

ЖУРИКОВА Татьяна Леонидовна

**КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ЖИВОПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ**

Специальность: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(изобразительное искусство)

АВТОРЕФЕРАТ

на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук

Омск – 2014

Работа выполнена на кафедре изобразительного искусства и методики его преподавания
ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор
Любовь Александровна Ивахнова

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор
Ирина Николаевна Полынская

кандидат педагогических наук, доцент
Евгения Валерьевна Скрипникова

Ведущая организация: Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова

Защита состоится 11.12.2014 года в 9.00 часов на заседании диссертационного совета
Д 212.177.06 в Омском государственном педагогическом университете по адресу: 644099, Омск,
ул. Партизанская, 4а, ауд. 413

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Омского государственного
педагогического университета (644099, Омск, ул. Набережная Тухачевского, 14).

Автореферат разослан «   » октября 2014 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

А. И. Сухарев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.

Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 года одобрена Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008—2015 годы, реализация которой направлена на развитие художественного образования, на сохранение сложившейся в XX веке уникальной системы непрерывного профессионально-художественного образования «школа — колледж — вуз» с ее достижениями в системе профессионально-художественной подготовки молодежи.

Художественное образование как фактор эстетического и нравственного воспитания играет неопределимую роль в формировании духовных приоритетов школьника, в творческом развитии личности, в создании условий для ее профессионального самоопределения, а также самореализации в сфере искусства.

Детские школы искусств и детские художественные школы — это первое звено в системе художественного образования, где закладываются академические основы изобразительной грамоты и мастерства, раскрывается творческий потенциал ребёнка в сфере изобразительного искусства. Они являются фундаментом для профессионального образования в средних и высших художественных учебных заведениях. Поэтому уровень системы непрерывного образования в сфере изобразительного искусства, уровень подготовки художественных кадров во многом определяется качеством образования в детских художественных школах и школах искусств.

С целью сохранения и развития детской школы искусств (ДШИ), возвращения ей статуса предпрофессионального учебного заведения были внесены изменения в Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», которые отражены в Федеральном законе от 16 июня 2011 года № 145-ФЗ, предусматривающем реализацию в ДШИ дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями (ФГТ).

Одна из главных составляющих подготовки обучающихся в художественной школе – колористическая подготовка требует особого внимания и исследования, поскольку колористическая способность является общей для многих видов изобразительной деятельности (живопись, цветная графика, композиция, лепка, декоративно-прикладное искусство). В настоящее время среди учебных дисциплин живопись считается ведущим предметом, здесь цвет имеет первостепенное значение, что позволяет целенаправленно осуществлять колористическую подготовку, развивать колористические способности учащихся.

Поэтому в условиях реформирования образования исследование проблемы колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи становится особенно актуальным. Колористическая подготовка учащихся детской художественной школы в процессе обучения живописи включает усвоение колористических знаний, умений и навыков, к которым

относятся: знания в области теории цвета; живописная грамота; знание колористических понятий и умение их применить на практике; колористические умения, необходимые для развития таких способностей, как ощущение и восприятие цвета, цветовая память и представление цвета, образное мышление и воображение, эмоциональная отзывчивость на цвет, переживание и чувство цвета, техническое исполнение в избранном красочном материале и цветовоспроизведение (изобразительные способности), выражение мысли, настроения цветом.

Отмечая обусловленность развития способностей уровнем усвоения знаний, умений и навыков, многие психологи и художники-педагоги связывают недостатки живописных работ учащихся с недостаточной организацией колористической деятельности, которая играет существенную роль в создании художественного образа. Следовательно, уровень колористической подготовки в ДХШ, отражающий степень сформированности колористических знаний, умений, навыков и развитие колористических способностей учащегося может определять его дальнейшую профессиональную направленность. В этой связи одной из важных методических проблем является организация обучения живописи, способствующего целенаправленной колористической подготовке, развитию колористических способностей учащихся.

При рассмотрении проблемы колористической подготовки и развития колористических способностей учащихся художественной школы в процессе обучения живописи мы опирались на научные исследования по вопросам развития способностей, организации учебной и творческой деятельности, по теории цвета и колорита, теории и методике обучения изобразительному искусству. Деятельностный подход развитию человека (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), зависимость развития способностей от содержания образования, от качества организации обучения позволяют утверждать, что колористические способности, как составляющая колористической подготовки, проявляются, формируются и развиваются в колористической деятельности, которая предполагает решение учебных и творческих колористических задач.

В научной литературе накоплен достаточно обширный теоретический и методический материал в области теории цвета и колорита. Большое значение для исследуемой проблемы имеют труды по теории цвета и колорита (С. С. Алексеев, И. Иттен, Л. Н. Миронова и др.), психологии восприятия цвета (Н. Н. Волков, М. В. Глазова, В. С. Денисов и др.), психосемантике цвета (П. В. Яньшин), истории методов обучения цветовой грамоте (М. О. Сурина, А. А. Сурин и др.). Однако, несмотря на важную роль, которую играют цвет и колорит в создании художественного образа, в живописной передаче объектов окружающего мира, в передаче эмоционального отношения к изображаемому, многие вопросы колористической подготовки учащихся остаются открытыми и требуют теоретических дополнений и новых методических подходов.

Важным для определения методических особенностей обучения живописи учащихся, для обоснования критериев оценки и показателей колористической

подготовки, включающей колористические знания, умения, навыки и способности детей, является анализ учебных пособий по теории и методике обучения живописи (Г. В. Беда, В. В. Визер, Н. Н. Волков, С. П. Ломов, Л. Г. Медведев, А. С. Пучков, Н. М. Сокольникова, А. П. Яшухин и др.), изобразительному искусству (А. Д. Алехин, Л. А. Ивахнова, С. Е. Игнатъев, Н. Н. Ростовцев, Е. В. Шорохов, В. С. Щербаков и др.); учебных пособий по цветоведению и колористике (Т. А. Буймистру, И. Иттен, Л. Н. Миронова и др.).

Анализ состояния проблемы колористической подготовки обучающихся в науке и педагогической практике на занятиях в художественной школе свидетельствует о недостаточном уровне ее разработанности. Отсутствуют научно-методические разработки, нацеленные на колористическую подготовку, на развитие колористических способностей учащихся художественной школы в процессе обучения живописи.

Актуальность проблемы колористической подготовки и развития колористических способностей учащихся художественной школы обусловлена существующими **противоречиями**:

— между федеральными государственными требованиями к подготовке учащихся в области живописи, которая должна включать организованную колористическую деятельность, и недостаточной теоретической и методической разработанностью данной проблемы;

— между высокими требованиями к уровню подготовки выпускников художественной школы и отсутствием методических разработок, методики колористической подготовки, целенаправленно развивающих колористические способности учащихся в процессе обучения живописи.

Необходимость разрешения данных противоречий определила **проблему** данного исследования, заключающуюся в выявлении особенностей содержания и методики колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи. Все вышеизложенное определяет актуальность темы исследования.

Цель исследования — научное обоснование, разработка и экспериментальная проверка методики колористической подготовки обучающихся художественной школы в процессе обучения живописи.

Объект исследования — процесс обучения живописи учащихся художественной школы.

Предмет исследования — методика колористической подготовки учащихся художественной школы.

Гипотеза исследования: колористическая подготовка учащихся на занятиях по живописи в художественной школе будет осуществляться более эффективно, если будут:

— выявлены специфические составляющие колористической подготовки обучающихся художественной школы в процессе обучения живописи;

— рассмотрены особенности обучения живописи и обоснованы условия колористической подготовки и развития колористических способностей учащихся;

— определены критерии качественных изменений в колористической подготовке учащихся.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть теоретические основы колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи, определить основные составляющие колористической подготовки обучающихся.

2. Рассмотреть методические особенности обучения живописи и развития колористических способностей учащихся художественной школы, определить условия развития колористических способностей учащихся.

3. Обосновать критерии оценки и разработать показатели колористической подготовки обучающихся; выявить типичные ошибки в процессе обучения живописи учащихся художественной школы.

4. Научно обосновать и разработать содержание и методику колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи.

5. Проверить экспериментальным путем эффективность содержания и методики колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи.

Методологической основой исследования является деятельностный подход, предполагающий развитие личности в деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.).

Теоретическую основу исследования составляют: идеи развивающего обучения (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин и др.), проблемного обучения (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин); теория развития способностей (Б. Г. Ананьев, В. Д. Шадриков и др.); теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); идеи творческого развития (Д. Б. Богоявленская, Е. Л. Яковлева и др.); теория развития способностей к изобразительной деятельности (Е. И. Игнатъев, С. Е. Игнатъев, В. С. Кузин и др.); теория восприятия цвета (Н. Н. Волков, М. В. Глазова, В. С. Денисов и др.); теория колорита (С. С. Алексеев); основы теории цвета, цветоведения, колористики (Т. А. Буймистру, И. В. Гете, И. Иттен, Л. Н. Миронова, Т. И. Наливина и др.); теория психофизиологии цвета (Б. А. Базыма, Г. Фрилинг и др.); теория психосемантики цвета (П. В. Яньшин); теория и методика обучения изобразительному искусству (А. Д. Алехин, Л. А. Ивахнова, С. Е. Игнатъев, В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев и др.); история методов обучения изобразительному искусству (Н. Н. Ростовцев); цветодидактика (М. О. Сурина, А. А. Сурин); теория и методика обучения живописи (Г. В. Беда, В. В. Визер, Б. В. Иогансон, С. П. Ломов, Л. Г. Медведев, А. С. Пучков, А. А. Унковский, А. П. Яшухин и др.); концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008—2015 годы; федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по программе.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в диссертационной работе использовались следующие **методы исследования**: 1) *теоретические*: изучение и анализ литературы по проблеме исследования в различных научных областях: философии, психологии, педагогике, эстетике, искусствоведении, истории цветодидактики, цветоведении, теории и методике обучения изобразительному искусству и живописи; изучение и анализ учебных программ по живописи в системе школьного художественного образования; обобщение результатов исследования; 2) *эмпирические*: беседа; наблюдение; анкетирование; педагогический эксперимент; метод экспертной оценки; изучение и анализ продуктов колористической деятельности учащихся, детских работ по живописи; математическая обработка и обобщение результатов эксперимента.

Этапы исследования. Исследование проводилось в 2005—2014 гг. на базе Детской художественной школы № 5 Омска.

Первый этап (2005—2007) был посвящен осмыслению, изучению состояния и обоснованию актуальности проблемы исследования; изучению и анализу литературных источников в различных областях науки; наблюдению за колористической деятельностью учащихся; анализу педагогического опыта; выдвижению гипотезы исследования; определению цели, объекта, предмета, задач, методологической базы и методов исследования.

Второй этап (2007—2013) включал дальнейшее изучение научной литературы и школьной практики; выявление составляющих колористической подготовки; рассмотрение методических особенностей обучения живописи учащихся художественной школы; определение условий развития колористических способностей учащихся в процессе обучения живописи; обоснование и разработку критериев оценки и показателей колористической подготовки обучающихся; проведение констатирующего эксперимента; обоснование и разработку методики колористической подготовки учащихся, системы экспериментальных заданий и упражнений; разработку учебной программы «Живопись» для учащихся ДХШ на пять лет обучения с учетом федеральных государственных требований; проведение формирующего эксперимента.

На третьем этапе (2013—2014) происходили обработка, анализ и обобщение результатов опытно-экспериментального исследования; формулирование выводов; внедрение результатов исследования в практику художественного школьного образования; оформление диссертации.

Научная новизна исследования:

— актуализирована проблема колористической подготовки обучающихся в процессе обучения живописи, включающей систему заданий и упражнений, направленных на поэтапное усвоение колористических понятий в практической художественной деятельности;

— обоснована методика колористической подготовки обучающихся, построенная на сочетании продуктивных методов, приемов, средств и форм обучения, направленных на формирование колористических знаний, умений и навыков учащихся и их творческую интерпретацию в процессе выполнения

заданий, на активизацию основных процессов колористической деятельности;

— разработаны критерии оценки и показатели колористической подготовки учащихся, позволяющие объективно оценивать результаты колористической деятельности учащихся художественной школы.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

— выявлены основные составляющие колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи;

— уточнено понятие «колористические способности» применительно к учащимся художественной школы. Колористические способности учащихся определяются как способности, проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации учебно-творческой колористической деятельности, развитие которых осуществляется через усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков;

— определены условия развития колористических способностей учащихся художественной школы, способствующие более эффективной колористической подготовке;

— выявлены типичные ошибки колористической подготовки в процессе обучения живописи учащихся художественной школы, которые указывают на необходимость разработки содержания и методики колористической подготовки обучающихся в художественной школе.

Практическая значимость исследования состоит в том, что:

— разработана методика колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи, включающая систему заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий;

— разработана и внедрена программа по учебному предмету «Живопись» для учащихся детских художественных школ, вариативную часть которой составляет система заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий;

— результаты исследования проверены и внедрены в практику образовательного процесса ДХШ № 1 и 5, ДШИ № 17 Омска;

— материалы исследования могут представлять интерес для педагогов и специалистов в области методики преподавания изобразительного искусства детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, общеобразовательных школ и школ (классов) с углубленным изучением предметов изобразительного искусства.

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов обеспечена теоретической и методологической базой, практической проверкой основных положений, использованием комплексной методики исследования и результатами опытно-экспериментального обучения живописи, качественным и количественным анализом результатов эксперимента.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись через публикацию материалов в сборниках научных статей, в том числе в изданиях, реферируемых ВАК РФ; участие в работе XXVI Международной научно-практической конференции Центра развития научного сотрудничества города

Новосибирска «Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения» (2012); выступления на Всероссийских научно-практических конференциях: «Проблемы высшего художественно-педагогического образования: содержание и технологии» (Тольятти: ТГУ, 2007); «Профессионально-художественное образование: история, теория, практика» (Омск: ОмГПУ, 2010); «Десятые Чередовские чтения» Омского государственного педагогического университета, Института непрерывного профессионального образования (2012); на научно-практической конференции ОмГПУ «Проблемы подготовки специалистов художественных и художественно-педагогических направлений в современных условиях» (2007), на городской научно-практической конференции Детской художественной школы № 1 Омска «Художественное образование в современных социокультурных условиях: проблемы и перспективы» (2007); на региональной педагогической конференции по вопросам совершенствования системы художественного образования Томского областного учебно-методического центра культуры и искусства «Инновационные формы и методы в системе художественного образования: (ИЗО)» (2010).

Материалы исследования обсуждались на кафедре изобразительного искусства и методики его преподавания Омского государственного педагогического университета, на педагогических советах омских ДХШ № 1 и 5, ДШИ № 17.

Результаты исследования внедрены в педагогический процесс ДХШ № 1 и 5, ДШИ № 17 Омска.

База исследования: БОУ ДОД «Детская художественная школа № 5». Общее количество учащихся, участвовавших в эксперименте, – 61 человек.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Колористическая подготовка учащихся художественной школы в процессе обучения живописи включает организацию колористической деятельности, в которой осуществляется освоение понятий, формирование знаний, умений, развитие колористических способностей.

2. Особенности обучения живописи в детской художественной школе состоят в том, что дети овладевают основами изобразительной грамоты, опытом творческой деятельности в атмосфере доброжелательности, творчества, педагогической требовательности. В процессе обучения живописи колористическая подготовка учащихся обусловлена развитием колористических способностей. Условиями развития колористических способностей обучающихся являются: построение процесса обучения живописи на основе поэтапного усвоения колористических понятий, выполнения системы упражнений и заданий, предполагающей переход от репродуктивной к творческой деятельности; разработка технологии обучения живописи, включающей эффективные методы, средства и формы организации колористической деятельности.

3. Оценку колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи обеспечивают три группы критериев, относящиеся к содержательно-теоретическому, деятельностно-практическому и творческому компонентам колористической подготовки, определяющие уровень

сформированности колористических знаний, умений и способностей учащихся.

Типичными недостатками в колористической подготовке детей на занятиях по живописи в художественной школе являются недостаточный уровень сформированности колористических знаний, умений, навыков, изучение базовых колористических понятий без практической проработки и творческой интерпретации при решении живописных задач.

4. Содержание и методика колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи включает процесс поэтапного усвоения колористических понятий, который предполагает не только изучение, но и практическую проработку базовых колористических понятий.

5. Положительная динамика результатов формирующего этапа опытного обучения в экспериментальной группе подтвердила эффективность разработанных содержания и методики колористической подготовки обучающихся в художественной школе в процессе обучения живописи.

Структура диссертационного исследования: диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка (200 источников) и приложений (18 л.). В приложения включены работы учащихся 1-х – 4-х классов, выполненные в процессе учебно-творческой колористической деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы, определены цель, объект, предмет, гипотеза и методы исследования, методология, раскрыты новизна, теоретическая и практическая значимость работы, достоверность и обоснованность результатов исследования.

В первой главе «Психолого-педагогические основы колористической подготовки обучающихся в художественной школе» определены основные составляющие колористической подготовки обучающихся на занятиях по живописи; уточнено понятие колористических способностей; рассмотрены методические особенности обучения живописи и определены условия развития колористических способностей учащихся, способствующие более эффективной колористической подготовке; выявляются критерии оценки и показатели колористической подготовки учащихся.

В первом параграфе рассматриваются теоретические основы колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи, раскрывается содержание ведущих колористических понятий живописи: цвет, гармония цвета и колорит. Выяснено то, что, несмотря на важную роль цвета в создании художественного образа, в живописной передаче объектов внешнего мира, в передаче эмоционального отношения к изображаемому, в выражении чувств и творческой мысли художника, многие вопросы колористической подготовки остаются открытыми и требуют теоретических дополнений и новых методических разработок.

Основными задачами колористической подготовки учащихся детской художественной школы в процессе обучения живописи являются овладение колористическими знаниями, умениями, навыками и развитие колористических

способностей, а целью и результатом колористической подготовки — художественно-творческая деятельность, которая характеризуется высокой степенью творческой интерпретации колористических знаний, умений, навыков и применением их в новых условиях. Психолого-педагогические основы развития способностей рассматриваются в трудах Л. С. Выготского, В. С. Кузина, Ю. А. Полуянова, Л. С. Рубинштейна, В. Д. Шадрикова и др. Анализ исследований психологов дают основание считать, что на занятиях по живописи колористические способности учащихся проявляются, формируются и развиваются в учебно-творческой колористической деятельности на основе общих способностей; развитие колористических способностей происходит через усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков.

Для определения колористических знаний, умений, навыков и колористических способностей учащихся, обеспечивающих процесс колористической подготовки на занятиях по живописи в художественной школе, необходимо было проанализировать особенности и задачи колористической деятельности в процессе обучения живописи. Современная художественная школа направлена на сохранение исторических традиций в искусстве, накопленных отечественной художественной педагогикой, сохранение основ реалистической живописи. Большое значение в определении особенностей и задач колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи имеет анализ трудов Н. М. Молевой, Н. Н. Ростовцева, в которых изложен опыт преподавания живописи выдающихся русских художников-педагогов А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмова, А. Г. Венецианова, А. К. Саврасова, П. П. Чистякова, И. Е. Репина, В. А. Серова, К. А. Коровина и др.; изучение основ живописной грамоты, основ изобразительной грамоты, вопросов применения цвета в живописи (Г. В. Беда, Э. М. Белютин, В. В. Визер, Б. В. Иогансон, А. С. Пучков, А. А. Унковский и др.). Известные русские художники-педагоги придерживались той позиции, что обучение живописи должно быть основано на научных знаниях, подчеркивали важность развития всех познавательных процессов, эмоциональной сферы для начинающего живописца, основные акценты в обучении живописи ставили на реалистическом отображении окружающей действительности и выражении мыслей, чувств, личного отношения к действительности.

Анализ литературы показал, что ведущими процессами колористической деятельности в условиях обучения живописи являются познавательные и эмоционально-чувственные процессы, изображение и выражение. Нами определены колористические знания, умения и навыки, необходимые начинающему живописцу для развития колористических способностей. Это — знания основных колористических понятий, цветовых закономерностей и свойств цвета, технических особенностей работы с красочным материалом, способов цветовоспроизведения; умения (передавать цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону (ощущение цвета); умение передавать изменение цвета в разных условиях освещения (восприятие цвета). Важны также умения передавать при воспроизведении по памяти цветовое сходство с натурой (память);

точно передавать реальные цветовые отношения по представлению, создавать ассоциативный образ (представление цвета). В процессе освоения понятий детьми большое значение принадлежит умению осмысленно применять знания по теории цвета в создании художественного образа реальной действительности, умение анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения, выделять главное цветом (образное мышление); преобразовывать, усиливать посредством воображения характерные цвета природы (воображение); передавать эмоциональный тон оттенков цветового строя мотива (эмоциональная чуткость к цвету); передавать настроение цветом (эмоциональное переживание цвета); передавать гармоничные цветовые сочетания (чувство цвета); технические умения в работе с определенным красочным материалом живописи (техническое исполнение работы в избранном материале); умение воспроизводить цвет различными способами (воспроизведение цвета), подбирать колористические средства в соответствии с идейно-эмоциональным содержанием замысла живописной композиции (выражение индивидуального отношения к изображаемому).

Анализ практики обучения живописи в художественной школе, действующих образовательных программ по живописи в последние десятилетия (Т. Н. Кисляковская, Т. М. Проненко) показал, что основное внимание на занятиях по живописи направлено на реалистическое отображение объектов окружающей действительности. Цвет, главным образом, используется как средство живописно-пластического изображения, в передаче объема, пространства, фактуры, материальности. Изучаются преимущественно пространственные свойства цвета. Недостаточно внимания уделяется изучению и практическому применению цветовых закономерностей, свойств цвета (эстетических, эмоциональных, температурных и др.), использованию выразительных качеств цвета в создании образа.

Наблюдение и анализ процесса обучения живописи показывает, что недостаточно внимания уделяется глубокому изучению понятий цветоведения и осмысленному применению их детьми в решении как отдельных учебных, так и творческих живописных задач. Для овладения учащимися грамотой живописного изображения необходимо осмысление теоретических основ цветоведения, осознанное практическое и творческое применение их в решении живописных задач. В реальной практике одним из методических недостатков является изучение колористических понятий на вербальном уровне, без практической проработки.

Реализация в ДШИ дополнительных предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства в соответствии с установленными к ним ФГТ, утвержденными Министерством культуры РФ 12 марта 2012 года, с одной стороны, требует от детской художественной школы сохранять и развивать лучшие исторические традиции обучения, с другой стороны, в новых условиях деятельности детских школ искусств возрастают требования к уровню подготовки выпускника и, соответственно, к методике преподавания учебных дисциплин.

В проекте примерной программы учебного предмета «Живопись» (2012 г.)

основу составляет изучение цветовых отношений, строящихся на цветовых гармониях. Согласно федеральным государственным требованиям минимум содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимися в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Таким образом, на занятиях по живописи педагогу важно сформировать те колористические знания, умения, навыки и способности, которые бы помогали учащемуся решать живописно-пластические и образные задачи в учебно-творческих работах. В процессе обучения живописи дети должны уметь не только изображать цветом окружающую действительность, но и применять цвет как выразительное средство. Уметь передавать цветом эмоционально-эстетическое отношение, идейно-эмоциональное содержание замысла; понимать природу цвета, его значение в живописи, изобразительные и выразительные возможности; изучать цветовые закономерности природы и живописи, свойства цвета, способы цветовоспроизведения и применять знания в решении практических задач.

Рекомендательный характер предложенных в примерной программе «Живопись» тематики заданий и вариативная часть программы предоставляют педагогу возможность творчески подходить к преподаванию живописи, ориентирует на разработку методики обучения живописи, направленной на расширение и углубление подготовки обучающихся в области колористической деятельности. В новых условиях исследуемая проблема приобретает еще большую актуальность, поскольку функция подготовки учащихся к продолжению обучения, развития их специальных способностей становится обязательной.

Период обучения в художественной школе совпадает с подростковым возрастом учащихся. В исследовании данной проблемы мы опирались на характеристику познавательных, эмоционально-чувственных, изобразительно-выразительных процессов и их развития у детей среднего школьного возраста, представленную в трудах психологов (Л. С. Выготский, В. С. Кузин, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн, Е. Л. Яковлева и др.). Анализ исторически сложившихся отечественных методов обучения живописной и цветовой грамоте, необходимых в колористической деятельности для формирования умений и развития способностей (Е. С. Зернова, С. Е. Игнатьев, Б. В. Иогансон, Н. Я. Маслов и др.) указывает на необходимость целенаправленного обучения в успешном развитии способностей детей. Анализ психологической и методической литературы позволяет утверждать, что для формирования колористических знаний, умений, навыков и развития колористических способностей учащихся период среднего школьного возраста является благоприятным, сенситивным к творческому мышлению, эмоциональному самовыражению, когда складывается собственное мироощущение, мировосприятие, мировоззрение, когда в процессе познания участвуют и образное, и логическое мышление. Подросткам свойственно умение видеть в соответствии с чувственным восприятием, умение мыслить в понятиях и образах, стремление к творческому воплощению. Мышление в понятиях

становится ведущей функцией в развитии подростка. Применение эффективных методов и средств обучения с учетом возрастных особенностей развивает способности детей, что положительно влияет на результаты учебной деятельности.

Теоретическое исследование методики обучения живописи, особенностей развития способностей в изобразительной деятельности учащихся среднего школьного возраста позволило определить условия, способствующие более эффективной колористической подготовке. Первое условие - построение процесса обучения живописи, включающего поэтапное усвоение колористических понятий через выполнение системы упражнений и заданий, обеспечивающего плавный переход от репродуктивной (упражнение на составление ряда оттенков заданных цветов) к творческой деятельности (живописная композиция с натуры или по воображению). Второе условие - разработка технологии обучения живописи, предполагающей сочетание эффективных методов, средств, форм организации колористической деятельности.

Для оценки результатов колористической деятельности в процессе обучения живописи, для определения уровня сформированности колористических знаний, умений, навыков и способностей учащихся на этапах экспериментального исследования и выявления динамики развития колористических способностей разработаны критерии и показатели колористической подготовки учащихся художественной школы. Выделены три группы критериев: критерии содержательно-теоретического, деятельностно-практического и творческого компонентов колористической подготовки обучающихся.

Во второй главе «Содержание и методика колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи» выявлены типичные пробелы в колористической подготовке учащихся на занятиях по живописи, дано теоретическое обоснование разработке содержания и методики колористической подготовки обучающихся, описаны результаты констатирующего и формирующего эксперимента.

В ходе проведения констатирующего эксперимента были выявлены типичные недостатки процесса колористической подготовки в условиях обучения живописи: усвоение содержания понятий цветоведения осуществляется на вербальном уровне, без практической проработки, что затрудняет понимание, осмысление свойств, закономерностей цвета, их практическое и творческое применение; недостаточно заданий и упражнений выполняется на развитие памяти, представления и воображения, хотя эти процессы являются обязательными составляющими в процессе создания цветового образа; не используются в полной мере методы, приемы и средства обучения живописи, необходимые для качественного усвоения колористических знаний, умений и навыков, для активизации процессов колористической деятельности; учебная постановка или тематическая композиция часто выполняется без подготовительных упражнений, направленных на закрепление полученных колористических знаний через практическое применение их в решении отдельных колористических задач.

На основе разработанных критериев оценки колористической подготовки учащихся выявлены высокий, средний и низкий уровни колористической подготовки и дана характеристика.

Высокий уровень колористической подготовки характерен для детей, которые усвоили и умеют творчески применять колористические знания, умения и навыки в решении живописных задач, что позволяет им создавать выразительные реалистические образы, а также добиваться многообразия цветовых оттенков; изменения цвета с учетом условий освещения, цветовой целостности; сходства в цветовых отношениях с натурой; четкости ассоциативного образа заданных цветов; передачи цветовых отношений в связи с реальными условиями освещения, колорита, объективных качеств природы (объема, пространства, материала); передачи настроения цветом, цветовой гармонии; грамотного воспроизведения цвета определенным способом письма, согласованности между выразительными средствами цвета и идейно-эмоциональным содержанием замысла в творческой живописной композиции.

Средний уровень колористической подготовки учащихся обусловлен пробелами в колористических знаниях и умениях их практического и творческого применения, что создает трудности в построении колористическими средствами целостного художественного образа. В результате ребенок не может в полной мере изобразить то, что он видит и выразить то, что он чувствует и понимает. Недостатки работ связаны с пробелами в знаниях по теории цвета, неумением использовать закономерности цвета на практике. При многообразии оттенков, не определяется их общий цветовой тон. Наблюдается дробность, несогласованность цветов, при передаче цветовых и тоновых отношений не учитывается общее цветотоновое состояние освещенности, мало учитывается цветное окружение. При выполнении работы по памяти, по представлению или по воображению недостаточно сходства в цветовых отношениях с натурой.

Низкий уровень колористической подготовки учащихся характеризуется небольшим объемом знаний основ цветоведения, живописной грамоты, недостаточным уровнем колористических умений, отсутствием в работах цветовой моделировки формы, цветовой целостности, выразительности цветового решения. При низкой степени сформированности колористических знаний, умений и навыков в работах учеников наблюдается малое количество цветовых оттенков, переданных без учета влияния освещенности. Малый запас наблюдений цветовых закономерностей в природе проявляется в работах учащихся в отсутствии цветового сходства с натурой при воспроизведении по памяти, нечеткости ассоциативного образа заданных цветов, отсутствии связи цветовых отношений с реальными условиями освещения при изображении по представлению. Цветовые отношения мотива изображения переданы без учета общего тонового и цветового состояния освещенности, цвета источника освещения и цветового окружения. Из-за непонимания образного характера цвета, незнания выразительных возможностей цвета учащиеся не умеют преобразовывать, усиливать характерные цвета природы, не умеют выделять главное цветом. Неразвитая эмоциональная чуткость к цвету проявляется в

отсутствии выраженного эмоционального тона оттенков цветового строя мотива. При воспроизведении цвета знания цветовых закономерностей не учитываются из-за непонимания их значения в живописи, в результате чего способы цветовоспроизведения ограничены и применяются неосмысленно. Отсутствие знаний о разнообразии ассоциативных свойств цвета, непонимание связи между внутренним содержанием замысла и состоянием освещенности не позволяет учащимся грамотно подбирать колористические средства для выражения личного отношения к изображаемому, согласовывать их с идейно-эмоциональным содержанием замысла в творческой живописной композиции.

Данные контрольного среза на этапе констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что высоким уровнем обладают всего 7,9 % учащихся, средний уровень имеют 28,4 %, низким уровнем обладают 63,7 % учащихся, таким образом, результаты эксперимента указывают на преобладание низкого уровня колористической подготовки учащихся художественной школы.

В поисковой части исследования были обоснованы и разработаны содержание и методика колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи, разработана рабочая программа по учебному предмету «Живопись» для обучающихся в художественной школе. Содержание колористической подготовки включает систему заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий, направленную на усвоение колористических знаний, умений, навыков и развитие колористических способностей учащихся. В разработке технологии обучения мы опирались на идеи развивающего обучения: ориентация на зону ближайшего развития (Л. С. Выготский); развитие творчества как основы личности, учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, формирование способности содержательного теоретического обобщения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); развитие индивидуальности каждого ребёнка, самореализация (И. С. Якиманская). Направляющую функцию реализации содержания и методики колористической подготовки учащихся выполняют дидактические принципы научности (изложения научных основ учебной дисциплины, раскрытия научных понятий, прикладную направленность предлагаемого материала), интеграции (развитие в процессе обучения) и доступности (выработка знаний, умений и навыков с определенной последовательностью: освоение, реализация и творческое применение).

В нашей методике система заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий включала 15 тем: цветовой спектр, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, основные характеристики цвета, цветовая гамма, ахроматические и хроматические цвета, контраст цвета, декоративность цвета, виды освещения, цветовая гармония, колорит, психология цвета. Суть методики заключалась в построении процесса обучения живописи на основе поэтапного усвоения колористических понятий при выполнении заданий и упражнений, сочетания продуктивных методов, приемов, средств и форм обучения на каждом этапе усвоения. Процесс поэтапного усвоения учащимися колористических понятий осуществлялся следующим образом. На первом этапе

обучения (репродуктивно-ориентирующем) происходило освоение колористических знаний, умений и навыков, учащиеся изучали содержание колористического понятия, раскрывающего определенные цветовые закономерности и свойства цвета в природе и способы воспроизведения их цветом в живописи; осваивали, а в дальнейшем совершенствовали технические особенности работы с красочным материалом; выполняли упражнение на составление ряда цветовых оттенков или цветовой шкалы с опорой на восприятие цветового строя природы, произведения живописи с учетом закономерностей цвета. Технология обучения включала интерактивную беседу, проблемный диалог, организацию восприятия и анализ произведений живописи; экскурсии на природу; наблюдение и анализ цветовых закономерностей, свойств цвета в природе и способов их воспроизведения цветом в живописи; прослушивание музыкальных и литературных композиций, подобранных в соответствии с эмоциональным звучанием цветового строя мотива; выполнение упражнения на воспроизведение оттенков заданных цветов. На втором этапе (практической проработки) обучающиеся на практике применяли освоенные колористические знания, умения и навыки в решении отдельных учебных задач живописи. Ведущим в обучении был метод проблемного изложения, суть которого заключалась в постановке проблемы и рассмотрении путей решения колористической задачи в совместной деятельности педагога и обучающихся. В практической части выполнение формальной, ассоциативной или декоративной композиции по памяти или по представлению позволяло осмыслить определенные закономерности и свойства цвета через решение отдельных изобразительных или выразительных задач живописи. Для запоминания реальных цветовых отношений природы проводились экскурсии на природу с последующим анализом впечатлений. В передаче эмоционально-ассоциативного образа заданных цветов учащиеся выражали эмоции цветом, подбирали совместно с педагогом способы воспроизведения цвета. Третий этап (творческо-преобразующий) предполагал творческое применение колористических знаний, умений и навыков учащихся в условиях частично-поискового метода обучения. Учащиеся выполняли творческую композицию (с природы или по воображению). Решение колористических задач было связано с созданием художественного образа реальной действительности; передачей цветовой гармонии; выражением индивидуального отношения цветом.

В ходе формирующего эксперимента было доказано, что поэтапная практическая проработка базовых колористических понятий способствует более глубокому пониманию, осмыслению и творческому применению различных свойств, закономерностей цвета. Технология обучения живописи, основанная на сочетании эффективных методов и средств обучения на каждом этапе усвоения колористических знаний, умений и навыков позволяет организовать и активизировать процессы колористической деятельности.

Сравнительный анализ результатов итоговой работы в экспериментальной и контрольной группе показал, что колористические знания, практические умения и навыки, творческие способности у большинства учащихся КГ сформированы

недостаточно. Высоким уровнем в КГ обладают всего 16,3 % учащихся, средним — 37,6 %; 46,1 % учащихся остались на низком уровне. В экспериментальной группе высокий уровень сформированности колористических знаний, умений и навыков значительно выше — им обладают 42,5 % учащихся, средним — 39,3 %, низкий уровень сократился до 18,2 %.

При сопоставлении полученных данных на формирующем этапе эксперимента с результатами первого констатирующего среза наблюдалась положительная динамика развития колористических способностей и переход учащихся на высокий уровень колористической подготовки на этапе формирующего обучения, что свидетельствовало об эффективности разработанной методики колористической подготовки учащихся художественной школы и подтвердило гипотезу исследования.

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сформулированы общие выводы:

1. На основе анализа литературы определены составляющие колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи: целенаправленное формирование колористических знаний, умений и навыков, проявляющихся в способностях образного познания цветовых явлений и предметов действительности, эмоционально-эстетического отношения к ним, практического воплощения цветовых образов, живописного изображения объектов внешнего мира, выражения цветом мыслей, чувств, переживаний; развитие колористических способностей учащихся через творческое применение колористических знаний, умений и навыков в решении колористических задач по живописи.

2. Особенности обучения живописи в детской художественной школе является то, что дети овладевают основами изобразительной грамоты, приобретают знания, умения и навыки по выполнению живописных работ, опыт творческой деятельности в атмосфере эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности и творчества, вместе с тем в атмосфере профессиональной требовательности. Колористическая подготовка учащихся в процессе обучения живописи обусловлена развитием колористических способностей, которое осуществляется через усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков. Качество усвоения колористических умений и навыков во многом определяют знания основ цветоведения, колористических понятий и умения их творчески применять на практике в колористической деятельности при решении живописных задач.

На основе анализа специальной литературы определены условия развития колористических способностей учащихся:

- построение процесса обучения живописи, включающего поэтапное усвоение колористических понятий через выполнение системы упражнений и заданий, обеспечивающего плавный переход от репродуктивной к творческой деятельности;

- разработка технологии обучения живописи, основанной на сочетании эффективных методов, средств, форм организации и активизации

колористической деятельности.

3. Определены и обоснованы три группы критериев, относящиеся к содержательно-теоретическому, деятельностно-практическому и творческому компонентам колористической подготовки, определяющие уровень сформированности колористических знаний, умений и способностей учащихся. Эти критерии обеспечивают объективную оценку колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи.

В ходе исследования выявлены типичные ошибки в колористической деятельности учащихся при решении задач на занятиях по живописи в художественной школе: пробелы в знаниях цветовых закономерностей; недостаточный уровень сформированности способов воспроизведения цветом форм, фактуры, материальности предметов; неумение применять колористические умения на практике в решении отдельных учебных и творческих живописных задач; недостаточное владение основами цветоведения и изучение базовых колористических понятий без практической проработки. Все это препятствует обучающимся осознанно и в полной мере применять цветовые закономерности, свойства цвета как средства изображения и выражения в живописи.

4. На основе анализа методической литературы по живописи, колористике, теории цвета научно обоснованы и разработаны содержание и методика колористической подготовки обучающихся художественной школы на занятиях по живописи, включающие поэтапное усвоение колористических понятий, предполагающее изучение (знание) и практическую проработку при выполнении упражнений (умение), а также их творческое применение на практике в решении живописных задач; постепенное усложнение колористических задач; организацию колористической деятельности через сочетание эффективных методов, средств, форм обучения на каждом этапе усвоения.

5. Результаты опытно-экспериментального обучения подтверждают эффективность разработанной нами методики колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи в сравнении с традиционной методикой преподавания живописи.

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что подтверждена гипотеза и решены задачи. Таким образом, достигнута цель исследования.

Рассматриваемая проблема требует дальнейшего изучения и разработки. Дальнейшего исследования требует изучение механизма развития колористических способностей учащихся в условиях обучения декоративно-прикладному искусству, композиции, во внеурочной деятельности.

Приложения включают: классификацию колористических знаний, умений и навыков в процессе колористической подготовки учащихся на занятиях по живописи, диагностический (анкета) и иллюстративный материал (фотографии выполненных учащимися заданий и упражнений).

Основное содержание и результаты исследования отражены в следующих публикациях:

Публикации в журналах, утвержденных ВАК РФ:

1. Журикова Т. Л. Специфика колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи [Текст] / Т. Л. Журикова // Омский научный вестник. – 2012. – № 2 (106). – С. 246 – 249.

2. Журикова Т. Л. Колористические способности учащихся и их развитие на занятиях по живописи [Текст] / Т. Л. Журикова // Омский научный вестник. – 2010. – № 4 (89), сентябрь. – С. 192 – 195.

3. Журикова Т. Л. Психологические особенности развития колористических способностей учащихся [Текст] / Т. Л. Журикова // Известия АЛТГУ. – 2010. – № 2/2 (66). – С. 135 – 137.

Научно-методические статьи:

4. Журикова Т. Л. Развитие колористических способностей учащихся художественной школы [Текст] / Т. Л. Журикова // Проблемы высшего художественно-педагогического образования: содержание и технологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Тольятти: ТГУ, 2007. – С. 310 – 314.

5. Журикова Т. Л. Развитие творческих способностей учащихся художественной школы [Текст] / Т. Л. Журикова // Воспитание и дополнительное образование: альманах. – Омск: Министерство образования Омской области, 2007. – сентябрь. – С. 38 – 40.

6. Журикова Т. Л. Непрерывное художественное образование как условие развития творческой личности [Текст] / Т. Л. Журикова // Взаимодействие основного и дополнительного образования: материалы городских педагогических чтений «Развитие детской одарённости в современном образовательном учреждении». – Омск : ГДДТ, 2008. – С. 9 – 12.

7. Журикова Т. Л. Методика развития колористических способностей учащихся художественной школы [Текст] / Т. Л. Журикова // Содержание и методы подготовки специалистов художественно-педагогических направлений в современных условиях: межвузовский сборник научных трудов / под ред. проф. Л. Г. Медведева. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. – С. 110-111.

8. Журикова Т. Л. Развитие колористических способностей учащихся в процессе реализации авторской программы [Текст] / Т. Л. Журикова // Инновационные формы и методы в системе художественного образования: (ИЗО): сборник докладов Региональной педагогической конференции по вопросам совершенствования системы художественного образования. – Томск: ОГОУДПО ТОУМЦКИ, 2010. – С. 60 – 62.

9. Журикова Т. Л. Развитие колористических способностей учащихся в условиях обучения изобразительному искусству [Текст] / Т. Л. Журикова // Профессионально-художественное образование: история, теория, практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию факультета искусств ОмГПУ. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – С. 225-229.

10. Журикова Т. Л. Обучение живописи учащихся в художественной школе [Текст] / Т. Л. Журикова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: материалы XXVI Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – С. 238-242.