the professional training of the student, and lay the foundations of his pedagogical skills.

Painting is the most important academic discipline in the system of training bachelor students at the art and graphic faculty. The purpose of this course is to provide professional knowledge and skills of realistic depiction of the surrounding world with pictorial and graphic means, develop creative abilities, create a color culture, prepare future artists and teachers for teaching and educational work in the school and independent creative activity.

The article focuses on color perception. Color - the main element of visual perception of the world around us. It is also a factor in the formation of artistic vision and aesthetic perception of human space. The ability to work with him should become a need and a vital necessity for beginning bachelor students of the Art and Graphic Faculty.

Keywords: artistic and pedagogical abilities; color culture; color-tone relations; integrity of perception of nature; picturesque perception; short sketch; concept of color; color perception; creative skills