

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

На правах рукописи

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)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук,
профессор Л. А. Ивахнова

Омск 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Психолого-педагогические основы колористической подготовки обучающихся в художественной школе	
1.1. Теоретические основы колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи.....	15
1.2. Методические особенности обучения живописи и развития колористических способностей учащихся художественной школы...	38
1.3. Основные критерии оценки колористической подготовки обучающихся в художественной школе.....	59
Глава 2. Содержание и методика колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи	
2.1. Типичные ошибки в процессе обучения живописи учащихся художественной школы (констатирующий этап эксперимента).....	75
2.2. Содержание и методика колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи.....	91
2.3. Проверка эффективности содержания и методики колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи (формирующий этап эксперимента).....	117
Заключение.....	136
Список сокращений и условных обозначений.....	141
Список терминов.....	142
Библиографический список	147
Приложение 1. Классификация колористических знаний, умений и навыков в процессе колористической подготовки учащихся на занятиях по живописи.....	166
Приложение 2. Анкета для выявления уровня сформированности колористических знаний учащихся художественной школы.....	167
Приложение 3. Система заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий (формирующий эксперимент).....	168

ВВЕДЕНИЕ

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, колористическое мышление и воображение цвета, 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 в психическом развитии 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. Игтен, 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 являются: деятельностный подход, предполагающий развитие личности в деятельности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, С. Л. Рубинштейн и др.); теория формирования психических процессов, способностей (Б. Г. Ананьев, В. Д. Шадриков и др.), развития способностей к изобразительной деятельности (С. Е. Игнатъев, В. С. Кузин и др.), творческого развития (Д. Б. Богоявленская, Е. Л. Яковлева 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 восприятия цвета (Н. Н. Волков, М. В. Глазова, В. С. Денисов и др.); теория колорита (С. С. Алексеев); основы теории цвета, цветоведения, колористики (И. В. Гете, Т. А. Буймистру, 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 специфики колористической подготовки, рассмотрение теоретических 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.

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.

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

1.1. Теоретические основы колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи

Ведущей целью образовательной деятельности детской художественной школы является создание условий для достижения высокой степени овладения знаниями, умениями и навыками по выбранному виду искусства; для развития способностей детей; подготовки обучающихся к выбору будущей профессии в области изобразительного искусства и к продолжению обучения в профессиональных учебных заведениях.

Колористическая подготовка как необходимый компонент художественной подготовки требует глубокого изучения ее особенностей. Ведущий предмет в художественной школе, осуществляющий колористическую подготовку учащихся — живопись. Цвет, как основа языка живописи, — это активное средство в создании художественного образа, средство выразительности, а способности владения цветом и их развитие — одна из главных проблем и задач колористической подготовки учащихся детской художественной школы.

Широкий диапазон возможностей цвета, потребность общества в цветовой образованности и профессиональной колористической деятельности, высокие требования к уровню колористической подготовки выпускников художественной

школы явились главными предпосылками к исследованию проблемы колористической подготовки, развития колористических способностей учащихся.

Феномен цвета изучается с разных научных позиций: физиологии, физики, химии, психологии, философии, эстетики, живописи и др. В изобразительном искусстве наиболее значима художественно-эстетическая, эмоциональная сторона цвета, в колористической подготовке цвет используется как активное средство воспитания эстетических качеств личности, развития художественных и интеллектуальных способностей. Не случайно проблема цвета интересует специалистов, занимающихся вопросами эстетического воспитания и творческого развития учащихся, так как цвет — универсальное выразительное средство во всех видах изобразительного искусства: живописи, дизайне, графике, декоративно-прикладном искусстве.

Искусство цвета во всей полноте проявляется в живописи. Колористическая подготовка — сложный и многоступенчатый процесс, который начинается с обучения в художественной школе, где закладываются основы живописной грамоты, осуществляется целенаправленная колористическая деятельность, развиваются колористические способности детей. Главные компоненты колористической подготовки учащихся — колористические знания, умения, навыки и колористические способности, степень сформированности которых определяет качество дальнейшего обучения учащихся и их будущей профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства.

Для выявления особенностей колористической подготовки в процессе обучения живописи необходимо раскрыть содержание ведущих колористических понятий: цвет, гармония цвета и колорит.

Цвет является одним из главных изобразительно-выразительных средств художественного образа в искусстве. Накопленный опыт исследований в области цвета содержит наука о цвете — цветоведение, включающая знания о природе цвета. Большое значение в изучении цвета имеют труды по теории и психологии цвета, колорита (С. С. Алексеев, Б. А. Базыма, Н. Н. Волков, И. В. Гете, А. С. Зайцев, И. Иттен, Л. М. Миронова, Н. В. Серов, П. В. Яньшин и др.).

На протяжении всей истории цвет всегда являлся предметом для размышления. Философы, ученые, художники подчеркивали необходимость знания для живописца эмоциональной и эстетической составляющей цвета (А. Альберти, Э. Делакруа, И. В. Гете, Р. Штайнер, А. А. Исаев и др.).

Цвету как фундаментальному феномену бытия, непосредственно доступному нашему зрению, посвящена кандидатская диссертация А. А. Исаева. Анализ суждений мыслителей приводит автора к умозаключению, что цвет несет в себе информацию о мире извне, которую мы получаем с помощью цвета и благодаря цвету; цвет сообщает образу мира полноту и выразительность. Как эстетическое явление цвет способствует достижению гармонии и красоты, он выполняет функцию пространственного восприятия, эмоционально окрашивает видимый мир, обогащая и усложняя категории гармонии и красоты. В восприятии человека цвет имеет настроение, глубину, образ. При создании картины правильный подбор цветов оживляет ее, делает убедительным замысел произведения [78]. Убеждение автора в эмоциональном воздействии цвета на психику человека созвучно позиции И. В. Гете, по словам которого цвет вызывает чувства и возбуждает мысль [49]. В учении о цвете Р. Штайнера отмечается важность теоретического рассмотрения цвета для живописца, изучения не только внешнего, но и внутреннего характера цвета, развития чувства и переживания цвета. Живописец, по мысли Р. Штайнера, должен знать настроение цвета, знать, о чем говорят цвета, уметь строить изображение, опираясь на глубокие научные знания [200].

Большую ценность для практического применения в художественной практике имеют теории психофизиологического воздействия цветов (Г. Фрилинг и др.); теории и классификации цветовой гармонии (И. В. Гете, Л. Н. Миронова и др.); описание цветowych ассоциаций, закономерностей гармоничных цветowych сочетаний (Т. А. Буймистру и др.).

Цвет, с научной точки зрения, есть свойство любых материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра [173, с. 241].

П. В. Яньшин выделяет в науке три самостоятельных подхода к формулировке понятия «цвет»: механистический (И. Ньютон), феноменологический (Э. Геринг) и эстетико-феноменологический (И. В. Гете) [198]. Подход И. Ньютона и Э. Геринга представляют цвет как феномен субъективного мира. С точки зрения И. Ньютона, цвет – субъективное ощущение, возникающее в ответ на воздействие на сетчатку глаза электромагнитного излучения определенной частоты [193, с. 81]. По мнению Э. Геринга, цвет – это то, что мы видим и можем описать с помощью свойств, которые мы в нем видим, цвет, существующий в восприятии человека в виде предметного образа. Э. Геринг ставит эмоциональный компонент в восприятии цвета в один ряд с параметрами светлоты, насыщенности и цветового тона. Согласно концепции И. В. Гете, цвет присущ всей природе. Утверждая гносеологическую (теоретико-познавательную) ценность цвета для непосредственно воспринимающего его человека, Гете придает воспринимаемому цвету статус символа, свойство обладания объективным значением. Цвет в мире и в процессе познания мира занимает подобающее ему место, осуществляя функцию символического «раскрытия» законов мироздания воспринимаемому субъекту [193, с. 330]. Современные исследования психофизиологии и медицины подтверждают убеждения Гете в том, что цвета взаимодействуют не только со зрением, но и со всем организмом, целостным человеком, комплексно и закономерно изменяя его психологическое и физиологическое состояние. По мнению Н. Н. Волкова, сила учения И. В. Гете не в физике цвета, а в широкой системе фактов и закономерностей цветоощущения, в изучении зримого взаимодействия цветов, деятельности глаза, познающего в объективном мире «сходное со своей собственной природой». Волков считает полезным для художественной практики изучение цветоведения [45].

Рассмотренные подходы к формулировке понятия «цвет» позволяют нам судить о цвете как о субъективном и объективном природном феномене. На наш взгляд, более объективными являются убеждения И. В. Гете, согласно которым цвет раскрывает нам законы мироздания, через цвет мы познаем и окружающий мир, и себя. Многофункциональность цвета, его разнообразные свойства

вызывают огромный интерес у специалистов разных сфер деятельности. В искусстве цвет — язык, на котором «говорит» художник, с помощью цвета он познает мир, может запечатлеть мгновение, красоту окружающего мира, выразить свои мысли и чувства.

Цветовая гармония является одним из главных колористических средств живописи. Принято считать, что созданные природой цвета и их сочетания гармоничны [164], эта гармоничность цветовых сочетаний объясняется психофизиологическими закономерностями зрения. Гармония в цветовой композиции — это созвучие красок, совокупность цветовых отношений с учетом как основных характеристик цветов (тона, светлоты, насыщенности), так и формы, размеров занимаемых ими площадей [26, с. 75]. Кроме того, многие художники-педагоги, методисты считают, что одной из основных задач колористической подготовки является формирование умения передавать посредством цветовой гармонии эстетическое отношение, связывая гармонию цвета с чувством возвышенного, прекрасного, с понятием добра и красоты.

О функциях цветовой гармонии в произведениях живописи (декоративной, эмоционально-содержательной, мировоззренческой, моральной) писали известные художники П. Синьяк, Э. Делакруа. По словам Э. Делакруа, «живопись вызывает совершенно особые эмоции, которые не может вызывать никакое другое искусство. Эти впечатления создаются определенным расположением цветов, игрой света и тени — словом, тем, что можно было бы назвать музыкой картины. Эта магическая гармония захватывает вас при первом же взгляде на картину, когда вы, войдя в собор, еще не можете видеть за дальностью расстояния, что именно она изображает» [186, с. 62]. Сказанное свидетельствует о важности в колористической подготовке начинающего живописца умения видеть и передавать гармонию цвета для выражения чувств.

Значение цветовой гармонии в живописи подчеркивает Л. Г. Медведев, поясняя, что «именно цветовая гармония может передавать тончайшие нюансы мироощущения художника, его эмоциональное отношение к изображаемому» [105, с. 37]. Н. Н. Волков, также исследовавший феномен цвета в живописи,

убежден, что и красота цветовых сочетаний и изобразительная сила цвета существуют в искусстве ради выражения чувств и идей. По мнению авторов, чувство красоты цвета и вкус к цвету можно и необходимо развивать.

Высказывания ученых и художников о цветовой гармонии определяют ее ведущую роль в эстетическом претворении красочного богатства мира как мощного выразительного колористического средства в живописи.

Развитие науки о цвете, а также теории искусства приводит к более глубокому анализу ведущего понятия живописи «колорит». Вопросы колорита в живописи и отдельные аспекты этого понятия в разное время изучали многие учёные и художники: С. С. Алексеев, Г. В. Беда, Н. Н. Волков, А. С. Зайцев, С. П. Ломов, Л. Н. Миронова, А. А. Унковский, Г. М. Шегаль и др.

Среди множества подходов к понятию колорита выделяется тенденция его трактовки как определенного сочетания цветов, гармонизирующих между собой и обладающих известным единством (С. П. Ломов, Н. М. Сокольникова, А. П. Яшухин и др.). Колорит рассматривается как система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, образующая эстетическое единство [11, с. 266].

А. А. Унковский понимает колорит в живописи как совокупность всех цветов картины, как «характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй, как одно из средств правдивого и выразительного изображения действительности... В конечном счете, все основные особенности колорита определяются соответствием правдивому идейно-образному замыслу» [167, с. 241]. Подобной точки зрения придерживается Л. Н. Миронова, характеризуя колорит «как систему цветов, выражающую какую-либо мысль, чувство, состояние природы или человека» [113, с. 93].

Размышляя о колорите, С. С. Алексеев отмечает, что цвет приобретает определённую художественную выразительность лишь тогда, когда вступает в содружество с остальными цветами, т. е. в систему цветов – колорит. Оценка цвета в картинах предопределяется содержанием изображенного. Совокупность

цветов, находящихся в определенных соотношениях друг с другом, наделенных определенным предметным смыслом, образует конкретный, чувственно-воспринимаемый строй, способный выразить содержание, т. е. едино целостно воспринимаемая система цветов становится элементом, составной частью, одной из граней художественной формы [5, с. 15]. Автор дает достаточно полное определение колорита, он приводит объективные, заложенные в произведениях живописи, и субъективные, связанные с восприятием произведений зрителем факторы, влияющие на колорит. К объективным факторам отнесены эстетический идеал эпохи, школа, индивидуальный стиль художника, художественно-творческие задачи и цели, национальные особенности, развитие живописной культуры, развитие техники в области производства живописных материалов, техника живописного письма, структура света, отношение света к цвету, цветовой охват, цветовая композиция, трактовка и др. К субъективному фактору – восприятие зрителей. Колорит, по мнению Алексеева, окончательно формируется в процессе восприятия. Зритель подходит к произведениям со своими критериями и нормами, которые не чисто субъективны. Они обусловлены историческими и социальными предпосылками, в их основе лежит эстетический идеал, в то же время они связаны с индивидуальными особенностями зрителя. Определенную роль играет и подготовленность зрителя, его способность воспринимать художественное произведение. По словам С. С. Алексеева, колорит – целостно воспринимаемая совокупность взаимно соподчиненных цветов, исчерпывающая цветовой охват живописного произведения либо ряда живописных произведений [5, с. 29]. В определении подчеркивается важность изучения особенностей разных видов колорита, построения колорита с учетом представления об объективных факторах, влияющих на колорит.

Н. Н. Волков рассматривает колорит как «цветовое единство картины, в котором все пятна цвета влияют друг на друга, обогащая образ, и потому ни одно пятно не может быть лишним». По убеждению Волкова, колористические задачи связаны с созданием цветового образа, что подтверждается его словами: «Где цвет не играет образной роли, не возникает и задачи цветового единства» [46, с.

106]. Выразительность составляет, по словам автора, главную внутреннюю основу образа, а выразительность цвета – главную внутреннюю основу колорита картины. Следовательно, понятие колорита имеет большое значение в колористической деятельности.

Особенность колористической деятельности живописца заключается в необходимости живописной интерпретации цвета, то есть не простой комбинации «открытых» цветов, а системы валерных отношений [64]. Большое значение в колористической деятельности придается также способности воспроизводить видимое в тончайших, разнообразных и богатых отношениях; колористической разработке и образному гармоническому претворению, умению на основе жизненных впечатлений комбинировать, сопоставлять, исключать одно, вводить другое и таким образом давать своё толкование красоты и гармонии [188].

В последние десятилетия многие диссертационные исследования посвящены вопросам цвета и колорита (Н. В. Виноградова, Ж. С. Кенесарина, А. В. Новикова, Д. М. Оверчук, Н. К. Пронина, А. С. Рындин, О. Н. Холина, О. В. Шаляпин, Ю. П. Шашков и др.). Авторами рассматриваются различные проблемы применения цвета в живописи и других видах колористической деятельности: совершенствование колористической подготовки будущих художников-педагогов [124]; теорию и методику формирования колористического восприятия и передачи цвета у студентов (Д. М. Оверчук); формирование колористического единства в процессе живописного изображения [145]; развитие художественного восприятия цвета у обучающихся детских школ искусств на занятиях по живописи (на примере натюрморта) [42].

Несмотря на важную роль, которую играет цвет в создании художественного образа, в живописной передаче объектов внешнего мира, в эстетическом претворении красочного многообразия действительности, в передаче эмоционального отношения к изображаемому, в выражении чувств и творческой мысли художника, многие вопросы колористической подготовки школьников остаются открытыми и требуют теоретических дополнений и новых методических разработок.

Анализ научно-методической литературы в области цвета и колорита показал отсутствие методических разработок по проблеме колористической подготовки, развития колористических способностей обучающихся в детской художественной школе. Вероятно, это отчасти связано с той проблемной ситуацией, которая сложилась за последние двадцать лет в системе дополнительного образования детей. В этот период деятельность детских художественных школ была ориентирована главным образом на общеэстетическое развитие подрастающего поколения, которым традиционно занимался ряд других учреждений дополнительного образования детей (студии при дворцах творчества, кружки в общеобразовательных школах). Такая ситуация негативно сказалась на реализации образовательной деятельности ДШИ и ДХШ. С целью сохранения и развития ДШИ, сохранения системы подготовки профессиональных художественных кадров (школа — училище — вуз) Федеральным законом от 16 июня 2011 года № 145-ФЗ были внесены изменения в Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», предусматривающие реализацию в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями. Это свидетельствует о возвращении ДШИ статуса профессионального предназначения. Реализация закона позволит осуществлять деятельность школ искусств в соответствии с историческими традициями и социальной значимостью [128].

Дополнительное образование детей (ДОД) понимается как мотивированное образование, которое предполагает приобретение устойчивых потребностей в познании и творчестве, максимальную реализацию своих способностей, профессиональное и личностное самоопределение. Образовательный процесс в учреждениях ДОД выстраивается на основе дополнительных образовательных программ и включает образовательные функции обучения, развития и воспитания, реализация которых осуществляется через их интеграцию, к примеру, обучения и развития (развитие в процессе обучения). Среди основных

направлений развития детей большое значение придается интеллектуальной, эмоциональной и предметно-практической сферам деятельности.

Основными задачами колористической подготовки обучающихся в детской художественной школе на занятиях по живописи являются овладение колористическими знаниями, умениями, навыками и развитие колористических способностей, а целью и результатом колористической подготовки — художественно-творческая деятельность, которая характеризуется достаточно высокой степенью сформированности колористических знаний, умений и навыков, способностей по созданию художественного образа с помощью цвета.

В рассмотрении специфических составляющих колористической подготовки учащихся важно проанализировать психологические и педагогические особенности развития способностей, уточнить понятие колористических способностей, определить колористические знания, умения, навыки и колористические способности учащихся, необходимые начинающему живописцу.

Исследования способностей получили освещение в трудах Л. С. Выготского, В. С. Кузина, А. А. Мелик-Пашаева, Ю. А. Полуянова, Л. С. Рубинштейна, В. Д. Шадрикова и др. Интерес ученых направлен на определение сущности способностей, определение содержания понятия «способности», их обусловленность наследственными и социальными факторами, проявление и развитие в конкретных видах деятельности.

Учеными доказано, что способности развиваются в деятельности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), показана зависимость развития способностей от качества организации обучения. «Только в деятельности, сначала в игровой, а затем в учебной и трудовой развиваются органы чувств и познавательные психические процессы, чувства и воля, черты характера и способности, потребности и мотивы поведения, формируются убеждения и мировоззрение» [98, с. 34].

Обращаясь к проблеме происхождения способностей, отечественная наука исходит из концепции о диалектическом единстве природного и приобретенного в способностях, подчеркивая решающее значение активной деятельности

индивида. Как пишет Н. С. Ефимова, «деятельность — специфически человеческая, регулируемая сознанием активность, порождаемая потребностями, и направлена на познание и творческое преобразование внешнего мира и самого человека» [62, с. 72]. Применительно к колористической подготовке школьников на ранних стадиях обучения эта активность может проявляться в виде склонности к художественной колористической деятельности, связанной с особенностями строения зрительного органа, в повышенной эмоциональной отзывчивости на красоту цвета в окружающей действительности и в произведениях искусства, которая влечет за собой развитие художественных колористических способностей. Ярко выраженная устойчивая склонность детей к занятиям искусством, которая имеет внутренний источник, не является следствием ситуативного интереса, стремления подражать или отвечать чьим-то требованиям или желаниям, а рождается из глубин жизненного опыта самого ребенка, выражает эстетическое отношение к миру, сначала неосознанно и ищет воплощения в художественных образах (А. А. Адаскина, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, Н. Ф. Чубук). Авторы подчеркивают, что эстетическое отношение к действительности — один из главных факторов способностей к искусству, который необходимо распознавать, поддерживать и развивать [115].

Понимая способности как свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности, В. Д. Шадриков пишет, что любая деятельность осваивается, а способности развиваются в деятельности на основе общих способностей, присущих индивиду, причем развитие способностей имеет оперативный характер. Важным моментом развития способностей он считает тонкое приспособление операционных механизмов (интеллектуальных операций) к требованиям деятельности. В этом процессе проявляется конкретность психической функции, т. е. развитие способностей возможно только через овладение операционными механизмами восприятия, запоминания, воображения и т. д. Таким образом, автор заключает, что специальные способности выступают

как способности, адекватные выполняемой деятельности, которая требует этих способностей, а классификация способностей может быть построена на основе психических функций и процессов [182].

Период обучения в детской художественной школе совпадает с периодом среднего школьного возраста (подросткового), в котором, замечает Н. С. Ефимова, ускоренными темпами продолжается становление специальных способностей. Основными структурными элементами деятельности являются умения и навыки; умения базируются на знаниях и всегда опираются на активную интеллектуальную деятельность. Поскольку способности проявляются, формируются и развиваются в деятельности, то для того, чтобы способности развивались, деятельность должна быть творческой и находиться в зоне оптимальной трудности [60]. Результат творческой деятельности в искусстве — создание художественного образа. Согласно Ю. А. Полуянову, подростковый период благоприятен для развития общих, художественных и изобразительных способностей. Именно в этот период происходит проявление собственно изобразительных способностей и их активное развитие [138]. Для развития способностей необходимо, чтобы ребенок учился в творчестве, и здесь особую роль играет воображение, т. е. способность создавать образы, руководствуясь принципами красоты.

По убеждению В. И. Петрушина, в процессе создания художественного образа большое значение для овладения специальными знаниями, умениями и навыками в достаточном объеме имеет параллельное развитие органов чувств и тех познавательных психических процессов, которые развиваются на их основе. Как пишет автор, уровень развития познавательных психических процессов личности, куда входят ощущение, восприятие, память, представление, мышление и воображение, самым непосредственным образом влияет на способности человека к творческим действиям. Чем лучше развиты все познавательные процессы, тем больше вероятность того, что продукт творчества будет иметь какую-то ценность [128, с. 221]. В создании нового образа исследователи ведущую роль отводят образному мышлению как сложному процессу

преобразования чувственной информации, который обеспечивается перцептивными действиями, дающими возможность создавать образы в соответствии с их исходным материалом, оперировать ими, решать задачи на сравнение образов, их опознание, идентификацию, трансформацию с учетом своеобразия субъектного опыта. В образном мышлении представлены и функционируют в сложном единстве различные психические процессы: восприятие, память, представление, воображение. Создание образа уже на уровне чувственного восприятия осуществляется в процессе активной преобразующей деятельности субъекта, в который вовлечены различные психические процессы [43].

Определяя образное познание цветовых явлений как одну из главных особенностей колористической деятельности в процессе обучения живописи, А. А. Унковский подчеркивает тесную взаимосвязь процессов изучения и созидания. Изображая какой-либо предмет, начинающий художник вместе с тем познает окружающий мир, он познает этот предмет в совокупности всех его свойств и значения в живописи. Искусство, как и наука, по словам автора, основывается на процессе познания реальной действительности, но отражает представления и суждения о мире в образных формах [169, с. 47]. Согласно Б. Г. Ананьеву, логика процесса познания охватывает все ступени: чувственное, логическое и практическое, где практика есть и критерий истины, и источник познания как внутренне необходимый завершающий момент процесса познания, «основа и критерий правильности познания предметов и явлений действительности и того или иного отношения к ним» [10, с. 146]. Психологами подчеркивается неразрывная связь познавательных и эмоциональных процессов (Л. С. Выготский, Л. С. Рубинштейн, О. К. Тихомиров и др.). В познании действительности, отмечает Н. С. Ефимова, проявляются отношение к ней, эмоции и чувства, являясь способом этого отношения в форме переживаний. Эмоциональный фактор, по словам Е. К. Чухман, присутствует на всех стадиях формирования образа (ассоциации, представления из прошлого опыта, внутренние состояния, работа контролируемых механизмов, эстетическая оценка

своей работы) [181]. Через художественные переживания происходит обогащение эмоционального опыта, считает Б. И. Додонов, искусство, по мысли автора, обогащает не только новыми знаниями о мире, но и новым «вчувствованием» в него [55].

Учебная деятельность учащихся выступает как связующее звено между обучением и развитием, которое, по словам Н. И. Пьянковой, объединяет как познавательные процессы, так и личностные качества ученика (эмоции, мотивы и т. д.). Показателем эффективности учебной деятельности является усвоение, которое представляет собой сложную интегральную поэтапную деятельность и обеспечивает получение информации, ее трансформацию и активную смысловую переработку, включение нового материала в имеющуюся систему знаний, запоминание и сохранение усваиваемого материала, возможность применения полученных знаний, умений и навыков в новых условиях. К механизмам усвоения относятся интериоризация (преобразование внешних, предметных действий во внутренние, умственные) и экстериоризация (реализация умственных действий вовне в виде действий с предметами). Исследования Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина показали, что вначале умственные действия формируются как внешние, предметные, а затем постепенно переносятся во внутренний план; «внешняя деятельность готовится и протекает на основе деятельности, выполненной во внутреннем плане» [60, с. 67].

Психологами установлена взаимозависимость между способностями и знаниями, умениями и навыками, выражающаяся в том, что способности формируются и развиваются путем усвоения знаний, умений и навыков, а от способностей в свою очередь зависят легкость и быстрота овладения знаниями, умениями и навыками (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов). Как утверждают авторы, «для развития способностей человека требуется усвоение, а затем творческое применение знаний, навыков и умений, выработанных в ходе общественно-исторической практики» [146, с. 470].

Опираясь на выводы исследований психологов, можно сказать, 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 проанализировать задачи и особенности колористической деятельности в процессе обучения живописи, выделить основные процессы колористической деятельности в связи с колористическими умениями.

Современная детская художественная школа направлена на сохранение исторических традиций в искусстве, накопленных отечественной художественной педагогией, сохранение основ реалистической живописи. В изучении особенностей колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи большое значение имеют труды 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. [118, 154]; труды, посвященные основам живописной грамоты, основам изобразительной грамоты, вопросам применения цвета в живописи (Г. В. Беда, Э. М. Белютин, 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 объективном реалистическом изображении окружающей действительности и выражении мыслей, чувств, переживаний живописца, личного отношения к действительности, понимания им жизни.

Так, А. П. Лосенко придавал большое значение развитию представления, образного мышления, активного восприятия природы, воображения, умению

выражать средствами живописи чувства и переживания, уметь точно представлять реальные цветовые отношения и пользоваться ими при решении какого-либо сюжета. Он стремился, чтобы ученик с самого начала обучения понимал цвет и как средство конкретизации реальной формы, и как средство решения сюжета. Цвет, по его словам, должен быть не только натурален, но и выразителен [118, с. 41-42].

К ведущим колористическим задачам обучения живописи Г. И. Угрюмов относил развитие зрительной памяти, представления, образного мышления, воображения, формирование умения запоминать, дополнять цвет своим представлением о реальном цвете, умения написать картину по памяти, используя приобретенные знания. Поэтому методику он строил на изучении цвета предмета, его формы в связи со светом в природе, со средой и пространством, на изучении законов цвета в природе, стремясь к тому, чтобы ученик работал реальным, изученным на природе цветом [118, с. 65-67].

Рассматривая живопись как метод познания природы, А. Г. Венецианов говорил, что «краска» позволяет более точно воспроизводить предметы и служит одним из ведущих средств воссоздания зрительного подобия природы», поэтому в обучении живописи он уделял большое внимание выработке у учеников умения изменять цвет предмета в зависимости от освещения [118, с. 167]. Венецианов считал, что начинающий живописец должен развивать образное мышление, так как в основе искусства лежит обобщение.

Переосмысление задач колористической деятельности А. К. Саврасовым привело к тому, что на первое место он ставил способность живописца откликаться на увиденное, переживать его, умение передавать «ощущение» или «чувство» мотива, эмоциональное отношение к изображаемому, настроение, умение видеть в природе «эмоциональный сюжет», который должен помочь ему формулировать свое отношение к жизни. Педагог требовал более тонкого и глубокого восприятия цвета, более эмоционального чувства цвета, повышения «его цветности и силы ради выражения сюжета», эмоциональной выразительности цвета [118, с. 259].

В высказывании П. П. Чистякова «чувствовать, знать и уметь – полное искусство» отражены составные части творчества художника – знания, эмоциональная сфера и умения. Чистяков был убежден в том, что творческое преобразование природы и жизни составляет основу любой деятельности, в том числе и искусства, поэтому, учитывая воздействие цвета на зрителя и активное участие цвета в раскрытии замысла, он подчеркивал необходимость целенаправленной колористической подготовки в обучении живописи, необходимость в специальных заданиях на решение цветовых задач для того, чтобы начинающий живописец мог в дальнейшем полностью реализовать свое понимание природы, выразить свое отношение к окружающему миру в живописи. Он считал, что с самого начала обучения ученик должен быть художником, т. е. уметь выражать образ природы, поэтому большое значение придавал владению образным характером цвета уже в начале обучения, умению усиливать при помощи воображения характерные цвета природы. По словам Чистякова, живопись это не только метод познания природы, но и метод раскрытия отношения к ней. Изучение живописи педагог связывал с изучением колорита, а первостепенной задачей считал выработку у начинающего живописца умения передавать индивидуально им воспринятый колорит природы, что создает правильную основу для более глубокого и образного восприятия колорита [118, с. 272-282].

Продолжая опыт предшественников, И. Е. Репин, В. А. Серов и К. А. Коровин развивали свои творческие методы. Главная задача, по их мнению, состояла в передаче освещенности природы, где освещенность — важнейшее условие объективного изображения природы. В преподавании живописи Серов осуществлял постановку зрения на выразительность цвета и дисциплинарную передачу характерных оттенков и цветовых отношений в природе, руководствуясь тем, что каждый цвет по-своему реагирует на оттенок света. Окончательную цель обучения живописи он видел в создании законченного сюжетно и эмоционально насыщенного произведения. В. А. Серов методически обосновал такое изучение природы, при котором учитывается и

восприятие объективных качеств природы, и личное восприятие ее художником [118, с. 322].

К. А. Коровин большое значение придавал образному видению природы, целостному восприятию, развитию глаза, умению определять оттенок не только по цветовому тону, но также по тональности и насыщенности. По мнению педагога, главную задачу, к решению которой ученик должен готовиться в школе, составляло «умение воспринимать и передавать увиденное в том единстве, в котором воспринимается в жизни каждый отдельный мотив, вместе с освещением, воздухом, влиянием одного цвета на другой» [118, с. 359]. Он стремился выработать «широкое видение», умение видеть все вместе, умение брать сложный цвет. Как и Серов, Коровин не отделяет изучение объективных качеств природы от личного ее восприятия, приходит к расширению цветовой палитры ради выражения эмоционального сюжета, открывает значение цветового богатства (разнообразие колорита, красочной гаммы) для выражения чувств. Эмоциональный подтекст для него становится основным в трактовке сюжета.

Художники-педагоги и их ученики, ставшие под их руководством мастерами живописи (И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов и др.), были великими колористами, создавшими шедевры мирового искусства, яркие колористические образы, являющиеся образцами для начинающих живописцев. Анализируя исторический аспект цветодидактики, А. А. Сурин и М. О. Сурина отмечают существенное влияние на становлении педагогических основ обучения мастерству владения цветом академической системы обучения живописи XVIII — начала XX веков, которая осуществлялась в Академии художеств и в частных мастерских, включая обучение детей разных возрастных групп [167]. Таким образом, выдающимися русскими художниками-педагогами были заложены научно-методические основы обучения цветовой живописной грамоте, традиции отечественной классической школы живописи, которые сегодня необходимо сохранять и развивать в обучении учащихся.

Уже в детской художественной школе учащиеся постигают академические основы реалистической живописи. Реалистическая живопись — «особая форма

познания и осмысления действительности», которая эмоционально воздействуя на человека, развивает интеллект, формирует чувства, учит видеть и познавать мир» [169, с. 3]. Обучаясь живописи, дети учатся применять цвет и как средство изображения природы, и как средство выражения индивидуального отношения к ней, им предстоит научиться передавать пространство, объем и материальность реальных форм, гармонию, эмоциональное звучание образа, творческий замысел.

В реалистической живописи, как утверждает Г. В. Беда, именно обусловленный цвет является одним из основных изобразительных средств, с помощью которого художник в состоянии правдиво передать объемные, материальные и пространственные качества изображения, создать гармоничное колористическое состояние живописного этюда или картины. «Только в этом случае цвет будет выполнять изобразительную и выразительную роль, иметь безусловную эстетическую ценность. Он станет в руках живописца активным средством преобразования природы в художественный образ» [19, с. 75].

Решение изобразительных и выразительных задач живописи сводится, в конечном счете, к передаче колорита и цветовой гармонии. Гармоничный колорит в реалистической живописи — это правдивая взаимосвязь всех цветовых элементов изображения, его цветовой строй, главным достоинством которого является богатство и согласованность цветов, соответствующих самой природе, передающих в единстве со светотенью такие основные свойства предметов, как объем, материал, пространственные качества и состояние освещенности изображаемого момента. Цветовой строй этюда или картины (колорит) определяется, по словам автора, выдержанностью пропорциональных натуре основных цветовых отношений с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, т. е. передачей влияния силы и цвета основного источника освещения, который объединяет цвета природы, делает их соподчиненными, а также богатством и разнообразием теплых и холодных цветных рефлексов обусловленного цвета при лепке объемной формы и передачи материала и пространства. Решить эти живописные изобразительные задачи — значит решить во многом и художественную задачу, т. е. найти цветовой образ мотива, его

тоновое и цветовое состояние, которым определяется эмоциональное воздействие колорита [19, с. 83].

Для решения задач колорита и цветовой гармонии в живописи учащимся необходимо усвоить разнообразные колористические знания, умения и навыки. По мнению большинства художников-педагогов, методистов, специалистов по теории живописи (В. В. Визер, А. С. Пучков, Е. В. Шорохов и др.), колористические умения и навыки в процессе обучения живописи опираются на знания по теории цвета (знания свойств цвета и цветовых закономерностей в природе), знания грамоты живописного изображения (элементы светотени, способы и приемы письма, способы соединения красок и объединения цветов, различные формы красочного мазка и т. д.). Приступая к решению живописных колористических задач, учащиеся должны иметь представления о влиянии на цвет предмета и пространства общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения, о пространственном положении цвета, видах освещении; о природных закономерностях воздушной перспективы, цветовой гармонии, колористического единства, цветового контраста; о закономерностях живописного изображения, о выразительных свойствах цвета (эмоциональных, эстетических, пространственных, температурных, акустических, весовых); о технических особенностях работы с акварельными и гуашевыми красками, способах цветопередачи (способах письма, соединения красок и объединения цветов). Дети должны научиться видеть цветовое богатство и многообразие оттенков цвета, уметь согласовывать цвета, различать и передавать оттенки цвета по светлоте, насыщенности и цветовому тону. По этому поводу К. Ф. Юон замечал: «Живопись, не дышащая в каждом своем цвете тысячью обогащающих его оттенков, есть мертвая живопись» [192, с. 63].

Обучение живописи, по убеждению А. С. Пучкова, начинается именно с перестройки зрительного восприятия на аконстантное видение цвета. В самом начале обучения усилия педагога должны быть направлены на формирование образного видения и образной передачи цвета природы, умения видеть и передавать изменение цвета в разных условиях освещения, умения видеть цвета

цельно и объединять цвета общим тоном и цветом [147]. Опираясь на многочисленные наблюдения за выполнением этюдов с натуры, Н. Я. Маслов пришел к заключению, что тренировка аконстантного видения предполагает следующую последовательность определения цветовых отношений в работе с натуры: от общего цветового состояния среды к предметному цвету натуры и от него к обусловленному цвету в живописи [108]. Чтобы дети могли отображать на плоскости реальную форму предметов, реальное пространство, состояние реальных условий освещенности, их следует приучать к последовательному определению цветовых отношений и определению цвета по трем характеристикам (светлоте, насыщенности и цветовому тону): определение цвета общего состояния освещенности, который объединяет все цветовые оттенки; определение цвета предмета в соотношении с цветами других предметов; цветовое различие в освещенной части, в полутени и тени между предметами; цветовое различие между светом и тенью; цветовое различие в пространственных планах.

Чтобы научиться видеть и передавать обусловленный цвет, учащиеся должны понимать и видеть движение цвета по форме предмета (от теплого к холодному, от светлого к темному) и движение цвета в глубину пространства (от ярких, насыщенных цветовых оттенков к менее насыщенным, приглушенным воздушной дымкой цветам; от усиления цветовых контрастов на переднем плане к смягчению контрастов по мере удаления в глубину пространства). В процессе изучения и изображения натуры обучающимся необходимо постоянно анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения в разных условиях освещенности; уметь выделять главное цветом; запоминать цветовые оттенки и отношения с той целью, чтобы передавать сходство с натурой при выполнении работы по памяти, а при воспроизведении цвета по представлению или воображению уметь на основе разнообразных цветовых впечатлений, знаний закономерностей и свойств цвета представлять характерные цветовые отношения, уметь преобразовывать цвет, т. е. усиливать цветовые оттенки при передаче образной характеристики предметов и явлений действительности.

Познавая цветные явления и предметы действительности, учащиеся проявляют определенное эмоционально-эстетическое отношение к ним. Эмоциональная и эстетическая оценка цветных явлений требует определенного личного опыта переживаний, в котором настроения, чувства, по мнению Г. В. Беда, ассоциативно связаны с различными по эмоциональному настрою колористическими состояниями природы, ее эмоциональными возможностями. Педагог-методист убежден, что только в правдивом колористическом состоянии цветовой строй изображения эмоционально воздействует на зрителя, создает настроение, вызывает эстетические переживания [18]. На уровне чувственного познания учащиеся эмоционально откликаются на увиденное, эмоционально реагируют на цвет, на красоту цвета. С точки зрения Е. П. Ильина, эмоциональный тон является первой и самой простой формой эмоциональной реакции [75]. Одной из главных задач педагога детской художественной школы А. А. Мелик-Пашаев считает развитие у детей эмоциональной чуткости к цвету посредством формирования умения различать и передавать эмоциональный тон основных цветов мотива [114]. В передаче эмоционального и эстетического отношения для учащихся становятся важными способность эмоционально и эстетически переживать колористическое состояние мотива и передавать настроение цветом. Эмоциональные переживания сохраняются в памяти, впечатления осмысливаются. Таким образом, в создании цветового образа, эмоционального звучания колорита большую роль играет чувство цвета, способность чувствовать красоту цвета, которая проявляется в умении видеть и передавать гармоничные цветовые отношения.

Успешное решение учебных и творческих колористических задач зависит от технических умений и навыков в работе с красочным материалом живописи, от умений воспроизводить цвет различными способами и приемами. Приемы работы, считает А. А. Унковский, связаны со всем творческим процессом, так как мысли и чувства художника находят материальное воплощение в созданном сочетании красок, в общем цветовом строе, в манере письма и, в конечном счете, в достигнутой образности [173, с. 48]. Поэтому, на наш взгляд, начинающему

живописцу на протяжении всего обучения в школе важно осваивать и учиться применять на практике колористические изобразительно-выразительные средства, вырабатывать умение подбирать их в соответствии с идейно-эмоциональным содержанием замысла живописной композиции. Следовательно, развитие художественно-творческих способностей учеников находится в прямой зависимости от овладения ими технологией ремесла, всеми изобразительными умениями, приемами и правилами, которые «должны выступать для ребенка с самого начала не «сами по себе», не изолированно от творческих задач, а только как средства создания выразительного художественного образа» [114, с. 5].

Изучение психолого-педагогического аспекта развития способностей и деятельности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков и др.), особенностей колористической деятельности в теории и практике обучения живописи (П. П. Чистяков, А. К. Саврасов, В. А. Серов, К. А. Коровин, Г. В. Беда, А. А. Унковский, А. С. Пучков и др.) позволяет выявить важные для колористической подготовки учащихся процессы колористической деятельности: ощущение и восприятие цвета природы, память, представление, образное мышление, воображение (познавательные); эмоциональная чуткость к цвету, эмоциональное переживание цветового строя мотива, чувство красоты цвета (эмоционально-чувственные), процессы изображения и выражения цветом; выделить необходимые начинающему живописцу колористические знания, умения, навыки и способности (Приложение 1), уточнить понятие колористических способностей.

Таким образом, колористические способности учащихся можно определить как способности, которые проявляются в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации учебно-творческой колористической деятельности и развитие которых осуществляется через усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков.

Анализ литературы по проблеме исследования позволил выявить основные составляющие колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи: целенаправленное формирование колористических

знаний, умений и навыков, проявляющихся в способностях образного познания цветowych явлений и предметов действительности, эмоционально-эстетического отношения к ним, практического воплощения цветowych образов, живописного изображения объектов внешнего мира, выражения цветом мыслей, чувств, переживаний; развитие колористических способностей учащихся через усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков в решении колористических задач по живописи.

1.2. Методические особенности обучения живописи и развития колористических способностей учащихся художественной школы

К основным задачам художественной школы в настоящее время относят выявление, формирование и развитие способностей обучающихся, их подготовку к продолжению обучения в профессиональных художественных учебных заведениях; реализацию дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество»; создание условий для творческого развития личности, духовно-нравственного воспитания и профессионального самоопределения.

Среди учебных дисциплин детской художественной школы именно предмет «живопись» создает оптимальные условия для осуществления колористической подготовки учащихся, где цвет является началом всех начал, формируются колористические способности.

Результатом учебно-творческой колористической деятельности являются колористические знания, умения и навыки создания колористическими средствами выразительных реалистических образов, для овладения которыми

учащимся предстоит научиться применять цвет как изобразительное и выразительное средство живописи.

Воплощение образов, как утверждает В. В. Визер, должно основываться на глубоком осмыслении и правдивом, грамотном изображении живописных форм, так как от этого зависит красота, глубина и выразительность художественного образа, его эмоциональное воздействие на зрителя. По убеждению автора, обучение живописной изобразительной грамоте опирается на известные знания, которые приобретены, проверены и усовершенствованы многовековым живописным опытом великих мастеров искусства живописи, поэтому постижение опыта выдающихся художников прошлых столетий, изучение базовых законов изобразительного искусства и законов природы (видов освещения, цветовой гармонии) открывает начинающему художнику кратчайший путь к профессиональному искусству [35, с. 6].

Совершенствование методов обучения живописи в детской художественной школе осуществляется с учетом традиций отечественной школы, исторического творческого опыта мастеров живописи и новаторских идей современности. По мнению Н. Н. Ростовцева, педагог, изучая накопленные в истории методы преподавания, должен взять на вооружение все самое лучшее из отечественных и зарубежных школ [153, 154]. Курс живописи тесно связан с заданиями других предметов (рисунок, композиция, декоративно-прикладное искусство) и включает овладение основами цветоведения.

Для определения степени разработанности методики колористической подготовки учащихся художественной школы, определения условий развития колористических способностей необходимо изучить материал по теории и методике обучения живописи, образовательные программы и пособия по живописи для художественных школ, рассмотреть методы обучения, активизирующие процессы колористической деятельности, положительно влияющие на формирование колористических знаний, умений и развитие способностей.

В истории живописи и цветодидактики накоплен достаточно многоаспектный теоретический и методический материал, при рассмотрении которого важно проанализировать особенности содержания, методических подходов, средства и методы в обучении начинающих художников цветовой и живописной грамоте, творческий опыт мастеров живописи, методические рекомендации художников-педагогов и специалистов в области теории и методики обучения живописи.

Ранние методические описания обучения цветовой и живописной грамоте мы находим в трудах выдающихся ученых и художников эпохи Возрождения Л. Альберти, Л. да Винчи. Альберти подчеркивал важность природного образца, которому нужно следовать и глазом, и умом. Без него «живописец не научается хорошо писать, а привыкает к собственным ошибкам, от неискушенного дарования исчезает та идея красоты, которую едва различают даже самые опытные» [109, с. 51]. Так, у живописца Альберти ценил стремление не только передавать сходство, но и придать красоту; передавать и объемность средствами светотени, и согласованность цветов; развивать наблюдательность и изучать природу, ее закономерности. Особенно важным Леонардо да Винчи считал для живописца умение видеть многообразие цветов в природе. Для достижения этой цели он предлагал применять цветные стекла, а также наложение стекол для обозрения разновидностей составных цветов. По его мнению, этот способ смешения цветов позволяет увидеть и осознать бесконечное разнообразие цветов, «сделать выбор цветов наново изобретенных смешений и составов» [100, с. 74]. При изображении природы живописцу нужно, по словам мастера, всегда учитывать условия освещенности.

Внимания заслуживают теоретические труды, рекомендации по вопросам живописи известных зарубежных художников XVIII – XIX веков Д. Рейнольдса, Э. Делакруа. Так, Рейнольдс, отстаивая академическую художественную подготовку, основанную на точных науках, впервые для академической школы выдвинул мысль о творческом подходе к обучению живописи, он предложил творчески переработать существующую систему художественного образования и

ввести новые методы обучения. Особое внимание в его системе обучения уделялось цельности восприятия и овладению искусством колорита, в создании колорита он видел два пути: в сведении цвета почти до одной светотени и в передаче интенсивности красок, их ясности и определенности [167, с. 216]. Делакура был сторонником тех методов, которые были направлены на выработку умений воспринимать и передавать природу, изучать ее цветовые закономерности, умения создавать в живописи впечатление единства, поэтому работу советовал начинать с гармонии целого [53].

Значительный вклад в становление и развитие отечественной теории и методики колористической подготовки в процессе обучения живописи внесли русские и советские художники, педагоги, методисты: (К. П. Брюллов, П. П. Чистяков, И. Е. Репин, В. А. Серов, Б. В. Иогансон, Г. В. Беда, Н. Н. Волков, Г. В. Лабунская, А. А. Унковский, Е. В. Шорохов, В. С. Щербаков, А. С. Пучков и др.). Педагоги и художники придавали большое значение для достижения совершенства в живописи изучению цветовых закономерностей в природе и живописи; изучению произведений живописи старых мастеров; решению как отдельных изобразительных, так и сюжетных задач; развитию целостного восприятия, аконстантного видения цвета; умению анализировать, сравнивать и обобщать цветовые и тоновые отношения, эмоционально переживать колористические состояния природы, накапливать и осмысливать свои впечатления и наблюдения.

Анализируя методы обучения художников в первой половине XIX века, Н. Н. Ростовцев, Н. М. Молева отмечали своеобразие взглядов на преподавание К. П. Брюллова, который первым стал рассматривать цветовые отношения как важнейшую часть живописи, как средство передачи материальных качеств и свойств предметов. Положив в основу обучения живописи изучение и изображение природы, художник подчеркивал важность передачи цвета с возможной точностью, необходимость переработки наблюдений и впечатлений природы. В педагогике К. П. Брюллова большое место занимали личный показ, который он использовал в начале обучения, и беседы об искусстве [118, 154].

Огромные заслуги в теории и методике обучения живописи принадлежат выдающемуся художнику-педагогу П. П. Чистякову, создавшему принципиально новую школу, воспитавшую крупнейших мастеров живописи, завершённую педагогическую систему. В педагогической деятельности он наиболее полно сочетал традиции академического образования с принципами реализма, придавал большое значение индивидуальному отклику ученика на то, что тот видит и чувствует, сознательному и творческому отношению к процессу изображения.

Основным моментом в методике обучения живописи Чистякова являлось определение тональных и цветовых отношений объектов природы при целостном ее восприятии. Уже в начале обучения педагог требовал от учеников целостного видения цветовых отношений объектов природы. На первом месте оказывается умение понять цвет не как статичную окраску предмета, а как движение цвета по форме и в пространстве, движение цвета в картинной плоскости, поэтому большое значение придается умению точно определять цвет, находить его положение в пространстве. Чистяков учил определять движение цвета, с помощью которого создавался «колорит» — цвет природы в связи со светом и находящимися в окружении предметов. Принципиальное значение в системе обучения приобретает у него измеримость цветом и тоном, где измерение рассматривается как условие образного построения реального изображения. Важным становится измерение цвета не только путем сравнения его с натурой, но и путем передачи собственного ощущения его пространственности.

Большое значение придавалось упражнениям. В начале обучения учащиеся выполняли упражнения с палитрой, составляя красочную смесь, аналогичную приготовленной преподавателем или другим учеником, что позволяло практически показать сложность составления любого цвета. Выполнялись также упражнения на экспрессию, на выражение определенной эмоции. Процесс обучения живописи и колористической подготовки делился на несколько этапов: первый этап предполагал овладение учеником образным характером цвета, выработку умения точно определять цветовой оттенок и находить его пространственное расположение; на втором этапе задача педагога состояла в том,

чтобы научить понимать движение цвета по форме как основное средство передачи натуры; третий этап был направлен на решение сюжетно-пластических задач с помощью цвета [118, 281].

П. П. Чистяков и И. Е. Репин подчеркивали важность последовательного усложнения методических, творческих задач в процессе обучения живописи, большое внимание уделяли детальному раскрытию способа решения каждой отдельной задачи. В системе обучения Чистякова каждое задание представляло новую ступень, которую ученик должен был преодолеть самостоятельно и творчески. После выполнения этюдов отдельных предметов, натюрмортов, когда ученик учился находить цвет в пространстве, учитывать световоздушную среду, писать отношениями, брать цвет обусловленный, увиденный в окружении других предметов, он мог переходить к изображению более сложных форм. Следующим являлся этап, на котором цвет становился средством выражения определенного сюжета. Ученик «приобретал право усиливать те или иные цветовые оттенки, добиваясь предельной законченности в выражении темы. Он мог допускать отклонения в общей тональности, но в то же время обязан был следовать основным оттенкам цвета, существу свойственного модели цветового характера. Все это давало возможность молодому живописцу подойти к образному решению в цвете» [118, с. 296]. Обобщая педагогический опыт выдающегося русского художника-педагога, можно заключить, что система П. П. Чистякова основывалась, с одной стороны, на объективном отражении реальной действительности, а с другой стороны, на выражении личного отношения к ней живописца.

В развитие современной отечественной теории и методики изобразительного искусства большой вклад внесли ученые, художники-педагоги, специалисты в области художественного образования в XX – XXI веках (А. Д. Алехин, Л. А. Ивахнова, С. Е. Игнатъев, С. П. Ломов, Н. Н. Ростовцев, Л. Г. Медведев, В. С. Кузин, Н. М. Сокольникова, Т. Я. Шпикалова, А. П. Яшухин и др.). Особенно важным этапом в развитии методики обучения изобразительной грамоте детей является формирование в 70-х годах XX века концепций

художественного воспитания и образования, создание программ по изобразительному искусству, имеющих различную концептуальную основу. Под руководством В. С. Кузина были разработаны авторские программы «Живопись. 1–11 классы» (авторы: В. С. Кузин, С. Е. Игнатъев, С. П. Ломов и др.) и «Основы живописи. 5 – 9 классы» (авторы: В. С. Кузин, Л. С. Нерсисян, С. П. Ломов и др.) для школ (классов) с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Основой обучения являлись теория живописной грамоты и художественно-практическая деятельность в области реалистической живописи. В обязательный минимум содержания программ по живописи входят основы теории и практики живописи акварельными и гуашевыми красками, цветоведения, перспективы, средств художественной изобразительности и выразительности.

Анализ практики обучения живописи в художественной школе, а также действующих образовательных программ по живописи (Т. Н. Кисляковская, Т. М. Проненко) в последние десятилетия 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. Однако недостаточно внимания уделяется изучению образного характера цвета, практическому применению выразительных качеств цвета в создании образа. Изобразительные колористические задачи оказываются не связанными с выразительными. Недостаточно подготовительных заданий и упражнений на освоение и практическую проработку цветовых закономерностей, свойств цвета (эстетических, эмоциональных, температурных и др.) и способов цветовоспроизведения.

Как известно, закономерное, общее в познаваемых предметах и явлениях отражают понятия, поэтому чрезвычайно важным в процессе колористической подготовки учащихся на занятиях по живописи является глубокое, последовательное, поэтапное усвоение колористических понятий. Необходима та

методика колористической подготовки, которая бы включала систему заданий и упражнений, направленных на освоение, практическую проработку и творческое применение понятий цветоведения, на усвоение колористических знаний, умений и навыков, что позволило бы учащимся глубоко осмысливать цветовые закономерности природы и живописи, свойства цвета, способы их воспроизведения, осознанно применять их в решении как отдельных учебных, так и творческих живописных задач.

Мы разделяем точку зрения Н. В. Виноградовой, которая видит задачу педагога в том, чтобы научить детей находить смысловые связи и организовывать их в определенный изобразительный материал, в единый выразительный образ; научить ребенка понимать и строить свои художественные образы свободными от зеркального повторения видимого предметного мира. Важно обучить учащихся видеть цвет, форму предметов, через цвет понимать изнутри логику цветового воздействия, подчинять цвет форме и пространству и наоборот; научить понимать, с помощью каких средств цвета можно передать настроение, создать образ, который будет воздействовать на зрителя; помочь ребенку не только в практической реализации образа, но и в его возникновении. Виноградова отмечает недостатки процесса обучения живописи в ДХШ, связанные со смещением акцентов на фрагментарно-исполнительский характер изображения предметного мира [42]. Так, в работе над натюрмортом не рассматривается сам феномен цвета, основные свойства, возможности, влияние и воздействие цвета на раскрытие общего колористического состояния натуры, эмоциональная выразительность цветового решения. Это обедняет представления детей о сложной специфике изображения натюрморта, лишает живого эмоционально-эстетического отклика на художественную природу цвета, раскрывающего образную сущность постановки и возможности ее цветовой интерпретации.

За последние годы было издано множество учебных пособий, в которых подробно отражены теоретические и методические вопросы курса живописи

(Г. В. Беда, В. В. Визер, Ю. М. Кирцер, С. П. Ломов, Л. Г. Медведев, А. С. Пучков, Н. М. Сокольникова, Н. С. Штаничева, А. П. Яшухин и др.), теоретические основы цветоведения, колористики [28, 80, 117, 133].

Особый интерес для нашего исследования представляет серия учебных пособий по живописи В. В. Визер, предназначенных для учащихся и преподавателей художественной школы. В рассмотрении вопросов обучения живописной грамоте учащихся автор отмечает необходимость изучения основ цветоведения и последующего применения знаний в решении следующих живописных задач: передачи влияния света и тени на цвет предмета; тона в живописи; освещения; цветового контраста; воздушной перспективы, цветовой гармонии, цветового акцента, колорита; применения способов соединения красок, основных форм красочного мазка и др. [35-38].

Ряд авторов утверждает, что изучение основ цветоведения является важнейшим условием успешного решения вопросов колористического характера, возникающих при создании живописного произведения [45, 72, 147, 190]. Однако опыт показывает, что в процессе обучения живописи глубокому изучению понятий цветоведения уделяется недостаточно внимания. В свое время Е. В. Шорохов писал с сожалением, что некоторые учителя мало обращаются к вопросам цветоведения. Для овладения учащимися грамотой живописного изображения необходимо осмысление теоретических основ цветоведения, осознанное практическое применение их в решении живописных задач. В реальной практике одним из методических недостатков является изучение понятий цветоведения на вербальном уровне, без поэтапной практической проработки. Учащиеся, таким образом, не осмысливают понятия, а понимание их содержания достигается методом проб и ошибок. В освоении базовых колористических понятий (хроматических, ахроматических, теплых и холодных цветов, колорита и др.) Шорохов придавал большое значение наглядности, полагая, что объяснение законов цвета должно сопровождаться показом вариантов применения определенных цветовых закономерностей в учебных упражнениях (например, в орнаментах) и в произведениях живописи, что

позволяет раскрывать сущность понятия, а для лучшего усвоения знаний цветоведения важно умение применять их на практике, к примеру, в решении сюжета. По словам автора, вместо «раскраски» работа с цветом должна идти с учетом знаний определенных цветовых закономерностей [190].

Некоторые педагоги в изучении отдельных понятий цветоведения применяют упражнения с градациями оттенков, разными видами цветовой композиции, но, несмотря на достаточно разработанный материал по теории цвета, теории и методике обучения живописи, в научно-методической литературе не представлена методика колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи, которая была бы направлена не только на изучение, но и практическую поэтапную проработку каждого из основных колористических понятий, на развитие колористических способностей детей.

В 2012 году разработан проект примерной программы учебного предмета «Живопись», основу которой составляют цветовые отношения, строящиеся 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. Результатом освоения обязательной части программы «Живопись» является овладение учащимися определенными знаниями, умениями и навыками. Нами были выделены знания, умения и навыки, непосредственно связанные с колористической деятельностью: знания (основ цветоведения; свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; разнообразных техник; художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; основных выразительных средств; закономерностей построения художественной формы, особенностей ее восприятия и воплощения); умения (выбирать колористическое решение в

этюдах; видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; грамотно изображать с натуры и по памяти предметы, объекты окружающего мира, пространство, фигуру человека; раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах; изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность; использовать изобразительно-выразительные возможности живописи; выражать индивидуальное отношение к изображаемому, передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа); навыки (передачи объема и формы; использования основных материалов и техник; последовательного ведения живописной работы), наличие понимания выразительности цветового решения, наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

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, 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.

Вариативная часть предметной области «Живопись» и рекомендательный характер предложенных в программе тем заданий дает 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.

Согласно положениям национальной доктрины образования в РФ, система образования призвана обеспечить своевременное развитие детей, вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми. Опыт вариативного обучения последних десятилетий показал, что различные методические подходы к обучению живописи учащихся с различной степенью эффективности обеспечивают качество усвоения знаний, умений, навыков и развивают специальные способности, следовательно, проблема, в большей степени, состоит в поиске вариантов эффективных методов, приемов и средств обучения.

Учитывая обусловленность развития способностей качеством усвоения знаний, умений и навыков, некоторые психологи и педагоги связывают недостатки живописных работ учащихся с недостаточной организацией процессов деятельности по созданию художественного образа. Одной из важных педагогических и методических задач является построение такого обучения живописи, которое будет целенаправленно и эффективно развивать колористические способности учащихся посредством усвоения и творческого применения колористических знаний, умений и навыков при создании художественного образа.

Большое значение в исследовании данной проблемы имеют описания особенностей познавательных (сенсорных, перцептивных, представления, мнемических, мыслительных, имажинитивных), эмоционально-чувственных, изобразительно-выразительных процессов и их развития у детей среднего школьного возраста (Л. С. Выготский, В. С. Кузин, В. С. Мухина, Ю. А. Полуянов, С. Л. Рубинштейн, Е. Л. Яковлева и др.); описания исторически сложившихся отечественных методов обучения живописной и цветовой грамоте, необходимых в колористической деятельности для формирования умений и развития способностей (Е. С. Зернова, С. Е. Игнатъев, Б. В. Иогансон, Н. Я. Маслов и др.). Авторы указывают на необходимость целенаправленного обучения в успешном развитии способностей детей. Для определения условий развития

колористических способностей учащихся необходимо рассмотреть особенности формирования умений и развития способностей учащихся подросткового возраста в процессе изобразительной колористической деятельности.

На уровне ощущений у подростков повышается цветовая чувствительность. К 11 годам учащиеся могут с абсолютной точностью различать цвет, точно передавать цвет изображаемого предмета, предполагая задачу светлоты, насыщенности и теплохолодности. Тонкость различения цвета в период от 6 до 14 лет увеличивается почти в 2 раза. Различение светлоты возрастает в период от 6 до 16 лет в 2,5 раза.

Сенсорное развитие повышает чувствительность зрительного анализатора. Развитию цветовых ощущений, пишет В. С. Кузин, способствует применение на занятиях по живописи средств музыкального и литературного сопровождения (повышение чувствительности на основе взаимодействия ощущений (сенсбилизации), перехода зрительных ощущений в слуховые и наоборот (синестезии), упражнений на составление цветовых градаций по светлоте, насыщенности и цветовому тону [98, с. 108]. Способ группировки цветов посредством подбора образцов цвета, применяемый в практике Ю. А. Полуянова, на наш взгляд, послужил бы эффективным упражнением для определения учащимися разницы оттенков цвета по светлоте, насыщенности и цветовому тону [139].

Учитывая то, что выразительность и индивидуальная неповторимость колорита связана с отбором и ограничением цветового материала, А. А. Мелик-Пашаев считает полезным для учащихся художественной школы выполнение заданий с намеренным ограничением числа используемых красок, связанным с внутренним содержанием будущего произведения, что позволит им развить чуткость к богатым и неповторимым выразительным возможностям каждой краски в отдельности и в сочетаниях [114, с. 22].

Восприятие подростка более целенаправленно, планомерно и организовано. По убеждению В. С. Мухиной, именно в подростковом возрасте учащиеся в процессе наблюдения природы и погружения в мир изобразительного

искусства способны понимать необходимость преодоления сенсорных эталонов и видеть в соответствии с чувственным восприятием, освобожденным от сложившейся канонизированной нормативности (эталонности) восприятия цветов [119].

Развитию и обогащению восприятия способствует применение методов наблюдения природы, одновременного сравнения, словесно-наглядных методов (объяснение, демонстрация наглядного материала), что обусловлено необходимостью чувственного восприятия изучаемых предметов и явлений как основы формирования представлений и понятий. Как утверждает Н. Н. Ростовцев, только наглядность поможет ученику понять и усвоить сказанное, вовлечет его в активный творческий процесс [154].

В определении светотеневых и цветовых отношений эффективность метода одновременного сравнения определяется, по мнению С. П. Ломова и А. П. Яшухина, цельностью видения, «целостным обобщенным восприятием». Цельность видения, культура реализации зрительных восприятий действительности обеспечивается работой отношениями [199, с. 4]. При этом в развитии целостного восприятия цвета у детей немаловажное значение имеет такое действие, как отход. Этот способ работы позволяет согласовывать реальную и видимую величину рабочего поля и увидеть его целиком, а не по частям. Как отмечают художники-педагоги, при формировании такого действия у ребенка складываются и отрабатываются зрительно-моторные компоненты обобщенного восприятия — дивергенция глаз с их фиксацией на всем объекте одновременно [139].

Значительная роль в определении тоновых, цветовых и яркостных характеристик элементов выбранного мотива изображения на разных планах отводится применению видоискателя черного цвета, так как черный цвет — самый глубокий цвет и тон, по которому живописец сверяет все цвета и оттенки и выстраивает затем эти цветовые пятна в картине [35, с.168]. Сравнение цвета и тона с черным цветом позволяет точнее определить плотность дальнего плана,

цвет и тон теней на разных планах, цвет и тон самого светлого и самого темного пятен, являющихся тональными границами будущего произведения.

Кроме тонального сравнения цвета, важно формировать умения передавать сложный цвет, что является показателем роста познания в области цвета [190]. Использование сложного цвета, согласно высказываниям С. Е. Игнатьева, сопровождается умением давать сложное определение цветовым оттенкам поверхности предметов, поэтому в работе с детьми автор подчеркивает важность обсуждения цветовых оттенков. По его словам, нужно постоянно обсуждать, какими оттенками отличается цвет поверхности того или иного предмета [72].

Колористическая деятельность включает как наглядно-образный (опора на представления, оперирование конкретными наглядными образами), так и абстрактно-теоретический (опора на понятия) вид мышления. Особенностью художественного мышления, обусловленного активным участием в творческом процессе зрительных образов памяти и воображения, является ассоциативность.

Постоянный анализ, сравнение и обобщение – необходимые условия познания природы для целей изображения. Важную роль играют методы одновременного сравнения и обобщения цветовых и тоновых отношений природы по трем характеристикам цвета. В создании колорита ключевым моментом является определение общего тонового и цветового состояния освещенности природы. Оценивая это состояние по трем свойствам цвета (цветовой тон, светлота и насыщенность), необходимо передать основные цветовые отношения, соответствующие природе, затем следуют углубленные разработки градаций светотени, главным образом, на первом и втором плане. При этом определение отношения предметов по светлоте (между самым светлым и самым темным объектами природы), по цветовому тону (между самым теплым и самым холодным цветами природы) и по насыщенности (между самым интенсивным и самым «блеклым» цветами природы) является важнейшим условием гармоничной настройки тонально-цветовой гаммы в живописной композиции [108].

В подростковом возрасте ребенок переходит к мышлению, оперирующему понятиями под влиянием обучения теоретическим основам различных наук [60].

Мышление в понятиях становится ведущей функцией развития подростка [48]. Знания приобретают особую значимость для развития личности подростка, обеспечивая расширение его сознания. Именно в этом возрасте подросток начинает самостоятельно искать художественные и научные знания. Понятие есть выражение общего и наиболее существенного в окружающих нас предметах. Овладение понятием означает овладение знаниями о том или ином предмете, явлении, раскрытие существенного и закономерного в них [98, с. 197]. Формируется умение обосновывать суждения, логически раскрывать умозаключения, делать обобщения, самостоятельно решать задачи в новых ситуациях, используя имеющиеся знания и опыт. В связи с этим большое значение в обучении придается частично-поисковому методу, связанному с постановкой и решением учащимися проблемных задач.

Рассматривая условия формирования способностей владения цветом, А. А. Сурин и М. О. Сурина выделяют две стороны, связанные с развитием образно-концептуальных компонентов. Первая – это умение мыслить в понятиях и «видеть», вторая сторона связана с переводом зрительно-вербальной информации на «язык» знаковой системы (вербальный способ выражения знаковой системы – понятие, визуальный – виды изображения) [167]. Следовательно, учащийся должен знать и понимать, что нужно увидеть в предмете, а такому «видению» его необходимо научить.

В колористической подготовке учащихся художественной школы развитие воображения как процесса создания нового в форме образа является основой развития колористических способностей как вида творческих способностей. Внутреннее тяготение к творческому воплощению — отличительная черта подростка. Воображение подростка, утверждает Л. С. Выготский, движется от конкретного наглядного образа через понятие к воображаемому образу. Развитие функции воображения является следствием функции образования понятий, которое завершает все те сложные процессы изменений, которые претерпевает умственная деятельность подростка [48, с. 214]. Воображение расширяет и углубляет процесс познания. Творческое воображение тесно связано с

мышлением, протекает как анализ, синтез, сравнение и обобщение накопленных знаний. Творческое воображение — основа в создании художественного образа. В этой связи В. И. Петрушин выделяет три подхода: субъективный (личное восприятие мира), объективный (объективная картина действительности) и органичный (одновременно выражение себя и отражение в художественном образе объективной действительности) [134]. На основе выводов ученых можно заключить, что в развитии воображения цвета для создания нового цветового образа важна опора на конкретные образы представления цвета, на базовые колористические понятия.

Отсутствие необходимых знаний, умений и навыков сковывает воображение. Необходимым условием развития воображения является накопление разнообразных впечатлений, развитие наблюдательности. Чем больше запас наблюдений, по мнению В. С. Кузина, тем больше возможность использовать их в деятельности воображения [98]. Большое значение для развития воображения имеет выполнение сюжетно-тематических композиций, сюжетно-ролевая игра, использование приемов преобразования представлений в воображении: преувеличения-преуменьшения, типизации (обобщения и эмоционального насыщения образа) [60].

Для развития колористических способностей важное значение имеет эмоциональная отзывчивость на цвет, которая помогает детям в создании выразительных цветовых решений. Нужно как можно раньше развивать чуткость к тому, какие чувства, настроения способны выразить и вызвать у человека цвета, их градации, сочетания. Важно, чтобы ребенок видел в цвете не только внешний признак, но ощущал и понимал нераздельную связь цвета с определенными эмоциями и чувствами. Для развития эмоциональной чуткости к цвету важным является изучение и анализ произведений живописи. Педагог должен помочь ученику понять, что определенный колорит вызывает определенную гамму чувств, колорит отличается по преобладающему эмоциональному тону. Задача состоит в том, чтобы научить не только различать, «прочитывать» эмоциональный тон, но и передавать его цветом. Исходя из основного

эмоционального тона будущего произведения, важно уметь отбирать тот необходимый минимум красок, с помощью которого можно передать нужный аккорд чувств [114, с. 22].

Развитию эмоциональных переживаний цвета способствуют метод ассоциаций цвета с определенной эмоцией при выполнении упражнений на составление цветowych композиций, рассчитанных на определенное эмоциональное звучание; совместный с педагогом анализ впечатлений от художественно-эстетических экскурсий на природу, на выставки произведений живописи, от наблюдения и изучения различных колористических эмоциональных состояний природы. Анализ позволяет обострить переживание, усложнить его разнообразными представлениями, а сила и глубина переживания зависят от тех первичных элементов и отношений внешнего мира, которые действуют непосредственно [15, с. 68].

В живописи процессы изображения и выражения тесно взаимосвязаны. Изображение является основой художественного образа в изобразительной деятельности. Изображение и выражение, согласно А. М. Кантору, представляют собой взаимосвязанные стороны художественно-образного отражения жизни. В изобразительной деятельности «выражение раскрывается через изображение и его выразительную декоративную структуру», а выражение (экспрессия) есть воспроизведение средствами изобразительного искусства внутреннего содержания явлений действительности (чувств, мыслей, психологических состояний, объективной сущности людей и событий, явлений природы и предметного мира) [11, с. 111].

Выразительное письмо в методике обучения живописи рассматривается как часть творческого процесса, где технология сливается с мыслью и чувствами, а предпосылкой такого письма является техническая грамотность [65, с. 53]. Для формирования изобразительных колористических умений важно освоить технические особенности красочных материалов; способы письма, соединения красок и объединения цветов, различные формы красочного мазка. Приобретая навыки получения цвета в работе с палитрой, дети попутно учатся сознательно

различать тонкие оттенки цвета, их настроение, перестают связывать название цвета с одним, типичным оттенком.

По словам С. Е. Игнатъева, дети к 11 — 12 годам переходят от декоративно-живописного к живописно-пространственному способу изображения, характеризующемуся умением передавать трехмерность объектов выделением светотени живописными средствами. Выделение этапов формального развития живописного решения композиции (декоративный, декоративно-живописный, живописно-пространственный) связано, как пишет Игнатъев, с развитием мыслительной деятельности ребенка и, в частности, с умением делать обобщения, которые приводят к образному художественному мышлению [72]. Отличие творчества подростков В. С. Щербаков видит не в затухании творческих импульсов, а в переходе творческого начала, особенно у одаренных детей, в иное качество. Подростки дают более аналитический образ, они начинают видеть [193].

Одной из главных изобразительных колористических задач в построении живописного изображения является передача цветового единства, общего тонового и цветового состояния освещенности. Богатство и разнообразие взаимных рефлексов, общее тоновое и цветовое состояние освещенности, влияние спектрального состава основного источника света, контрастное взаимодействие теплых и холодных оттенков — все это объединяет цвета, делает их соподчиненными и родственными. В построении колористического единства на живописной плоскости большое значение Г. В. Беда придает изучению и применению способов и приемов, разработанных известными художниками, позволяющих начинающему живописцу объединять, обобщать цвета, подчинять их общему тону и цвету: объединение цветов композиции между собой единым оттенком цвета; объединение цветов композиции цветом и тоном общего освещения искусственно взятой или естественной тональности; использование небольшого количества красок; письмо по тонированной поверхности; рассматривание мотива изображения через цветные стекла; письмо лессировками поверх подмалевка, окрашенного в один цвет; наложение тонкого слоя цветового оттенка краски (лака) поверх поверхности, проработанной объемной светотеневой

моделировкой; применение эффекта оптического смешения цветов [20]. Очевидна необходимость включения данных способов цветовоспроизведения в объем колористических знаний учащихся. Практическое применение их в решении задач цветового единства, образного раскрытия темы позволит выработать у обучающихся изобразительные колористические умения, формировать и развивать изобразительные способности воспроизведения цвета.

Интерес возникающий у подростков к средствам выражения собственного мира, Е. Л. Яковлева связывает с появлением у них чувства индивидуальности, внимания к собственным переживаниям, что ведет, с одной стороны, к самоуглублению и самоанализу, а с другой – к потребности принятия и поддержки эмоциональных реакций, внутреннего мира другими людьми. Дети приходят к выводу, что внутренние состояния можно выразить различными средствами, описывающими эмоциональные переживания, но сначала необходимо набрать опыт переживания и внешнего выражения эмоциональных состояний для других. Поэтому особенно актуальным для подростка становится эмоциональное выражение, умение находить адекватные средства выражения эмоциональных состояний [197].

Неразрывная связь цвета с чувствами, эмоциями утверждалась многими учеными, педагогами и художниками (И. В. Гете, В. В. Кандинский, М. Люшер, Ю. А. Полуянов и др.). Художники относятся «к цвету, как к сильнейшему средству выражения внутреннего содержания своих картин, в первую очередь – создания соответствующей эмоциональной атмосферы» [114].

Среди множества выразительных средств изобразительного искусства именно работа с цветом в условиях обучения живописи дает огромную возможность и для накопления опыта эмоциональных переживаний, и для внешнего выражения эмоциональных состояний через художественный цветовой образ.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для формирования колористических знаний, умений, навыков и развития колористических способностей учащихся особенно благоприятным является

период среднего школьного возраста, сенситивный к творческому мышлению, эмоциональному переживанию и выражению, когда складываются собственное мироощущение, мировосприятие, мировоззрение, когда в процессе познания участвуют и образное, и логическое мышление. Подросткам свойственны 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. Процесс формирования колористических знаний, умений и навыков учащихся должен быть направлен на овладение основами живописной изобразительной грамоты. При этом выполнение творческих заданий обучающимися способствует приобретению опыта творческой деятельности. Колористическая подготовка обучающихся в детской художественной школе должна осуществляться в атмосфере творчества, эмоционально-нравственной отзывчивости, педагогической требовательности и одновременно доброжелательности. Применение эффективных методов и средств обучения с учетом возрастных особенностей развивает способности детей, что положительно влияет на результаты учебной деятельности.

Таким образом, результативность колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи обусловлена развитием колористических способностей, которое базируется на усвоении и творческом применении учащимися колористических знаний, умений и навыков. Качество усвоения колористических умений и навыков во многом определяют знания основ цветоведения, колористических понятий и умение их применять на практике в решении как отдельных учебных, так и творческих живописных задач; организация и активизация процессов колористической деятельности.

Анализ литературы по теории и методике обучения живописи, особенностей развития способностей в изобразительной колористической деятельности учащихся среднего школьного возраста позволяет определить условия развития колористических способностей учащихся, способствующие более эффективной колористической подготовке: построение процесса обучения живописи на выполнении системы заданий и упражнений и поэтапном усвоении

колористических понятий, обеспечивающего плавный переход от репродуктивной к творческой деятельности; подбор и сочетание эффективных методов, средств, форм обучения на каждом этапе усвоения колористических знаний, умений и навыков, направленных на организацию и активизацию процессов колористической деятельности.

1.3. Основные критерии оценки колористической подготовки обучающихся в художественной школе

Объективная оценка результатов учебно-творческой колористической деятельности является активизирующим фактором колористической подготовки обучающихся. Понимание художественно-эстетической ценности работы учащимся связано с пониманием и принятием критериев оценки при систематическом индивидуальном и коллективном оценивании работ на просмотрах.

Для учащихся подросткового периода, совпадающего с периодом обучения в художественной школе, оценка продолжает иметь большое значение. Правильное оценивание детских работ является, по мнению А. Д. Алехина, одной из сложных задач педагога. Неправильная оценка может либо слишком преувеличивать достоинства работ учащегося, либо не заметить его одаренности. Автор приводит множество примеров «вундеркиндов» в области изобразительного искусства, ограничивающихся яркой вспышкой творческой активности, одной из причин которой может стать привыкание детей к похвале, вследствие чего они не могут подняться на следующую ступень овладения необходимой грамотой [6]. Наблюдаются и другие примеры, когда, на первый взгляд, заурядный ученик благодаря целенаправленной работе и глубокому желанию рисовать становится

большим мастером.

Своеобразие детских творческих работ требует адекватных критериев их оценки, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.

По мнению А. А. Адаскиной, А. А. Мелик-Пашаева, З. Н. Новлянской, Н. Ф. Чубук, ребенок на доступном ему уровне и на соответствующем возрасту материале ставит и решает те же задачи, что и взрослый художник: он стремится выразить в произведении свое мироощущение, собственный взгляд на мир, создать образ. В той мере, в какой ему удастся слить в единство индивидуальный пафос и адекватную ему форму, он создает по-настоящему художественное произведение [110, с. 80]. Разница между «детским» и «взрослым» творчеством, по убеждению авторов, достаточно условна, а отличие может быть в уровне сложности и масштаба содержания, совершенства решения, следовательно, и критерии художественности можно искать в области «большого» искусства [115].

При оценивании педагогу необходимо учитывать следующее:

- возможность влияния субъективного фактора оценочных суждений, который зависит от понимания уровня художественности;
- индивидуальные и возрастные особенности каждого учащегося;
- соответствие требуемых знаний, умений и навыков содержанию учебного материала, направленного на овладение ими [148].

Критерием эффективности учебной деятельности является ориентация на ее результат. Ранее отмечалось (параграф 1.1), что результатом колористической подготовки учащихся детской художественной школы в процессе обучения живописи является художественно-творческая деятельность, характеризующаяся достаточно высокой степенью сформированности колористических знаний, умений и навыков. Было выяснено, что эффективность колористической подготовки учащихся обусловлена развитием колористических способностей, которое осуществляется через усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков в решении колористических задач живописи. Сказанное определяет основные параметры оценки колористической подготовки обучающихся.

Разработка критериев оценки колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи является важным этапом исследования, предшествующим экспериментальной части. Показатели критериев оценки позволяют определить уровни сформированности колористических знаний, умений и навыков учащихся на всех этапах экспериментального исследования и методом сравнения полученных результатов проследить динамику развития колористических способностей учащихся.

В условиях реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области изобразительного искусства основной акцент в содержании программы предмета «Живопись» ставится на передаче цветовых отношений, строящихся на цветовой гармонии. По результатам освоения обязательной части программы при оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих колористических умений и навыков: передачи локального цвета, цветовых и тональных отношений предметов к фону, материальности (1-й класс); передачи оттенков локального цвета, цветовых и тональных отношений между предметами, передачи световоздушной среды и особенностей освещения, объема и материальности (2-й класс); грамотного построения цветовых гармоний, объема предметов в пространстве, материальности (3-й класс); грамотного построения цветовых гармоний, передачи нюансов светотеневых отношений, объема сложных предметов (4-й класс); построения сложных цветовых гармоний; передачи сложных светотеневых отношений, объема предметов в интерьере, материальности (5-й класс); передачи образного и живописно-пластического решения постановки, колорита, тональных отношений световоздушной среды, материальности (6-й класс).

Содержание учебного предмета «Живопись» при 5 (6)-летнем сроке обучения составляют задания, включающие следующее содержание: знакомство с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы акварелью; получение знаний и навыков ведения последовательной работы над натюрмортом; поиск цветовых отношений между предметами, между предметами и фоном; первоначальные навыки построения цветовых гармоний

(1-й класс); углубление знаний о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения; приобретение навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы (2-й класс); введение сложных предметов, тональное и колористическое решение живописной композиции, навыки построения более сложных цветовых гармоний (3-й класс); тематический характер постановки, углубление знаний о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении; решение пространства и цельности (4-й класс); углубление и закрепление знаний и умений последовательного ведения работы; передача точных цветовых отношений, глубины, объема, фактуры; построение более сложных цветовых гармоний (5-й класс); самостоятельное выполнение заданий по созданию художественного образа, самостоятельное построение цветовой гармонии; выражение индивидуального отношения к изображаемому, умение технически реализовать замысел (6-й класс).

Возможности вариативной части программы в расширении и углублении подготовки учащихся, получении ими дополнительных знаний, умений и навыков дает основание рассматривать в качестве критериев оценки колористической подготовки выделенные нами колористические знания, умения и навыки, способности (Приложение 1).

В процессе учебно-творческой колористической деятельности на занятиях по живописи основные усилия педагога направлены на то, чтобы научить детей создавать выразительные художественные образы реальной действительности. С одной стороны, учащиеся должны уметь передавать объективные качества окружающего мира (объемные, пространственные, материальные), с другой стороны, выражать личное отношение к изображаемому, потому, как известно, что «единство изобразительного и выразительного определяет целостность художественного образа» [98, с. 204]. Колористическая деятельность при решении изобразительных и выразительных задач требует многочисленных умений и навыков. Чтобы практически воплотить выразительный образ реальной действительности, учащимся нужно иметь глубокие знания о цвете, научиться цвет видеть, запоминать, представлять, эмоционально и эстетически переживать,

чувствовать, анализировать, преобразовывать, правдиво изображать и т. д. Для достижения положительного результата колористической подготовки учащимся очень важно сначала освоить колористические знания, умения и навыки, затем практически реализовать их в решении отдельных учебных живописных задач и, наконец, творчески применить в решении задач, связанных с созданием целостного художественного образа.

Практические и творческие колористические умения и навыки формируются на основе колористических знаний. Изучение особенностей колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи, программ по живописи позволили определить необходимые для начинающего живописца колористические знания. В результате анализа литературы выяснено, что большое значение в формировании колористических умений и навыков придается, наряду с изобразительной грамотой, знаниям теоретических основ цветоведения, знаниям содержания колористических понятий, раскрывающих цветовые закономерности природы и живописи.

Большую ценность представляет методический материал для преподавателей изобразительного искусства В. С. Денисова, М. В. Глазовой, А. С. Пучкова [54, 147]. Авторы выделяют основные понятия в теоретических вопросах цветоведения, описывают возможности их применения в художественной практике для решения колористических задач. Как утверждают Глазова и Денисов, знания основ цветоведения, закономерностей цвета позволяют передать визуальную глубину пространства, объем, трехмерное изображение [54].

Многие ученые, авторы программ по живописи, отмечают необходимость знания понятий цветового спектра, теплых и холодных, хроматических и ахроматических, родственных и контрастных, основных и составных цветов; основных характеристик цвета, видов освещения, цветовой гаммы, цветового контраста, декоративности цвета, цветовой гармонии, колорита, психологических характеристик цвета и умения учащимися на занятиях по живописи применять знания в решении живописных колористических задач. «Понятие — это выражение общего и наиболее существенного в окружающих нас предметах и

явлениях» [98, с. 197]. Как подчеркивает В. С. Кузин, понятие, отражая главное, общее, закономерное в познаваемых предметах и явлениях, представляют собой высшую форму отражения действительности, а усвоение понятий, по его словам, осуществляется индивидуально каждым в процессе его развития и означает постоянное расширение и углубление знаний о каком-либо явлении, предмете. Автор полагает, что чем ближе кто-либо стоит к раскрытию сущности предмета, явления, тем быстрее он усвоит данное понятие [98]. Исходя из этого, можно считать, что благодаря усвоению базовых колористических понятий учащиеся получают знания о природных цветовых закономерностях, разнообразных свойствах цвета: о многообразии цветовых оттенков, создающихся и изменяющихся под влиянием разных условий освещения, связанных с определенным источником освещения, общим цветотоновым состоянием освещенности и цветовым окружением; о влиянии факторов освещенности на разнообразие гармоничного колорита, цветовой гармонии, цветовых контрастов, цветовых гамм, видов освещения, свойств цвета.

В теории цвета для развития колористических способностей подчеркивается важность владения знаниями о разнообразных природных свойствах цвета (пространственных, эмоциональных, эстетических, температурных, временных, весовых, акустических) [38, 52, 141 и др.]. Изучение свойств цвета позволяет учащимся осознать не только изобразительные, но и выразительные возможности цвета. Например, при изучении эмоциональных свойств цвета у детей формируется представление о том, что колорит отличается по преобладающему эмоциональному тону, что, изменяя светлоту, насыщенность, цветовой тон оттенков, можно передать разнообразные настроения, выразить определенные чувства, эмоции.

Огромное значение при усвоении понятий С. Л. Рубинштейн придает наглядной опоре [146], поэтому, изучая цветовые закономерности, учащиеся должны их увидеть наглядно в природе. Важна установка на целенаправленное наблюдение и последующее запоминание с целью дальнейшего применения на практике в решении учебных и творческих задач [118]. Для лучшего запоминания

в процессе наблюдения важна опора на ассоциации. Г. В. Беда подчеркивает, что в любой картине подлинного мастера живописи обнаруживается связь между ее содержанием и состоянием освещенности, поскольку именно ассоциативные свойства чувственно-зрительных восприятий природы учитываются художниками в стремлении добиться наиболее сильного эмоционального воздействия живописи на зрителя [20]. Поэтому при наблюдении в природе различных колористических состояний учащимся необходимо научиться видеть и запоминать связь общего цветотонального состояния освещенности с определенным состоянием природы (различным состоянием времени года, суток) и определенным эмоциональным звучанием мотива.

Изображение реальной действительности с учетом цветовых природных закономерностей требует знания определенных способов цветовоспроизведения (способов соединения красок и объединения цветов, способов письма), знания технических особенностей работы с красочным материалом (правил наложения красочных слоев, представления о плотности красочного слоя). Именно знание способов цветовоспроизведения позволит учащимся, с одной стороны, обогащать цвет множеством оттенков, с другой стороны, объединять оттенки общим цветом, усиливая или уменьшая его яркость или светлоту.

Знания содержания колористических понятий, грамоты живописного изображения позволят учащимся выявлять цветовые закономерности в природе и живописи, а затем осмысленно их учитывать при создании выразительного образа реальной действительности; сформировать колористические умения и навыки передачи: цветового разнообразия окружающей действительности; изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности; формы, объема предметов в пространственной среде, пространственных планов средствами воздушной перспективы, материальности, фактуры; цветовых и тоновых отношений с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности; колорита, цветовой гармонии; цветового акцента, ритма, равновесия, статики, динамики, декоративности; пластичности, валёрности (богатства цветотональных переходов); живописности; цветовой

выразительности, образности; сходства при воспроизведении цвета с ранее воспринимавшимся цветом, индивидуального отношения к изображаемому; идейно-эмоционального содержания живописной композиции (состояний природы, настроений, чувств, эмоциональных впечатлений, замыслов).

Анализ методических особенностей обучения живописи учащихся (параграф 1.2) показал, что применение эффективных методов, средств и форм обучения (наблюдение в природе, в произведениях живописи и анализ цветовых закономерностей; наглядность; опора на конкретные образы и понятия; личный показ; беседы; художественно-эстетические экскурсии; анализ впечатлений от экскурсий, от наблюдений различных состояний природы, анализ произведений живописи; музыкальное и литературное сопровождение; обозрение цветов через цветные стекла; упражнения на разработку градаций цветовых оттенков; обсуждение цветовых оттенков; сюжетно-ролевая игра; выполнение тематических композиций по воображению, композиций с натуры, по памяти, по представлению; цветовые ассоциации; измеримость цветом и тоном; определение цветовых и тоновых отношений с применением черного видоискателя; анализ, сравнение цветовых и тоновых отношений натуры, обобщение тоном и цветом; преобразование цвета; действие отход и др.) активизирует процессы, связанные с созданием художественного образа, что в результате положительно влияет на колористическую деятельность детей.

В формировании умений различать и передавать цветовые оттенки Б. В. Иогансон отводил большую роль систематическим упражнениям в определении оттенков. По его мнению, глаз устроен так, что чем больше он работает, тем яснее начинает видеть тонкости оттенков; развивающийся глаз постепенно усиливает способность видеть все больше оттенков. Художник придавал огромное значение развитию ощущения цвета, поскольку относил к одному из главных признаков мастерства живописца умение во время работы держать все оттенки в поле зрения [77].

Богатство ощущений, получаемых от внешнего мира, обеспечивают богатство образов восприятия [112, с. 13]. Восприятие цвета у детей, по словам

В. С. Кузина, побуждает к действиям, что способствует развитию наблюдательности [77]. В процессе целенаправленного обучения способность цветоразличения, применение метода одновременного сравнения цветовых и тоновых отношений позволяет учащимся видеть аконстантно и целостно, что проявляется в умениях изменять цвет в зависимости от условий освещения, видеть цвета целостно и передавать цветовые отношения с учетом влияния на них общего тона и цвета состояния освещенности.

Интенсивное развитие словесно-логической памяти у подростков положительно влияет на развитие образной памяти [98, с.187]. Применение методов упражнений на запоминание в процессе обучения живописи, пишет В. В. Визер, способствует развитию зрительной памяти, помогает быстро научить основному принципу «от общего – к частному», развить «цепкое» внимание, позволяющее быстро запоминать и фиксировать объект, передавать сходство с изображаемым объектом [35]. Как пишет В. С. Кузин, представления основываются на обобщении. К показателям продуктивности представления В. Д. Шадриков относит яркость-четкость, точность, детальность, определяемую степенью соответствия образу объекта, воспринимавшегося ранее [182]. Опора на цветовые образы памяти, применение метода ассоциаций в процессе работы по представлению способствуют развитию представления цвета, позволяют точно передавать реальные цветовые отношения, соответствующие образу ранее воспринимавшегося объекта. Образы представления становятся опорой для создания новых образов. Развитие ассоциативно-образного представления цвета способствует развитию образного мышления, творческого воображения.

В результате активной мыслительной деятельности в процессе обучения живописи, постоянного анализа, сравнения и обобщения цветовых отношений развивается цветное мышление учащихся. Под влиянием обучения у детей расширяются знания и представления о цвете, которые постоянно углубляются и становятся более содержательными, полными и осмысленными. Усвоение понятий осуществляется постепенно, по мере накопления знаний, умений и навыков. По мнению Кузина, для усвоения понятия необходимо раскрыть его

содержание, что, в свою очередь, обуславливается наличием определенных знаний и соответствующего уровня логического мышления. Овладевая системой понятий, отражающих действительные связи и отношения между предметами и явлениями, школьники знакомятся с закономерностями объективного мира [98, с 205]. Результатом наглядно-образного мышления, как утверждает Шадриков, может быть порождение новых образов, новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих знание структурным и видимым [182].

В развитии мышления Б. В. Иогансон придавал большое значение методу работы с натуры, который приучает глаз «видеть», анализировать, обобщать [77]. Развитое мышление позволяет учащимся создавать новые цветовые образы, осмысленно применять знания цветовых закономерностей в создании живописной композиции; анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения; передавать цветовые отношения с учетом общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; выделять главное цветом.

Воображение является обязательным процессом творческой колористической деятельности, поскольку участвуют в создании нового цветового художественного образа. Развитое воображение позволяет учащимся преобразовывать цвета натуры, находить новое цветовое решение образа при выполнении творческих живописных композиций.

В процессе познания цветового богатства окружающего мира у детей формируется эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям. Положительное влияние на развитие эмоциональной чуткости к цвету оказывает метод определения преобладающего эмоционального тона колорита в разных произведениях живописи; выполнение упражнений на подбор красок, составление цветов с учетом эмоционального тона будущего мотива изображения [114]. Таким образом, у обучающихся формируется умение различать и передавать эмоциональный тон оттенков цветов. В процессе изображения цветовых явлений

дети эмоционально и эстетически переживают цвет, поскольку цвет, цветовые сочетания могут ассоциироваться с различными эмоциями, настроением.

В. С. Мухиной выявлено, что дети, вплоть до подросткового возраста, решают тему красивого и некрасивого исключительно цветом, с интересом используя «неподражательный цвет» в беспредметных, орнаментальных цветовых композициях, замечено, что, используя «подражательный цвет», при передаче красивого ребенок увеличивает его яркость, которая эмоционально усиливает его отношение к изображаемому [120, с.207]. Развитие способности эмоционального переживания цвета позволяет учащимся передавать определенным сочетанием цветов различные настроения, эмоциональные состояния природы, впечатления. Накопленные эмоционально-эстетические переживания цвета обогащают внутренний мир учащихся, становятся основой познания, отношения к окружающему миру, искусству. Эстетические переживания обогащают духовный мир, способствуют формированию нравственно-оценочного отношения к окружающему миру [98].

Развитие способности чувства цвета зависит от особенностей сенсорных и перцептивных способностей. Знания цветовой гармонии, отмечает В. В. Визер, позволяют учащимся передавать желаемое эмоциональное настроение пейзажа или портрета. Развитое чувство цвета может проявляться в умении гармонично сочетать цвета, согласовывать их между собой.

Выразительность живописной композиции во многом зависит от технического исполнения, от выбранных способов воспроизведения цвета. Формирование и совершенствование умений и навыков применения в живописном изображении различных способов письма, способов соединения красок, объединения цветов, форм красочного мазка и развитие способности цветовоспроизведения позволяет создавать в изображении различные живописные, декоративные эффекты, передавать идейно-эмоциональное содержание живописной композиции.

На начальном этапе обучения живописи, по убеждению В. В. Визер, одной из главных задач является овладение живописными приемами. Большое значение

в живописной передаче изображения автор придает овладению способами письма (однослойного, многослойного), соединения красок и объединения цветов (тоном, цветом), различными формами красочного мазка (круглой, прямоугольной формы; штриховой; перистый, точечный мазок; гладкая живопись). Механическое соединение лежит в основе создания цветовых оттенков. Способ соединения красок «воздушным» мазком, по словам Визер, позволяет передать чистоту, звучность, свежесть цвета в живописи. Мозаичный способ дает возможность создавать вибрации и мерцания цветовых оттенков. Лессировочное соединение красок используется в многослойном письме, прием лессировки применяется с целью дальнейшего изменения — усиления или ослабления тона изображения, придания цвету новых цветовых оттенков. Лессировка помогает добиваться впечатления глубины и прозрачности в полутенях и тенях картины. Широкие лессировки позволяют объединять большие части полотна, создают воздушную дымку, среду в картине [35, с.150]. Форма красочного мазка, пишет Визер, является одним из важных выразительных средств живописи. Выбор определенной формы красочного мазка способствует наиболее полному эмоциональному раскрытию и пониманию художественного образа. Знание перечисленных способов цветовоспроизведения и умение их грамотно применять на практике необходимы начинающему живописцу в решении изобразительных и выразительных задач: передачи многообразия цветовых оттенков, обобщения цветовых отношений, передачи материальности, различных состояний природы, при выполнении кратковременных этюдов и длительных работ.

Изобразительные средства должны становиться художественными средствами выражения, а широкое и полное владение изобразительной грамотой служить созданию художественного образа [199, с. 4]. Д. Б. Богоявленская считает важнейшим фактором художественного творчества особое видение и определяет процесс видения, прежде всего, как поиск и одновременно выражение собственной концепции мира, как индивидуальный строй мышления и мироощущения, формирующийся в результате познания действительности и определяющий способность художника видеть, воспринимать мир так, а не иначе.

По мнению автора, выразительные средства тесным образом зависят от структуры художественных способностей, но они не должны доминировать. «Без выразительных средств нет живописи, но сами по себе они не определяют значение художественного произведения, его ценность. Они могут становиться целью, и тогда перед нами не живопись, а виртуозный этюд. Напротив, у художника, для которого художественное творчество – познание, понимание действительности, – выразительные средства становятся именно средствами воплощения его видения. Их развитие и совершенствование идут одновременно с углублением видения, подчиняясь необходимости адекватного его выражения» [24, с. 225]. Таким образом, согласованность между выразительными средствами цвета и содержанием замысла композиции является одним из важных показателей уровня сформированности выразительных колористических способностей учащихся.

Изложенный выше материал послужил обоснованием критериев оценки и показателей колористической подготовки, а также позволил выделить ярко выраженные компоненты колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи: содержательно-теоретический, деятельностно-практический и творческий (Таблица 1).

Содержательно-теоретический компонент колористической подготовки учащихся определяет уровень сформированности колористических знаний: основных колористических понятий; цветовых закономерностей и свойств цвета; технических особенностей работы с красочным материалом; способов цветовоспроизведения.

Таблица 1

Критериальный аппарат оценки колористической подготовки учащихся

Компоненты колористической подготовки	Критерии	Показатели
Содержательно-теоретический	Колористические знания: — основных колористических понятий;	— усвоение содержания понятий цветового спектра, теплых и холодных, хроматических и ахроматических, основных и составных цветов; основных характеристик цвета, видов

	<p>— цветовых закономерностей и свойств цвета;</p> <p>— технических особенностей работы с красочным материалом;</p> <p>— способов цветовоспроизведения</p>	<p>освещения, цветовой гаммы, цветового контраста, декоративности цвета, цветовой гармонии, колорита, психологии цвета;</p> <p>— представления о цветовых закономерностях, связанных с обусловленностью цвета факторами освещенности; о выразительных и изобразительных свойствах цвета (эмоциональных, эстетических, пространственных, температурных, весовых, акустических);</p> <p>— представление о плотности красочного слоя в живописи акварелью и гуашью;</p> <p>— знания различных способов цветовоспроизведения (способов письма, способов объединения цветов и соединения красок), форм красочного мазка</p>
Деятельностно-практический	<p>Практические колористические умения и навыки:</p> <p>— умение передавать цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; передавать эмоциональный тон цветового строя мотива;</p> <p>— умение передавать изменение цвета в разных условиях освещения; целостно передавать цветовые отношения;</p> <p>— умение передавать цветовое сходство с натурой; точно передавать реальные цветовые отношения мотива, передавать ассоциативный образ цветов, их связь с определенным настроением;</p> <p>— умение осмысленно применять знания закономерностей, свойств цвета в создании реалистического художественного образа, умение анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения, выделять главное цветом;</p> <p>— умение передавать технические особенности избранного материала живописи;</p> <p>— умение применять разные способы письма, способы соединения красок и объединения цветов, различные формы красочного мазка</p>	<p>— разнообразие цветовых оттенков по светлоте, насыщенности, цветовому тону; выраженность эмоционального тона цветовых оттенков при выполнении цветовой шкалы или ряда цветовых оттенков;</p> <p>— изменение цвета в зависимости от условий освещения, объединенность оттенков общим цветом или тоном при разработке цвета с опорой на восприятие природы;</p> <p>— сходство цветовых отношений с воспринятыми ранее в природе при воспроизведении по памяти; передача цветовых отношений в связи с реальными условиями освещения; четкий образ заданных цветов, передача настроения, эмоционального звучания при выполнении ассоциативной композиции;</p> <p>4. — передача цветовых и тоновых отношений природы с учетом общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; колорит; передача объективных качеств действительности (объема, пространства, материальности);</p> <p>— грамотная передача плотности красочного слоя в работе акварелью, гуашью;</p> <p>— грамотное применение способов письма (однослойного, многослойного), соединения красок (лессировочного, мозаичного, механического, «воздушного мазка»), объединения цветов общим цветом и тоном; формы красочного мазка (круглой, прямоугольной формы; штриховой; перистый, точечный мазок; гладкая живопись)</p>
Творческий	Творческие колористические умения, навыки и способности:	

	<ul style="list-style-type: none"> — умение преобразовывать, усиливать посредством воображения характерные цвета природы; — умение передать гармоничные цветовые сочетания; — умение подбирать колористические средства в соответствии с идейно-эмоциональным содержанием замысла в живописной композиции 	<ul style="list-style-type: none"> — новое цветовое решение художественного образа при выполнении творческой живописной композиции; — согласованность, созвучие цветов между собой, цветовая гармония; — согласованность между выразительными средствами цвета и идейно-эмоциональным содержанием замысла в живописной композиции
--	--	--

Деятельностно-практический компонент представлен рядом критериев, которые определяют уровень сформированности следующих колористических умений и навыков: умений (передавать цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; передавать эмоциональный тон цветового строя мотива; передавать изменение цвета в разных условиях освещения; целостно передавать цветовые отношения; передавать цветовое сходство с природой; точно передавать реальные цветовые отношения мотива, передавать ассоциативный образ цветов, их связь с определенным настроением; осмысленно применять знания закономерностей, свойств цвета в создании реалистического художественного образа, умение анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения, выделять главное цветом; передавать технические особенности избранного материала живописи; применять разные способы письма, способы соединения красок и объединения цветов, различные формы красочного мазка).

Задания практической подготовки должны быть направлены на освоение и реализацию практических колористических умений и навыков в решении отдельных учебных задач, на активизацию процессов ощущения и восприятия, памяти, представления, образного мышления, эмоциональной отзывчивости к цвету, эмоционального переживания цветового строя мотива, процесса изображения.

Творческий компонент определяет уровень сформированности творческих колористических умений, навыков и способностей: умений преобразовать цвет или цветовые оттенки конкретно воспринимаемых объектов, природы; передавать гармоничное сочетание цветов; подбирать и согласовывать колористические средства с идейно-эмоциональным содержанием замысла живописной

композиции. Творческая колористическая подготовка предполагает решение творческих колористических задач живописи: самостоятельное создание художественного образа реальной действительности; самостоятельное построение цветовой гармонии; выражение индивидуального отношения, чувств, мыслей цветом; активизирует процессы воображения, чувства цвета и выражения.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ

2.1. Типичные ошибки в процессе обучения живописи учащихся художественной школы (констатирующий этап эксперимента)

С целью определения исходного уровня колористической подготовки учащихся художественной школы и обоснования необходимости разработки содержания и методики их колористической подготовки в процессе обучения живописи был проведен констатирующий эксперимент. Его основная задача — выявление типичных ошибок в процессе обучения живописи учащихся художественной школы, связанных с недостаточной сформированностью колористических знаний, умений, навыков и колористических способностей учащихся.

Эксперимент проводился на базе детской художественной школы, в котором принимало участие 32 человека. Созданные две опытные группы считаются типичными учебными на основании того, что обучение живописи проводилось без предварительной подготовки.

Для объективной диагностики уровней сформированности колористических знаний, умений, навыков и колористических способностей учащихся нами были обоснованы и разработаны критерии оценки и показатели колористической подготовки учащихся.

В процессе проведения констатирующего эксперимента мы применяли следующие методы:

— беседа, анкетирование, практическое выполнение контрольных заданий;

- наблюдение за процессом обучения живописи учащихся;
- анализ результатов выполненных учебных работ.

Контрольные задания были разработаны на основе действующей программы с учётом требований к уровню подготовки по живописи и выделенных параметров оценки колористической подготовки учащихся. Для выполнения практических заданий и упражнений были выбраны рисование с натуры, по памяти и по представлению.

При обучении живописи по программе наибольшее количество часов отводится рисованию натюрморта с натуры. Задание на выполнение тематического натюрморта может наиболее полно отразить процессы, задействованные в колористической деятельности, поскольку связано с воплощением выразительного реалистического образа.

На начальном этапе констатирующего эксперимента для определения уровня колористической подготовки учащихся перед процессом обучения живописи был проведен первый констатирующий срез. С целью выявления уровня сформированности колористических знаний обучающихся была проведена беседа с учащимися и анкетирование. По результатам беседы и ответов на вопросы анкеты выяснено, что, с одной стороны, у детей проявляется большой познавательный интерес к вопросам в области теории цвета и его практического применения, с другой стороны, у большинства учащихся отсутствует чёткое представление о содержании колористических понятий, о природных цветовых закономерностях и свойствах цвета, о технических особенностях работы акварелью и гуашью, о разнообразии способов воспроизведения цвета, что указывает на низкий уровень сформированности колористических знаний учащихся. Для определения уровня сформированности практических и творческих колористических умений и навыков учащихся был проведен тест «Летнее впечатление» — нужно было на основе опыта наблюдений, воспоминаний, представлений, впечатлений выполнить по воображению тематическую композицию, используя гуашь или акварель. Задание выполнялось в течение четырех урочных часов.

Проанализировав детские рисунки, мы отметили характерные ошибки начинающих. В работах отсутствовало разнообразие оттенков цвета и цветовой целостности; передавались цветовые отношения, не связанные с реальными условиями освещения; отразились неумение преобразовать, усилить характерные цвета мотива; а также невладение различными способами воспроизведения цвета и формами красочного мазка. Учащиеся применяли цветовые шаблоны, не использовали способы передачи цветом объема и пространства, способы объединения цветов и соединения красок. Часто плоскости изображения покрывались одним цветом без нюансировки. Если была попытка передачи пространства или объема, то не было логической взаимосвязи между цветом и пространством, обусловленности цвета характером освещения. Не был выделен композиционный центр. В техническом исполнении работы гуашевыми (акварельными) красками демонстрируют средний и низкий уровень.

Пробелы, ярко выраженные в первых рисунках, отсутствие необходимых колористических знаний и умений практического применения знаний в решении живописных задач свидетельствовали о низком уровне колористической подготовки учащихся (таблица 2).

В ходе наблюдения за процессом обучения живописи в художественной школе мы отметили некоторые недостатки процесса колористической подготовки в условиях обучения живописи:

— на основе анализа уроков живописи в художественной школе, проведенных разными педагогами, было замечено, что раскрытие педагогом содержания понятий цветоведения зачастую происходит на вербальном уровне, без практической проработки, что затрудняет понимание, осмысление свойств, закономерностей цвета, их практическое и творческое применение в колористической деятельности;

— в результате анализа общешкольных просмотров детских работ нами выяснено, что выполняется недостаточно упражнений на развитие памяти, представления и воображения, хотя эти процессы являются обязательными составляющими в процессе создания цветового образа;

— педагогами не используются в полной мере методы, приемы и средства обучения живописи, необходимые для качественного усвоения колористических знаний, умений и навыков, для организации и 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 осмысление содержания учебного материала и подготовку к решению сложных задач.

В первой четверти 2-го года обучения для определения уровня сформированности колористических знаний, умений и навыков учащихся был проведён второй констатирующий срез, который включал ответы на вопросы анкеты и четыре задания. За этот период учащиеся должны были усвоить содержание таких понятий цветоведения, как цветовой спектр, основные и составные, теплые и холодные, ахроматические и хроматические цвета, основные характеристики цвета (светлота, насыщенность, цветовой тон), цветовая гамма, цветовая гармония, и научиться применять эти знания на практике в решении живописных задач.

Контрольное задание № 1. Упражнение на основе восприятия природы.

Цель: выполнить гуашью или акварелью упражнение на составление ряда оттенков теплых цветов. Задача: передать многообразие оттенков теплых цветов, передать эмоциональный тон оттенков цветового строя натурной постановки, в работе с красками передать технические особенности выбранного материала живописи.

Основные требования: на основе восприятия натурной постановки «Осенний натюрморт» в теплой гамме с искусственным общим и боковым освещением определить присутствующие в натюрморте ведущие оттенки теплых цветов, определить преобладающий эмоциональный колористический строй; способом механического смешения цветов на палитре найти подобные натуре разнообразные оттенки теплых цветов с учетом влияния освещенности,

эмоциональной тональности колористического строя натюрморта, придав эмоциональную выразительность оттенкам. Найденные на палитре оттенки необходимо расположить в ряд в произвольном порядке в верхней части листа формата А4. В работе с акварелью или гуашью грамотно передать плотность красочного слоя.

Задание (рисунок 1) направлено на выявление у обучающихся практических колористических умений и навыков: передавать цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; передавать изменение оттенков цвета под влиянием источника освещения, цветового окружения и общего цветотонного состояния освещенности; объединять оттенки общим тоном или цветом; передавать эмоциональный тон оттенков цветового строя мотива; грамотно накладывать на поверхность бумаги красочные слои с учетом их плотности в работе акварелью или гуашью.

Контрольное задание № 2. Работа по памяти.

Цель: выполнить по памяти, по представлению ассоциативную композицию с преобладанием теплых цветов. Задачи: при воспроизведении по памяти передать сходство цветовых отношений с натурой; передать в композиции по представлению ассоциативный образ теплых цветов, реальные цветовые отношения, передать настроение, грамотно применить способы цветовоспроизведения.

Основные требования: на основе ассоциаций теплых цветов с предметами или явлениями окружающей действительности создать ассоциативный образ с определенным настроением, сочетанием цветов, представить теплые цвета как определенный мотив, образ; передать цветовое сходство с воспринятым ранее объектом; применить для большей выразительности ассоциаций, настроения определенные способы объединения цветов и соединения красок, формы красочного мазка.

Задание (рисунки 2, 3) направлено на выявление у обучающихся практических колористических умений и навыков: передавать по памяти сходство в цветовых отношениях с натурой; передавать ассоциативный образ заданных цветов, передавать по представлению цветовые отношения в связи с

реальными условиями освещения; передавать настроение цветом; воспроизводить цвет определенными способами (способом многослойного или однослойного письма, способом соединения красок (лессировочного, мозаичного, механического, «воздушным мазком»), способом объединения цветов (тоном и цветом), подбирать определенную форму красочного мазка.

Контрольное задание № 3. Живопись натюрморта с натуры.

Цель: выполнить с натуры этюд бытового натюрморта из двух-трех предметов в теплой цветовой гамме при верхнебоковом искусственном освещении. Задачи: передать объем предметов и пространство в натюрморте, передать цветовую гармонию, создать выразительный реалистический образ бытового натюрморта.

Основные требования: применить знания цветоведения и живописной грамоты в решении задач живописно-пространственного изображения натюрморта: передать цветовые и тоновые отношения с учетом влияния на цвет освещенности, цветового окружения; выделить цветом композиционный центр; посредством светотеневой моделировки придать форме предметов объемность; посредством воздушной перспективы передать плановость, пространство в натюрморте; используя знания эстетических свойств цвета и наблюдения в природе цветовых гармоний, согласовать между собой цветовые отношения и оттенки; адекватно подобрать способы цветовоспроизведения для придания реалистичности, эмоциональной и эстетической выразительности образу бытового натюрморта.

Задание (рисунок 4) направлено на выявление сформированности творческих умений и навыков: передавать цветовые и тоновые отношения с учетом влияния общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветовой среды; выделять главное цветом, используя знания пространственных свойств цвета, умения применять знания природных цветовых закономерностей в объективном отражении действительности, в передаче объема и пространства; умения преобразовывать, усиливать характерные для данной постановки цвета; умения передавать гармоничные сочетания цветов с учетом знания природной согласованности цветов; умения подбирать колористические

средства, способы цветовоспроизведения для эмоционально-эстетической выразительности образа.

Контрольное задание № 4. «Осенний мотив», работа с натуры.

Цель: выполнить с натуры тематический натюрморт «Осенний мотив» в тёплой цветовой гамме при верхнебоковом искусственном освещении. Задачи: создать выразительный реалистический образ осеннего натюрморта, передать цветовую гармонию, индивидуальное отношение к изображаемому.

Основные требования: применить знания цветоведения и живописной грамоты в решении образных и живописно-пластических задач изображения натюрморта: последовательно выполнить цветовое решение натюрморта (подмалевок, собственно живописное решение, обобщение, выделение главного), передать объем, пространство с учетом состояния освещенности; используя знания эстетических свойств цвета и наблюдения в природе цветовой гармонии согласовать между собой цветовые отношения и оттенки; адекватно подобрать колористические средства для выражения идейного-эмоционального содержания замысла постановки.

Задание (рисунок 5) направлено на выявление сформированности творческих колористических умений и навыков: передавать цветовые и тоновые отношения натуры с учетом общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; передавать колорит; передавать объективные качества действительности (объем, пространство, материальность); преобразовывать, усиливать характерные цвета натуры при выполнении творческой живописной композиции; передавать гармонию цветов; согласовывать выразительные средства цвета с идейно-эмоциональным содержанием замысла в живописной композиции.

Данное задание наиболее показательное для выявления уровня колористической подготовки. Тематический рисунок более полно отражает художественно-творческие способности детей, поскольку связан с выражением замысла. В процессе тематического рисования учащиеся формируют замысел, самостоятельно выбирают формат, выразительные средства цвета, согласовывают

их с идейным и эмоциональным содержанием замысла композиции. Полнее проявляется творческая индивидуальность ребенка, самовыражение, его понимание, видение сюжета, эмоциональное и эстетическое отношение.

Опираясь на убеждение ученых в том, что для развития способностей в деятельности необходимо, чтобы деятельность имела творческий характер, а показателем эффективности учебной деятельности является усвоение знаний, умений и навыков, при построении заданий мы предприняли попытку создания некоторых условий, необходимых для развития колористических способностей. Как выяснено в параграфе 1.1, усвоение представляет собой поэтапный процесс, а к механизмам усвоения относятся интериоризация (преобразование внешних, предметных действий во внутренние, умственные) и экстериоризация (реализация умственных действий вовне в виде действий с предметами). Развитие колористической деятельности, колористических способностей осуществляется через поэтапное усвоение колористических знаний, умений и навыков: освоение, практическую реализацию и творческое применение их в решении живописных задач.

Для освоения колористических знаний, умений и навыков учащимся необходимо изучать цветовые закономерности, свойства цвета, видеть их в природе; с целью дальнейшего практического применения в живописи целенаправленно наблюдать и запоминать оттенки, цветовые отношения, сочетания с их учетом; изучать способы их воспроизведения цветом на примере произведений живописи. На этапе освоения знаний, умений и навыков активно участвуют процессы ощущения и восприятия, эмоциональные ощущения, ощущение материала. Для практического освоения полученных знаний важно выполнить упражнение на составление ряда цветовых оттенков или цветовой шкалы. Качественное усвоение колористических знаний, умений и навыков требует умения реализовать их на практике. На этапе реализации важно уметь воспроизвести увиденное, уметь представить и передать по памяти реальные цветовые отношения с учетом цветовых закономерностей, уметь подбирать и грамотно применять способы цветовоспроизведения. В представлениях

возникают эмоционально-эстетические переживания, которые нужно передать через определенные цветовые звучания, настроение в связи с состоянием освещенности.

Практическая проработка освоенных знаний, умений и навыков в заданиях на решение отдельных учебных задач позволяет подготовить учащихся к более осмысленному их применению в решении творческих задач живописи, связанных с созданием нового художественного образа, что является необходимым условием для развития колористической деятельности и колористических способностей. На этапе творческого применения, с одной стороны, перед учащимися стоит задача объективного отражения действительности, с другой — задача выражения личного отношения к изображаемому. Ведущими процессами при выполнении творческой живописной композиции являются мышление, воображение, эстетическое чувство и выражение. Для успешного выполнения творческих задач важно понимание образного характера цвета, умение преобразовывать цвет для передачи характерного, выразительного образа, согласовать цвета между собой, подобрать колористические средства в соответствии с идейным и эмоциональным содержанием замысла живописной композиции.

Поэтапное выполнение заданий позволяет постепенно усложнять колористические задачи, что обеспечивает плавный переход от репродуктивной к творческой деятельности; задействовать основные процессы колористической деятельности: ощущение и восприятие цвета, эмоциональную отзывчивость на цвет, изобразительный процесс, связанный с техническим исполнением в материале на этапе освоения; память, представление, эмоциональное переживание, изобразительный процесс, связанный с воспроизведением цвета на этапе практического применения; мышление, воображение, чувство красоты цвета, выражение цветом на этапе творческого применения. Предлагаемые задания позволяют проверить освоенные колористические знания, умения, навыки и умение их практически и творчески применять в живописи, определить

степень сформированности колористических знаний, умений и навыков на этапах усвоения определенного колористического понятия.

По итогам выполненных заданий необходимо было определить уровень сформированности колористических знаний, умений и навыков обучающихся. На основе разработанных критериев оценки колористической подготовки учащихся выявлены высокий, средний и низкий уровни сформированности колористических знаний, умений и навыков.

Высокий уровень колористической подготовки характерен для учащихся, которые усвоили и умеют творчески применять колористические знания, умения и навыки в решении живописных задач, что позволяет им создавать выразительные реалистические образы. На основе знаний цветовых закономерностей, свойств цвета, грамоты живописного изображения у обучающихся сформированы колористические умения и навыки, необходимые для объективного отображения действительности и выражения личного отношения к изображаемому. Усвоение колористических знаний, умений и навыков и творческое применение в решении изобразительных и выразительных задач позволяет учащимся достигать в работах следующих положительных результатов: 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); преобразования, усиления характерных цветов природы; выраженности эмоционального тона оттенков цветового строя мотива; передачи настроения цветом, цветовой гармонии; грамотного воспроизведения цвета определенным способом письма, соединения красок, объединения цветов; красочным мазком определенной формы; 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 цветовых закономерностей, свойств цвета, вследствие чего некоторые знания учащиеся не применяют на практике либо применяют с подсказкой учителя. В результате при многообразии оттенков не определяется их общий цвет или тон, наблюдается некоторая дробность, несогласованность цветов; при передаче цветовых и тоновых отношений не учитывается общее цветотоновое состояние освещенности, мало учитывается цветовое окружение; недостаточно сходства в цветовых отношениях с натурой при выполнении работы по памяти, по представлению или по воображению; нет яркой выраженности определенного эмоционального звучания образа; недостаточно преобразованы и сгармонизированы цветовые оттенки. Из-за ограниченных знаний о видах колорита, цветовой гармонии, видах освещения, выразительных и изобразительных возможностях свойств цвета в работах учащихся определяется недостаток используемых колористических средств для выражения идейно-эмоционального содержания замысла, для выделения главного в творческой живописной композиции.

Низкий уровень сформированности колористических знаний, умений, навыков и колористических способностей учащихся характеризуется небольшим объемом знаний основ цветоведения, живописной грамоты, колористических умений, отсутствием 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 и тоновые отношения мотива

изображения переданы без учета общего тонового и цветового состояния освещенности. Из-за непонимания образного характера цвета, незнания выразительных возможностей свойств цвета учащиеся не умеют преобразовывать, усиливать характерные цвета природы, не умеют выделять главное цветом. Малый запас эмоциональных впечатлений и переживаний колористических состояний природы, незнание эмоциональных свойств цвета и способа их передачи являются причиной неумения передавать определенное настроение цветом. Недостаток наблюдений цветовых гармоний в природе, незнание их видов отражается на несогласованности цветов между собой. 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 разнообразия 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.

По результатам контрольного среза был проведен сравнительный анализ. По каждой группе критериев был выведен средний балл для двух групп. На основании средних показателей выявлен общий средний показатель сформированности колористических знаний, умений и навыков обучающихся (таблица 2). Сравнительные данные представлены в диаграмме 1.

Таблица 2

**Срезовые данные сформированности колористических знаний, умений
и навыков учащихся**

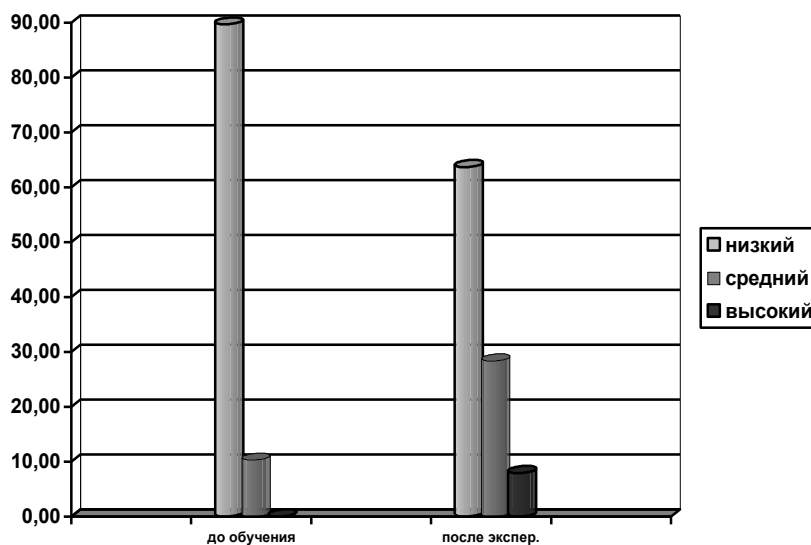
Показатели	Уровни (%)					
	низкий		средний		высокий	
	до обучения	после экспер.	до обучения	после экспер.	до обучения	после экспер.
Содержательно-теоретический компонент						
— усвоение содержания колористических						

знаний: содержания понятий цветового спектра, теплых и холодных, хроматических и ахроматических, основных и составных цветов; основных характеристик цвета, видов освещения, цветовой гаммы, цветового контраста, декоративности цвета, цветовой гармонии, колорита, психологии цвета; представление о цветовых закономерностях, связанных с обусловленностью цвета факторами освещенности; о выразительных и изобразительных свойствах цвета (эмоциональных, эстетических, пространственных, температурных, весовых, акустических); представление о плотности и правилах наложения красочных слоев в работе акварелью, гуашью; знания различных способов цветовоспроизведения: способов письма, способов объединения цветов и соединения красок), форм красочного мазка	100	85,8	—	14,2	—	—
Деятельностно-практический компонент						
разнообразие цветовых оттенков по светлоте, насыщенности, цветовому тону; выраженность эмоционального тона цветовых оттенков; изменение оттенков цвета в зависимости от условий освещения, объединение оттенков общим цветом или тоном при выполнении упражнений на составление цветовой шкалы или ряда цветовых оттенков с опорой на восприятие природы, произведений живописи;	84,4	51,6	15,6	34,4	—	14
грамотное наложение красочных слоев с учетом их плотности в работе акварелью и гуашью;	43,7	31,3	56,3	40,6	—	28,1
сходство в цветовых отношениях с натурой при воспроизведении по памяти; передача цветовых отношений в связи с реальными условиями освещения, четкий образ заданных цветов, передача настроения при выполнении композиции по представлению;	81,3	53,1	18,7	35,9	—	14
грамотное применение способов письма (однослойного, многослойного), соединения красок (лессировочного, мозаичного, механического, «воздушного мазка»), объединения цветов общим цветом и тоном; красочного мазка разной формы (круглой, прямоугольной формы; штриховой; перистый, точечный мазок; гладкая живопись)	100	56,3	—	31,2	—	12,5
<i>Средний показатель</i>	77,4	48,1	22,6	35,5	—	16,4
Творческий компонент						
передача цветовых и тоновых отношений природы с учетом общего цветотона						

состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; колорит; передача объективных качеств действительности (объема, пространства, материальности); преобразование, усиление характерных цветов природы при выполнении творческой живописной композиции;	87,5	53,2	12,5	37,5	—	9,3
согласованность, созвучие цветов между собой, цветовая гармония;	87,5	56,3	12,5	37,5	—	6,2
согласованность между выразительными средствами цвета и идейно-эмоциональным содержанием замысла в живописной композиции	100	62,5	—	31,3	—	6,2
<i>Средний показатель</i>	91,6	57,4	8,4	35,4	—	7,2
<i>Общий средний показатель</i>	89,7	63,7	10,3	28,4	—	7,9

Диаграмма 1

Срезовые данные сформированности колористических знаний, умений и навыков учащихся на этапе констатирующего эксперимента

Данные контрольного среза, отраженные в таблице, свидетельствуют о том, что высокий уровень колористической подготовки наблюдается у 7,9 % учащихся, средний уровень – у 28,4 %, низкий уровень характерен для большинства учащихся – 63,7 %.

Таким образом, результаты эксперимента указывают на преобладание низкого уровня колористической подготовки, что позволяет выявить типичные

ошибки учащихся при обучении живописи:

Рис. 1

— поиск цветовых оттенков учащиеся производят преимущественно с определением различия их по теплостудности цветового тона, редко учитывают разницу по насыщенности и градации темных оттенков, не учитывают эмоциональный тон

Рис. 2

оттенков колористического мотива (рисунок 1);

— неумение объединять цвета общим тоном или цветом не

позволяет учащимся достичь цветовой целостности;

— при передаче по памяти цветового сходства с натурой, передаче реальных цветовых отношений по представлению учащиеся не

Рис. 3

учитывают факторы, влияющие на изменение цвета: цвет источника

освещения, цветовое окружение, цвет и тон общего состояния освещенности;

отсутствует моделировка формы цветом, объем, глубина пространства. В цветовой гамме рисунков не наблюдается колористического разнообразия и яркого

эмоционального звучания, дети редко используют сложные, обусловленные освещенностью цвета. Недостаточно четко определяется в цветовых решениях состояние мотива (рисунок 2);

Рис. 4

— недостаточной яркостью, детальностью и эмоциональной

выразительностью ассоциативного образа заданных цветов отличаются

многие рисунки учащихся по представлению (рисунок 3).

— при моделировке формы не всегда используется принцип

теплостудности, взаимовлияния цветов, цвет остается почти

неизменным либо меняется лишь по светлоте, не учитывается

цветовое окружение, общее цветотоновое состояние освещенности и

Рис. 5

цвет источника освещения (рисунок 4). Рисунок демонстрирует часто

встречающуюся в работах детей ошибку, когда серый, черный или белый цвета

передаются без учета влияния освещенности и цветового окружения;

— неумение учащихся обобщать цветом и тоном создает затруднение при передаче колористического единства. Изображение большинства рисунков отличается дробностью, пестротой цвета. Не применяются знания пространственных свойств цвета в передаче воздушной перспективы, плановости, при выделении главного. В поиске выразительного, гармоничного колористического решения образа учащиеся редко используют приемы преобразования цвета (усиления характерных цветов природы), знания цветовых гармоний (рисунок 5).

Методисты связывают многие ошибки в работах начинающих обучаться живописи с недостаточным знанием основ цветоведения, с неумением применять знания цветовых закономерностей, свойств цвета в живописном изображении предметов и явлений действительности. В художественной педагогике считается, что трудности в работе с цветом обусловлены недостаточной организацией процессов, связанных с созданием художественного образа. Отмечается известная односторонность общепринятых методов обучения изобразительному искусству, когда ученик занят изучением и изображением разнообразных объектов внешнего мира, не уделяет достаточного внимания поискам средств раскрытия внутреннего мира, его разнообразных переживаний и чувств, эмоционально-оценочных отношений к действительности, что составляет специфику художественного отражения жизни в форме выразительного образа. «В художественном изображении колористическое решение имеет «сверхзадачу»: выражение эмоциональной атмосферы произведения, чувства, оценки изображаемого. С помощью цвета художник воплощает свои замыслы, а не просто изображает предметы» [114, с. 20].

Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального исследования позволяет сделать следующие выводы:

— недостаточная сформированность колористических умений и навыков обучающихся связана с недостаточным освоением колористических знаний; с пробелами в знаниях цветовых закономерностей, свойств цвета, способов их

воспроизведения цветом и неумением применять их на практике в решении отдельных учебных и творческих живописных задач;

— малый запас наблюдений, эмоциональных переживаний, впечатлений цветовых явлений действительности не позволяет учащимся воплощать эмоционально выразительный образ реальной действительности;

— недостаточное владение основами цветоведения и изучение базовых колористических понятий без практической проработки препятствуют тому, чтобы обучающиеся осознанно и в полной мере учитывали и применяли цветовые закономерности, свойства цвета как средства изображения и выражения в живописи.

Теоретический анализ проблемы исследования и результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о необходимости обоснования и разработки содержания и методики колористической подготовки обучающихся в художественной школе на занятиях по живописи, включающих систему заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий, направленную на усвоение колористических знаний, умений, навыков и развитие колористических способностей учащихся.

2.2. Содержание и методика колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи

В разработке содержания и методов колористической подготовки учащихся мы опирались на концепцию развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008—2015 годы; на федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по программе; на деятельностный подход, предполагающий развитие способностей в деятельности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.); на положения психологии способностей (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков и др.), психологии изобразительной деятельности детей (В. С. Кузин и др.); идеи развивающего обучения (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.); теории поэтапного усвоения умственных действий (П. Я. Гальперин); теории и методики обучения изобразительному искусству, живописи (Г. В. Беда, Л. А. Ивахнова, А. А. Унковский, С. Е. Игнатьев, С. П. Ломов, Л. Г. Медведев, Ю. А. Полуянов, А. С. Пучков и др.); теории цвета и колорита (С. С. Алексеев, И. И. Иттен, Л. Н. Миронова и др.).

При определении содержания и методов колористической подготовки обучающихся мы учитывали некоторые особенности теории развивающего обучения: ориентация на зону ближайшего развития (Л. С. Выготский); развитие творчества как основы личности, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, формирование способности содержательного теоретического обобщения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); развитие индивидуальности каждого ребёнка, самореализация (И. С. Якиманская).

Особенность развивающего обучения по системе Давыдова и Эльконина заключается в формировании у обучающихся способности теоретического мышления, содержательного теоретического обобщения через продуманную систему учебных задач. Интерес учащихся к содержанию учебного материала достигается через постоянные открытия в этом содержании сущности бытия, определенных свойств предметов и явлений. Как отмечает В. А. Гуружапов, в знаках, художественных образах зафиксировано совершенство окружающего мира так, как его может увидеть человек, и в этом открывается сущность самого человека. С точки зрения автора, в развивающем обучении предпринята попытка сделать эти открытия (полеты) закономерными событиями в школьной жизни детей. Способность теоретически мыслить развивает ребенка, позволяет ему

подняться над уровнем обыденных представлений, развивает способность понимать суть вещей, развивает воображение и чувства [50].

В области изобразительного искусства на идеях развивающего обучения была построена методика обучения Ю. А. Полуянова, который придавал большое значение в изобразительной деятельности детей содержательному (образному) обобщению, рассматривая его как содержание замысла произведения; как мысли, чувства, отношение художника к миру, ставшие образом, порождающим будущее произведение. Для понимания образного строя картины Полуянов подчеркивал необходимость владения именно этим видом обобщения, а к важным условиям продуктивности процесса обучения изобразительному искусству относил правильное соотношение учебных и творческих задач, научные знания и творческую активность детей [136].

Ранее говорилось (параграф 1.2), что в подростковом возрасте у детей проявляется глубокий интерес к научным знаниям, стремление к творческому воплощению образов, а мышление в понятиях ведет всё психическое развитие подростка: восприятие, память, воображение, эмоциональную и практическую деятельность и др. [48]. Учащиеся должны уметь мыслить в понятиях и «видеть» понятия, знать и понимать, что нужно увидеть в предметах или явлениях окружающей действительности [167].

Согласно теории развивающего обучения, «знания являются не конечной целью обучения, а средством развития учащихся» [150, с. 180]. Обучение должно быть ориентировано на развитие ребенка, педагогическое воздействие должно ускорять развитие природных данных личности, т. е. развитие будет происходить в зоне ближайшего развития. В школьной практике часто бывает, что из-за сложности колористических задач у детей снижается интерес к цвету. Учащиеся плохо усваивают материал, вследствие чего образуются пробелы в знаниях, недостаточно сформированы умения, и в итоге, дети не могут раскрыть свои природные возможности до конца, проявить и развить способности. Следовательно, учебный процесс важно организовать так, чтобы перед ребенком ставились цели, немного превосходящие его наличные возможности,

деятельность должна находиться в зоне оптимальной трудности. Необходимо создание проблемных ситуаций, новых условий проявления знаний, умений и навыков, сочетание учебных и творческих колористических задач, возможности для творческого применения колористических знаний, умений и навыков.

Понимание и осознанность содержания обучения, отмечал К. А. Ушинский, делает ученика активным во всем процессе обучения, а выработка знаний, умений и навыков с определенной последовательностью позволяет избежать чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости обучения [28, с. 125].

Опираясь на работы по психологии и педагогике, учитывая направленность детской художественной школы на сохранение традиций академического художественного образования и возрастные особенности подросткового периода, совпадающего с периодом обучения в художественной школе, мы полагаем, что уровень колористической подготовки может во многом определять качество усвоения базовых колористических понятий. С этой целью нами была разработана система заданий и упражнений поэтапного усвоения основных колористических понятий, которая предполагает не только изучение, но и практическую проработку, а также творческое применение каждого понятия. Это обеспечивает более глубокое изучение и осмысление содержания понятия, его значения в живописи, практическое и творческое применение как в решении отдельных учебных, так и творческих живописных задач, а также перенос колористических знаний, умений и навыков на другие виды колористической деятельности.

Поэтапное усвоение колористических понятий предполагает поэтапное усвоение колористических знаний, умений и навыков, обеспечивающее плавный переход от репродуктивной деятельности к творческой; подбор и сочетание продуктивных методов, средств и форм обучения на каждом этапе усвоения, направленных на организацию и активизацию процессов колористической деятельности. Все это создает условия для развития колористических способностей, повышает эффективность колористической подготовки обучающихся. Выполнение системы упражнений и заданий, направленных на

изучение и осмысление цветовых закономерностей в природе и в живописи, практическое и творческое применение их в решении живописных задач позволяет учащимся познавать законы природы, раскрывать в цветовых образах совершенство и гармонию окружающего мира. В процессе обучения живописи формируется содержательное теоретическое и образное обобщение, дети учатся «видеть» понятие в образах природы, природы и творчески воплощать цветовой художественный образ понятия.

На этапе констатирующего эксперимента были выявлены типичные ошибки и недостатки, связанные с недостаточной сформированностью колористических знаний, умений и навыков. Учащиеся не имеют четких представлений о содержании колористических понятий, не знают многих природных закономерностей и свойств цвета, не используют в полной мере знания цветоведения на практике в решении колористических живописных задач. Применение цвета учащимися при выполнении заданий по живописи часто осуществляется неосмысленно, интуитивно. Данные пробелы указывают на необходимость глубокого изучения и осмысления знаний природных цветовых закономерностей, свойств цвета, способов их воспроизведения цветом в живописи, осознанного практического и творческого применения в решении живописных задач; организации и активизации основных процессов колористической деятельности с целью создания учащимися эмоционально выразительных образов реальной действительности; более глубокого изучения и осмысления базовых колористических понятий с их поэтапной практической проработкой, что позволило бы учащимся успешно решать изобразительные и выразительные задачи живописи.

Для обоснования возможностей применения знаний колористических понятий в решении живописных задач использовались методические рекомендации по практическому применению основ цветоведения при обучении живописи, изобразительному искусству В. В. Визер, Н. М. Сокольниковой, Л. Н. Мироновой, А. С. Пучкова, Е. В. Шорохова и др.

Рассматривая педагогические аспекты колористики, Л. Н. Миронова отмечает, что, несмотря на то что процесс художественного творчества по природе своей целостен и для детей обычно неприемлем «расчленяющий», анализирующий взгляд на вещи, по мнению автора, детям можно объяснить и преподать любую идею, если включить ее в структуру творческой деятельности, игры, сказки. В преподавании детям колористики автор считает, что осваивать все положения теории цвета необходимо в процессе практических занятий – самостоятельной работы по заданиям, которые лучше ставить в игровой форме или включать в задания по живописи. Беседы и занятия должны сопровождаться показом работ мастеров в музеях, на выставках, в репродукциях; в беседах нужно обращать внимание на окружающую жизнь и приучать детей к размышлению о цвете природных явлений, о цвете предметов. Миронова рекомендует разнообразить формы заданий (плоскостные, объёмные и т. д.), применять индивидуальный подход. Для колористической подготовки обучающихся важно не заучивание, а усвоение ребенком теоретических основ цвета [117].

По мнению А. С. Пучкова, при работе с натуры необходимо уметь видеть и распознавать причины, влияющие на организацию цветового изображения, только в этом случае цвет будет нести эстетическую ценность, станет в руках живописца активным средством преобразования натуры в художественном образе. «Подобно тому, как голос певца в процессе систематических упражнений приобретает эластичность и гармоническую звучность, в живописи художник развивает зрительное восприятие, совершенствует свои творческие способности» [142, 67]. Важным для начинающих живописцев автор считает понимание того, что в живописи художник пользуется не предметным цветом, а цветом обусловленным, т. е. цветом, который он воспринимает в определенной среде. Факторами, влияющими на изменение цвета, являются световоздушная среда, цветовое окружение и источник освещения. Учитывая роль освещенности в живописном изображении важно изучение пространственных свойств цвета, видов освещения.

Изучение содержания колористических понятий на занятиях по живописи открывает учащимся важные для работы закономерности цвета. Благодаря

знаниям свойств ахроматических цветов можно повысить или понизить звучность красок [147]. Изучение цветовых гармоний, правильно найденные в картине цветовые отношения помогают видеть красоту окружающего мира и красоту самого произведения [164]. Знание разных видов колорита, освоение способов его построения, как известно, позволяет передать идейно-эмоциональное содержание замысла живописного произведения. Формируя у обучающихся знания о различных свойствах цвета (пространственных, временных, психологических, эстетических, акустических, температурных, весовых), мы создаем основу для формирования умений передавать при помощи цвета пространство и объем предметов, динамику, статику, ритм, различные эмоции и настроения, мысли, чувства, состояния различных явлений природы, декоративность, гармонию, звучность, температуру, весомость; для формирования умения применять цвет как изобразительное и выразительное средство в живописи.

Исследуя изобразительное творчество, Л. Б. Ермолаева-Томина считает важным в творческой деятельности начинающего художника движение от познания реальной действительности к творческому преобразованию и созданию новой, более совершенной реальности, владение языком цвета как основным инструментом познания и творчества живописца, позволяющим эмоционально образно воспринимать цвет, мыслить цветом, создавать эмоционально выразительные цветовые образы действительности [59].

Цель методической системы заключается в том, чтобы повысить эффективность колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи. Для реализации цели необходимо решение основных задач: качественного усвоения колористических знаний, умений, навыков и развития колористических способностей учащихся.

Направляющую функцию в достижении поставленных цели и задач методической системы выполняют дидактические принципы научности, интеграции обучения и развития, доступности, которые предполагают глубокое изучение научных основ цветоведения, изучение и осмысление колористических понятий в процессе колористической подготовки, развитие колористических

способностей учащихся и доступность учебного материала в процессе обучения живописи.

Ранее отмечалось, что основу содержания колористической подготовки учащихся составляют содержательно-теоретический, деятельностно-практический и творческий компоненты. Содержательно-теоретический компонент включает колористические знания основных колористических понятий, цветовых закономерностей и свойств цвета, технических особенностей работы с красочным материалом, способов цветовоспроизведения. Деятельностно-практический компонент представлен практическими умениями и навыками, связанными с передачей цветовых оттенков по светлоте, насыщенности и цветовому тону; эмоционального тона цветового строя мотива; изменения цвета в разных условиях освещения; цветовой целостности; цветового сходства с натурой; реальных цветовых отношений мотива, ассоциативного образа цветов, их связи с определенным настроением; технических особенностей избранного материала живописи; умений воспроизводить цвет разными способами письма, способами соединения красок и объединения цветов, различными формами красочного мазка. Творческий компонент предполагает творческие умения, навыки и развитие колористических способностей: умения создавать цветовой художественный образ реальной действительности с учетом цветовых закономерностей, умения анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения, выделять главное цветом; умения посредством воображения создавать новое цветовое решение образа, передавать гармоничные цветовые сочетания; умения подбирать колористические средства в соответствии с замыслом живописной композиции.

Процесс усвоения учащимися колористических понятий проходит три этапа. На первом этапе осуществляется освоение содержания понятия, раскрывающего определенные цветовые закономерности и свойства цвета в природе и живописи, осваиваются способы воспроизведения их цветом; происходит освоение технических особенностей работы с красочным материалом; выполняется упражнение на составление ряда цветовых оттенков или цветовой

шкалы с опорой на восприятие цветового строя природы, произведения живописи с учетом определенных закономерностей цвета. На втором этапе учащиеся применяют на практике полученные знания. Выполнение формальной, ассоциативной или декоративной композиции по памяти или по представлению позволяет осмыслить знания содержания колористического понятия через решение отдельных изобразительных или выразительных задач живописи. Третий этап направлен на решение учащимися творческих задач, связанных с созданием колористическими средствами выразительного художественного образа реальной действительности, нового цветового решения образа при выполнении живописной творческой композиции с натуры или по воображению. Поэтапная практическая проработка колористических понятий способствует более глубокому пониманию, осмыслению и творческому применению различных свойств, закономерностей цвета; формирует умения применять эти свойства и закономерности в живописной передаче окружающей действительности, при создании колористического образа как средства выражения своего внутреннего мира. Поэтапное усвоение колористических знаний, умений и навыков в процессе поэтапного усвоения колористических понятий позволяет организовать и активизировать процессы колористической деятельности.

Система заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий состоит из 15 тем (Приложение 3). Темы заданий и упражнений, их направленность приведены ниже в следующей последовательности: цветовой спектр, основные цвета, составные цвета, теплые цвета, холодные цвета, основные характеристики цвета, цветовая гамма, ахроматические цвета, хроматические цвета, контраст цвета, декоративность цвета, виды освещения, цветовая гармония, колорит, психология цвета.

Восприятие цветовой модели позволяет сформировать у обучающихся понятие цветового спектра, узнать об основных цветах спектра, расположенных в определенной последовательности. Учащиеся выполняют 12-частный цветовой круг В. Бецольда, начиная с основных цветов, затем способом механического смешивания первичных цветов получают вторичные цвета и далее учатся

достигать плавных переходов между основными и составными цветами спектра. В композиции учащиеся могут использовать все цвета спектра и их оттенки с целью передачи цветового богатства окружающей действительности, решения задачи полихромии в полицентрической композиции (Приложение 3, с. 168).

Усвоение понятий основных и составных цветов направлено на формирование у обучающихся умений и навыков работы с тремя красками. В цветовых композициях основные, составные цвета и их оттенки применяются для передачи трехцветной гармонии (Приложение 3, с. 169-170).

Задания и упражнения на усвоение понятия теплых и холодных цветов знакомят детей с температурными и пространственными свойствами цвета, что позволяет понять их значение в живописной передаче объема (свет, тень), пространства, воздушной перспективы (удаление, приближение), состояния тепла и холода. У обучающихся формируются умения применять на практике свойства теплых цветов для приближения объектов изображения, увеличения размера формы предмета, свойства холодных цветов для удаления пространственных планов, уменьшения величины предметов, для передачи глубины изображаемого пространства (Приложение 3, с. 171-172).

Тема «Основные характеристики цвета» открывает большие возможности для формирования колористических умений живописно-пространственного изображения действительности. Учащиеся знакомятся с обусловленным цветом, с факторами, влияющими на изменение цвета. Цветовые оттенки могут отличаться по трем признакам: цветовому тону (теплые, холодные оттенки), светлоте (светлые, темные) и насыщенности (яркие, приглушенные). Усвоение основных характеристик цвета позволяет учащимся решать сложные живописные задачи передача объема, пространства, весомости, звучности, температуры, эмоциональной выразительности. Применяя знания на практике, дети приобретают умение передавать объем посредством моделировки цветом и тоном, умение передавать движение цвета по форме и в пространстве, умение обобщать цветом теплым по холодному, светлым по темному, приглушенным по яркому и наоборот (Приложение 3, с. 173).

Изучение понятия цветовой гаммы дает учащимся представление о видах цветовой гаммы: яркой, приглушенной, светлой, темной, теплой и холодной. Знание цветовой гаммы позволяет формировать живописные колористические умения передачи различных природных состояний (дождь, туман, солнечный день и т. д.), времен года, суток (лето, зима, день, ночь) в пейзажной композиции, передачи эмоционально-смыслового содержания, различных настроений в тематической композиции, портрете, натюрморте (Приложение 3, с. 174).

Задания и упражнения на усвоение понятия ахроматических цветов направлены на формирование представления о тоне в живописи, умения работать с тоном, использовать тоновой контраст и нюанс для передачи тональной выразительности при выделении главного, объемной формы, глубины пространства, тоновых отношений и тонового единства, валёрности, живописных эффектов в тональной живописи, для передачи звучности (Приложение 3, с. 175).

Изучение и проработка понятия хроматических цветов акцентирует внимание детей на окружающем нас цветном мире, убеждает в бесконечном многообразии палитры цветовых оттенков. Хроматические цвета трактуются как цвета, имеющие цветовой оттенок. Упражнения на смешивание цветов с определенным хроматическим цветом формирует умение объединять оттенки общим цветом. В творческих композициях это умение позволяет учащимся решать задачи мерохромии (Приложение 3, с. 176).

В процессе освоения темы «Контраст цвета» учащиеся изучают виды цветового контраста: контраст светлого и темного; основных цветов; теплых и холодных цветов; дополнительных цветов. Знание понятия контраста используется при передаче тоновых и цветовых отношений в живописи – светотени. Умелое использование принципа теплохолодности при светотеновой моделировке позволяет добиваться особой колористической звучности. Цветовой и световой контраст необходимо использовать для большей выразительности цветовых и тоновых отношений, для декоративных и живописных эффектов, для передачи динамики, ритма в композиции. Контраст применяется с целью передачи гармонии контрастных цветов, для выделения композиционного центра

в тематической композиции, для выявления первого плана в пространственной композиции (Приложение 3, с. 177).

Изучение и проработка понятия декоративности цвета позволяет освоить декоративный подход в живописи. Л. Н. Миронова рассматривает декоративность цвета как некий максимум эстетического качества, красоту цветовых сочетаний [117]. Декоративность цвета является характеристикой цвета, рассчитанной на декоративный эффект, который достигается множеством приемов: звонкостью и чистотой цвета, контрастом цветовых сочетаний. Для достижения максимальной выразительности цветовых тонов применяется условный (обобщенный) цвет. Применение чистых цветов (без примеси серого) позволяет достигать звучности цвета. Большую роль имеет контур (хроматического или ахроматического цвета), деление на плоскости, замкнутое цветовое пятно, раскрашенное цветом без нюансировки. Поиск выразительных сочетаний условного цвета формирует умение передавать декоративность, красоту цвета. Выполняя упражнения с орнаментом, дети учатся передавать цветовое равновесие, подбирать выразительные сочетания цветов (Приложение 3, с. 178).

Решение задачи живописного изображения объектов действительности требует усвоения понятия видов освещения. В. В. Визер выделяет шесть видов освещения – пленэрное (солнечный день), пленэрное (пасмурный день), пленэрное небесное, искусственное, комнатное, смешанное [38]. В процессе живописно-пространственного изображения важно учитывать различные условия освещения: направление источника освещения (боковое, верхнее, комбинированное); влияние тона освещения на общее состояние, на тон света и тени (светлый, темный), влияние цвета освещения на общее состояние, на цвет света и тени (тон и цвет общей освещенности времени суток, времени года). Упражнения на отработку умений передачи разных видов освещения позволит учащимся грамотно передавать реальные цветовые отношения в творческой композиции (Приложение 3, с. 179).

Тема «Цветовая гармония» направлена на формирование представления об эстетических свойствах цвета, умений видеть гармонию цвета в окружающем

мире и передавать ее в живописи. На основе существующих теорий и классификаций мы выделили для изучения основные цветовые гармонии: монохромия (с доминантой одного цветового тона), гармония ахроматических и хроматических цветов, хомеохромия (гармония родственных цветов), триада, мерохромия (многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону), гармония контрастных цветов, гармония родственно-контрастных цветов, полихромия (многоцветие), гармония ахроматических цветов. Выполнение упражнений формирует умение составлять различные виды цветовых гармоний. В процессе обучения живописи для развития чувства гармонии цвета детям необходимо наблюдать и запечатлевать гармоничные сочетания цветов в окружающей действительности, применять знания цветовых гармоний в творческих заданиях (Приложение 3, с. 180-181).

В разработанной системе заданий и упражнений процесс усвоения понятия колорита является наиболее сложным и ответственным для учащихся, поскольку решение задач построения колорита связано с включением всей суммы колористических знаний, умений и навыков. На уроках дети знакомятся с тоновым и цветовым колоритом, выполняют упражнения на составление разных видов колорита (разбеленный, зачерненный, серый, яркий, с цветовым акцентом, классический), применяют разнообразные способы построения колорита на живописной плоскости. Важно знакомство с основными элементами, определяющими колорит (общее цветовое и тоновое состояние освещенности, цветовые и тоновые отношения, система валёрных отношений). При построении колорита в живописной композиции учащимся необходимо решить ряд сложных задач: определения по трем характеристикам (цветовому тону, светлоте и насыщенности) общего цветового и тонового состояния освещенности, основных цветовых и тоновых отношений предметов, соотношения сил света в освещенной части, полутени и тени, соотношения между светом и тенью; углубленной разработки градаций цветовых и тоновых оттенков с учетом взаимовлияния цветовых и тоновых рефлексов; обобщения тоном и цветом. Осознание значения колорита в живописи, его роли в передаче идейно-эмоционального содержания

замысла композиции, в создании художественного образа позволяет учащимся применять знания, умения и навыки для выражения замысла (Приложение 3, с. 182).

При усвоении понятия психологии цвета важным для учащихся является изучение особенностей психофизиологического воздействия цветов на человека. Знания психологических качеств цвета необходимы обучающимся для раскрытия творческого замысла, передачи разнообразных эмоций, настроений, идей.

Закономерности психофизиологического воздействия цветов отражены в трудах К. Ауэр, Б. А. Базыма, И. В. Гете, М. Люшера, Н. В. Серова, Г. Фрилинг, П. В. Яньшина и др.). Психологическое воздействие цвета является свойством цвета воздействовать на психику, вызывая у человека то или иное чувство, состояние. Психологические характеристики цвета, пишет Т. И. Наливина, различаются по физической аналогии (теплые — холодные, легкие — тяжелые, близкие — отдаленные, тихие — шумные, замедляющие — ускоряющие, сухие — влажные, звонкие — глухие, светлые — мрачные), по воздействию на нервную систему (активные — пассивные, бодрящие — утомляющие, успокаивающие — возбуждающие), по эмоциональному настрою (праздничные — будничные, веселые — грустные, спокойные — беспокойные) [136, с. 7]. В упражнении обучающимся необходимо передать психологические характеристики цветов состояния природы определенного времени года или суток. Тема творческого задания «Портрет-настроение», где предполагается изображение человека на фоне природы (пейзажа), ориентирована на передачу психологического состояния человека средствами цвета и единения состояния природы с настроением человека (Приложение 3, с. 183).

Согласно федеральным государственным требованиям, минимум содержания программы «Живопись» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности. Современная школа требует от учащихся большей самостоятельности и активного участия их в образовательном процессе. В этой связи наиболее целесообразной для колористической подготовки учащихся является технология проблемного обучения, которая отвечает

требованиям современной системы образования. Проблемное обучение развивает творческую активность и самостоятельность, формирует познавательный и исследовательский интерес, включает обучающихся в поисковую деятельность и формирует поисковые умения, способствует более глубокому и прочному усвоению материала и способов деятельности [63]. При проблемном подходе ученик становится активным участником поиска изучаемого материала, умеющим ставить и решать новые задачи, понимать проблемную ситуацию и находить разные варианты ее преодоления.

С нашей точки зрения, наиболее эффективны для формирования колористических знаний, умений, навыков и развития колористических способностей учащихся художественной школы в процессе обучения живописи следующие методы обучения: интерактивная беседа, проблемный диалог, презентация, репродуктивный (упражнение), организация восприятия и анализ произведений мировой живописи, метод проблемного изложения (постановка проблемных задач и раскрытие путей их решения; образ, практический показ действия); частично-поисковый (постановка и решение творческих задач). Продуктивные приемы обучения — действие «отход»; обзор через цветные стекла; применение видеоискателя; ассоциативное сопоставление цвета с эмоциями, эмоциональным сюжетом; обсуждение оттенков; преобразование цвета (усиление характерных цветов природы); прослушивание музыкальных и литературных произведений.

Большая роль в процессе колористической подготовки учащихся отводится средствам обучения. К основным дидактическим средствам следует отнести средства наглядности (натурный материал, репродукции и произведения мастеров живописи, детские работы, схемы, модели), музыкальный ряд (музыкальные композиции и спектакли), литературный ряд (сказки, рассказы, стихотворения), учебные пособия, электронные образовательные ресурсы; к техническим средствам — аудио - и видеоаппаратуру, учебное оборудование.

Основной формой обучения живописи остается урок, который должен быть развивающим, а значит, носить задачный характер. Урок с применением

технологии проблемного обучения представляет собой систему задач, систему проблемных ситуаций, каждая из которых имеет свою соответствующую задачу. При решении всего комплекса задач важно реализовать основные звенья анализа и решения задач: постановку проблемы (обнаружение противоречий), проблемную ситуацию (познавательные задачи и вопросы), актуализацию знаний или приобретение новой информации, выдвижение гипотез, возникновение замысла и проект поиска, поиск и проверку гипотез, обоснование решения, проверку решения и введение его в систему знаний.

К дополнительным формам обучения относятся экскурсии в музеи, на выставки художественного творчества; пленэр; беседы эстетической направленности; контрольные задания, рассчитанные на подведение итогов, и домашние задания, позволяющие закрепить и отработать полученные знания, умения и навыки; индивидуальные консультации, необходимые для более подробного разъяснения сложных задач живописи и прояснения проблемных ситуаций; встречи с художниками; просмотры с обсуждением учебных работ, позволяющие видеть результат учебно-творческой деятельности детей; экспозиции и выставки наиболее удачных работ учащихся, формирующие правильный ориентир.

Рассмотрим наиболее продуктивные методы, средства и формы обучения в процессе поэтапного усвоения колористических понятий на занятиях по живописи. Каждая тема изучается и прорабатывается в три этапа обучения: I — этап освоения знания содержания колористического понятия, II — этап практической проработки знания содержания колористического понятия, III — этап творческого применения знания содержания колористического понятия. Первый этап обучения направлен на освоение учащимися следующих колористических знаний: основных колористических понятий, цветовых закономерностей и свойств цвета, технических особенностей работы с красочным материалом, способов цветовоспроизведения; на организацию и активизацию ощущения и восприятия цвета, эмоциональной отзывчивости на цвет, изобразительных процессов, связанных с техническим исполнением работы в

избранном материале живописи. Основными задачами на данном этапе обучения являются: 1) формирование в процессе наблюдения и анализа природы, произведений живописи знаний содержания колористического понятия; представления о цветовых закономерностях, связанных с обусловленностью цвета факторами освещенности, о выразительных и изобразительных свойствах цвета (эмоциональных, эстетических, пространственных, температурных, весовых, акустических); представления о плотности и правилах наложения красочных слоев в работе акварелью, гуашью; знаний о различных способах цветовоспроизведения (способов письма, способов объединения цветов и соединения красок), формах красочного мазка); 2) формирование и совершенствование практических умений и навыков освоения колористических знаний, связанных с передачей разнообразия цветовых оттенков по светлоте, насыщенности, цветовому тону; передачей эмоционального тона цветовых оттенков; изменением оттенков цвета в зависимости от условий освещения; объединением оттенков общим цветом или тоном; грамотным наложением красочных слоев с учетом их плотности при выполнении гуашью (акварелью) упражнений на составление ряда цветовых оттенков или цветовой шкалы с опорой на восприятие природы, произведений живописи.

Ведущие методы на первом этапе — интерактивная беседа, проблемный диалог, репродуктивный (упражнение), организация восприятия и анализ произведений живописи. Интерактивная беседа и проблемный диалог предполагают вовлечение обучающихся в совместное размышление, в поисковую деятельность при помощи постановки проблемных вопросов и задач. Изучаемый материал, колористические знания не преподносятся в готовом виде, а служат предметом поиска содержания знания, предметом размышления. Содержание колористического понятия раскрывается совместно с обучающимися. Репродуктивный метод позволяет на практике освоить приобретенные знания через выполнение упражнения.

В качестве дополнительных методов обучения, позволяющих качественно теоретически и практически освоить колористические знания, используются

наглядные методы (презентация, демонстрация репродукций произведений живописи, цветовой модели; обзорная экскурсия на природу, на выставки); наблюдение в природе и анализ цветовых закономерностей и свойств цвета с последующим наблюдением и анализом цветовых закономерностей и способов воспроизведения цветом в произведениях живописи; обозрение оттенков через цветные стекла; определение связи состояния освещенности мотива с эмоциональным звучанием и способов передачи цветом эмоционального тона в живописи; прослушивание музыкальных композиций и литературных произведений, подобранных в соответствии с эмоциональным звучанием цветового строя изучаемого мотива; анализ и определение преобладающего цвета и тона оттенков, его эмоционального тона; измерение с помощью черного видоискателя оттенков цветового строя мотива по светлоте, насыщенности и цветовому тону; игры, связанные с поиском в природе и на палитре разнообразных оттенков заданных цветов; демонстрация образцов рисунков, отражающих грамотное наложение красочных слоев акварелью и гуашью; личный показ преподавателем особенностей наложения красочных слоев, способов соединения красок и объединения цветов, особенностей наложения красочного мазка разной формы; практическое упражнение на составление ряда цветовых оттенков или цветовой шкалы способом механического смешения красок или путем подбора цветовых шаблонов с опорой на восприятие природы, произведений живописи; действие отхода и восприятия оттенков на расстоянии; обсуждение и наименование оригинальных оттенков; прием преобразования цвета, усиления характерных цветов природы.

Учебный процесс начинается с постановки проблемы освоения определенного колористического понятия. В интерактивной беседе и проблемном диалоге с обучающимися раскрывается содержание изучаемого понятия, формируется знание о технических особенностях материалов живописи, различных способах цветопередачи. Формирование знаний происходит в процессе наблюдения и анализа природных цветовых закономерностей, свойств цвета и способов их воспроизведения цветом в живописи. С этой целью

проводятся обзорные экскурсии на природу, на выставки, демонстрируются репродукции произведений живописи. В открытом пространстве дети наблюдают изменение яркости цвета по мере приближения или удаления объекта восприятия; изменение цветового тона и светлоты при переходе от света к тени; влияние на цвет освещенности: общего цветотонного состояния, источника освещения, цветового окружения; изменение цвета в зависимости от условий освещения (солнечного, пасмурного и др.). Для понимания природного многообразия цвета, единства и гармонии цветов в природе учащимся предлагается творческая игра на поиск разных оттенков заданных цветов в природе и обозрение выбранного мотива природы через цветные стекла.

При просмотре репродукций произведений живописи, отражающих изучаемые свойства и закономерности цвета, учащиеся совместно с педагогом анализируют замысел, используемые художниками колористические средства изображения и выражения. Учитель заостряет внимание на передаче в живописи многообразия и согласованности цветовых оттенков, общего цветотонного состояния освещенности, движения цвета по форме предмета и в пространстве, эмоционального тона колорита, на взаимосвязи состояния освещенности и эмоционального звучания сюжета. Далее детям предлагается определить в конкретном произведении реалистической живописи общий цвет и тон состояния освещенности; преобладающий эмоциональный тон колорита; ведущие цветовые оттенки; изменение светлоты, цветового тона и насыщенности цвета на свету и в тени, на переднем и на дальнем плане; колористические средства, выбранные для выражения замысла. Прослушивание музыкальной композиции, литературного произведения, подобранных в соответствии с эмоциональным звучанием цветового строя мотива, повышает чувствительность зрительного анализатора, что позволяет учащимся ощутить и точнее определить общий цвет и эмоциональный тон колорита, тончайшие нюансы цвета. Таким образом, у детей формируется представление о характере и разнообразии цветовой палитры, ее эмоционального звучания; о влиянии на цвет источника освещения, световоздушной среды и цветового окружения; о влиянии на тональность

эмоционального звучания цвета его светлоты, насыщенности и цветового тона. На наглядных образцах живописи известных мастеров педагог показывает, как посредством изменения яркости, светлоты или цветового тона можно передать различный эмоциональный тон, определенное настроение. Праздничное настроение передается художниками цветами более яркими, оттенками полихромии (Б. М. Кустодиев «Масленица»), будничное — более сдержанными, приглушенными (К. Коро «Воз сена»). При передаче спокойного состояния используются цвета менее контрастные, с доминантой холодного оттенка (В. Э. Борисов-Мусатов «Водоём»), беспокойные и динамичные состояния могут быть выражены цветами горячими и контрастными (Ф. А. Малявин «Вихрь»); грустные минорные тона передаются приглушенными или холодными цветами (В. И. Суриков «Меньшиков в Березове»), а веселые мажорные тона — светлыми, контрастными, яркими оттенками (К. Ф. Юон «Мартовское солнце»).

Организация практической колористической деятельности на этапе освоения колористического понятия связана с выполнением упражнения на составление ряда оттенков заданных цветов или цветовой шкалы способом механического смешения красок или путем подбора шаблонов цветовых оттенков. Для формирования знаний технических особенностей работы в материале педагог демонстрирует учащимся рисунки, отражающие грамотное наложение красочных слоев акварелью и гуашью; показывает на практике особенности наложения красочных слоев, способов соединения красок и объединения цветов, особенности наложения красочного мазка разной формы. Каждое теоретическое понятие усваивается практически в процессе выполнения упражнений и заданий обучающимися под руководством педагога. Перед выполнением упражнения на основе восприятия природы и произведения живописи учащимся необходимо определить с помощью черного видоискателя разницу цветовых и тоновых отношений пространственных планов, в освещенной и теневой части предметов. Посредством механического соединения красок обучающимся нужно найти на палитре характерные цветовые оттенки природы, различающиеся по светлоте, насыщенности и цветовому тону; передать их

эмоциональный тон путем правильного подбора яркости, цветового тона и светлоты преобладающего цвета мотива.

После составления цветового ряда действие отхода и восприятие оттенков на расстоянии позволяют детям увидеть цвета, выпадающие из общего цветового строя. По окончании выполнения упражнения учащиеся обсуждают цветовые оттенки, дают новые наименования оригинальным оттенкам. Для выраженности общего тона или цвета полученных оттенков педагог демонстрирует прием преобразования цвета, усиливая характерные цвета путем наложения стекла преобладающего цвета природы. На этапе освоения понятий используются разные формы организации учебной деятельности: групповая, парная и индивидуальная.

На втором этапе обучение направлено на практическое применение колористических знаний, на формирование и совершенствование практических колористических умений и навыков в работе над ассоциативной, формальной или декоративной композицией; на активизацию памяти; представления и эмоционального переживания цвета; изобразительного процесса, связанного с воспроизведением цвета. Задачами обучения являются развитие колористических умений и навыков передачи цветового сходства с натурой при выполнении задания по памяти; передачи цвета, обусловленного освещением, четкого ассоциативного образа заданных цветов, настроения цветом при выполнении задания по представлению; грамотного применения способов письма (однослойного, многослойного), соединения красок (лессировочного, мозаичного, механического, «воздушного мазка»), объединения цветом и тоном; красочного мазка разной формы (круглой, прямоугольной формы; штриховой; перистый, точечный мазок; гладкая живопись).

На этапе практического применения знаний наиболее продуктивным становится метод проблемного изложения, являющийся переходным от исполнительской к творческой деятельности и заключающийся в постановке педагогом проблемных задач и раскрытии путей их решения. Для запоминания реальных цветовых отношений природы проводятся экскурсии на природу с последующим анализом впечатлений, а также демонстрация образов.

Организуется прослушивание музыкальных композиций и литературных произведений (ассоциативные связи), практический показ действий; выполнение по памяти и по представлению ассоциативной, формальной или декоративной композиции с решением отдельных изобразительных и выразительных задач; контроль, диагностика и стимулирование.

Постановка проблемных вопросов связана с практическим применением колористических знаний в решении конкретных изобразительных и выразительных задач живописи: передачи объема, пространства, материальности, состояния природы, настроения и др. Метод ассоциативного сопоставления цвета с эмоциональным сюжетом позволяет учащимся представить образ заданных цветов в связи с определенным настроением, восстановить в памяти реальные цветовые отношения. В ходе экскурсий осуществляется целенаправленное наблюдение различных колористических состояний и эмоциональных сюжетов природы. Запоминание наиболее выразительных цветовых отношений и последующее выполнение этюдов по впечатлению активизирует цветовую память, позволяет эмоционально переживать цвет, видеть в природе эмоциональный мотив, устанавливать связь колористических природных состояний с определенным настроением мотива. Для более глубокого понимания и переживания колористических состояний природы было организовано прослушивание стихотворений о природе и музыкальных произведений П. И. Чайковского из цикла «Времена года».

В раскрытии путей решения практических задач учитель актуализирует знания о способах цветовоспроизведения, показывает на практике в сопровождении средств наглядности (произведения живописи) способы цветовоспроизведения: способы и приемы письма (*alla-prima*, многослойное письмо), способы соединения красок (лессировочное, мозаичное, механическое, «воздушный мазок») и объединения цветов (тоном и цветом), формы красочного мазка (прямоугольной, круглой, штриховой, перистой, в виде мелких точек, гладкой). Кроме того, учитель помогает выбрать способы, способствующие передаче ассоциативного образа заданных цветов, настроения цветом.

Перед выполнением упражнения педагог актуализирует знания об ассоциативной, о формальной композиции как организованной определенным образом совокупности цветовых пятен или условных изображений, не несущих сюжетной нагрузки и рассчитанных на определенное эмоциональное воздействие [125, с. 10]. Выполнение формальной, ассоциативной или декоративной композиции по памяти или по представлению позволяет детям осмыслить содержание понятия и значение его в живописи, сосредоточить внимание на отдельной колористической задаче, на определенных свойствах цвета. По характеру изображение по представлению может быть абстрактным, реалистичным или декоративным. При абстрактном изображении учащиеся могут самостоятельно придумать композиционную схему или применить готовую, в которой будет прослеживаться связь колористической задачи с декоративной или композиционной (передача цветового ритма посредством чередования контрастных по цветовому тону, светлоте или насыщенности цветовых пятен). Предметом реалистического изображения могут быть отдельные объекты окружающего мира, фрагменты природных мотивов, предметы быта.

При выполнении упражнения по памяти или по представлению акцент ставится на решении отдельной изобразительной или выразительной задачи живописи. Учащиеся пробуют объединять цвета общим тоном и цветом, применяя различные способы объединения цветов и соединения красок. Наиболее простым способом объединения цветов тоном и цветом, но вызывающим явный познавательный интерес у детей является способ изображения на тонированной бумаге (задание на передачу мерохромии). С этой же целью учащиеся могут использовать лессировки, механический способ получения цветов с доминантой определенного тона и цвета.

В процессе выполнения этого упражнения условность изображения способствует передаче образа понятия, дети начинают понимать цвет как средство передачи образа. Учащиеся прорабатывают умение применять на практике полученные знания о цвете, о свойствах цвета, решать разнообразные колористические задачи. На практике дети убеждаются, что цветом можно

выразить, передать идейное и эмоциональное содержание замысла, цветовую гармонию, определенное настроение, объем и пространство, динамику, статику, ритм, температуру, звучность, вес предметов, различные состояния природы и др.

В процессе анализа и обсуждения работ обучающиеся дают ассоциативной композиции образное определение, что позволяет им эмоционально прочувствовать образ, осознать роль цвета в его создании.

Третий этап направлен на развитие творческих колористических умений и навыков; на активизацию образного мышления и воображения, чувства цвета и выражения замысла цветом. Задания заключаются в выполнении живописной композиции с натуры (натюрморт, портрет, пейзаж) или по воображению (тематическая композиция). Решение колористических задач связано с живописно-пространственным изображением; созданием цветового художественного образа реальной действительности и нового цветового решения образа; передачей цветовой гармонии; выражением замысла и индивидуального отношения цветом. Основными задачами обучения являются творческое применение учащимися колористических знаний, умений и навыков при выполнении живописных задач: передачи цветовых и тоновых отношений натуры с учетом общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; колорита; передачи объективных качеств действительности (объема, пространства, материальности); преобразования, усиления характерных цветов натуры; передачи гармоничных цветовых отношений с опорой на знания видов цветовой гармонии; подбора выразительные средства цвета в соответствии с идейно-эмоциональным содержанием замысла в живописной композиции.

Основные методы обучения на данном этапе —: частично-поисковый (постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций, решение творческих живописных задач); игровой (сюжетно-ролевая игра); анализ репродукций произведений живописи; метод практической работы (краткосрочные этюды и длительные задания), выполнение живописной композиции с натуры, тематической композиции по воображению с опорой на конкретные образы и понятия; прослушивание музыкально-литературных

композиций, спектаклей; анализ и сравнение цветовых отношений, обобщение их цветом и тоном; подбор цветовых сочетаний определенного вида цветовой гармонии; подбор колористических средств в соответствии с замыслом; применение приемов преобразования цвета (преувеличения или уменьшения, типизации).

Новые условия изображения требуют решения множества новых, более сложных задач. Если при рисовании учебной постановки с натуры задачи имеют в большей степени живописный характер, то в тематическом рисовании с натуры или по воображению к живописным присоединяются задачи, связанные с передачей творческого замысла. Постановка учебно-творческих задач создает проблемную ситуацию, которую учащимся необходимо разрешить самостоятельно. Учитель осуществляет руководство учебным процессом: ставит вопросы, помогающие решению; постоянно наблюдает за деятельностью детей; дает рекомендации, при необходимости вносит поправки; анализирует и оценивает результат выполненной работы. После постановки задач возникает противоречие. Учащиеся владеют колористическими знаниями, умениями и навыками, но не умеют применить их в новых условиях изображения с натуры и в сюжетно-тематической композиции по воображению. У детей появляется познавательный интерес, который становится главным фактором активного творческого поиска решения поставленных задач.

Перед выполнением задания педагог ставит проблемные вопросы, связанные с уточнением знаний особенностей жанров и стилей живописи; с пониманием учащимися сущности сюжетно-тематической композиции, ее идейного, нравственного и эстетического смысла в реалистической живописи; пониманием изобразительной и выразительной роли колористических средств; уточнением знаний последовательности выполнения кратковременного этюда и длительной работы с натуры, этапов творческого решения живописной композиции (идея, эскиз, перевод эскиза на формат, подмалевки, живописное исполнение, детализация, обобщение), пониманием художественного образа, условности изображения.

Совместно с обучающимися учитель обсуждает различные жанры живописи и стили, анализирует вместе с ними замысел художника, колористические средства изображения, применяемые для выражения замысла. Демонстрируются репродукции произведений живописи, в которых можно увидеть, как художники применяют цвет, разнообразные способы цветопередачи в живописно-пространственном изображении окружающего мира. Классические произведения живописи Ж. Энгра, И. Вермеера, И. Е. Репина наглядно отражают мастерство применения пространственных свойств цвета в создании реалистического образа. Хорошим наглядным примером влияния освещения на создание впечатления служит живопись импрессионистов О. Ренуара, К. Моне. Прослушивание музыкально-литературных спектаклей и одновременно проведение игр с распределением ролей и установкой на сопоставление характера образа с определенными цветовыми сочетаниями позволяет учащимся тонко прочувствовать образ и вживаться в него, активизирует воображение, эстетические чувства детей.

Алгоритм выполнения творческого практического задания состоит из решения нескольких проблемных задач (определение темы; формирование замысла; выбор формата, колористических средств живописного изображения и выражения замысла; анализ, сравнение и обобщение цветовых отношений; использование приемов типизации и преобразования цвета; подбор гармоничных сочетаний цветов, согласование выразительных средств цвета с содержанием замысла; применение цвета как изобразительного и выразительного средства создания образа).

Выполнение заданий и упражнений в процессе поэтапного усвоения колористических понятий формирует у детей умение оперировать понятиями, видеть и создавать наглядный образ понятия, тем самым познавать его содержание, осмысливать и усваивать понятие через образ. Поэтапное усвоение колористических понятий обеспечивает плавный переход от репродуктивной деятельности к творческой, от освоения понятий к творческому применению при создании образа.

Для подтверждения нашего предположения и проверки эффективности разработанной методической системы колористической подготовки учащихся художественной школы, включающей систему заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий, необходимо провести опытно-экспериментальное исследование развития колористических способностей учащихся, рассмотрению которого посвящен следующий параграф.

2.3. Проверка эффективности содержания и методики колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи (формирующий этап эксперимента)

С целью подтверждения гипотезы исследования на базе БОУ ДОД «Детская художественная школа № 5» Омска проводился формирующий этап эксперимента, на котором необходимо было решить следующие задачи: проверить эффективность разработанных содержания и методики колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи (система заданий и упражнений, методы, средства и формы обучения, направленные на усвоение и творческое применение колористических знаний, умений и навыков); выявить уровень сформированности колористических знаний, умений, навыков и динамику развития колористических способностей учащихся в процессе колористической подготовки на занятиях по живописи.

Для реализации содержания и методики колористической подготовки с учетом выделенных условий развития колористических способностей учащихся была составлена опытно-экспериментальная программа по учебному предмету «Живопись» на пять лет обучения. Определение уровней сформированности колористических знаний, умений и навыков и выявление динамики развития

колористических способностей учащихся производилось с помощью таких методов диагностики, как анкетирование, анализ письменных и практических заданий.

Опытно-экспериментальная работа должна была проверить эффективность содержания и методики колористической подготовки учащихся в новых условиях, связанных с изменениями в Законе РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», внесенными Федеральным законом от 16 июня 2011 года № 145-ФЗ, предусматривающим реализацию в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями (Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 года об утверждении ФГТ). Ранее отмечалось, что основу примерной программы учебного предмета «Живопись», разработанной на основе ФГТ (2012), составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии. Большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Возможность вариативной части предпрофессиональной программы для углубления и расширения подготовки обучающихся, для получения ими дополнительных знаний, умений, навыков; рекомендательный характер предложенных тем дают основание считать, что и в новых условиях разработанная нами программа по учебному предмету «Живопись» сохраняет свою актуальность, поскольку направлена на повышение эффективности колористической подготовки обучающихся в детской художественной школе и включает задания и упражнения на изучение и практическую проработку понятия цветовой гармонии и ее видов, на построение цветовых градаций, ассоциативной, формальной и творческой композиций в девяти видах цветовой гармонии.

Анализ программы учебного предмета «Живопись», разработанной на основе ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, позволил выявить некоторое сходство по тематике заданий, направленных на изучение понятий цветоведения. Программой предусматривается выполнение в начале первого года обучения

отдельных упражнений на составление цветовых градаций с плавными переходами (от теплых к холодным, от желтого цвета к красному, от красного к синему и т. п.).

Отличительной особенностью разработанной нами опытно-экспериментальной программы «Живопись» является построение процесса обучения живописи на выполнении системы заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий, который предполагает не только изучение, но и практическую проработку, творческое применение каждого из основных колористических понятий, что обеспечивает плавный переход от репродуктивной к творческой деятельности, поэтапное усвоение колористических знаний, умений, навыков. Система включает задания и упражнения на усвоение дополнительных колористических понятий: цветовой гармонии родственно-контрастных цветов, ахроматических цветов, декоративности цвета, видов освещения (солнечного, пасмурного, небесного, искусственного и комнатного), разных видов колорита (разбеленного, зачерненного, яркого, с добавлением серого, с цветовым акцентом, классического), психологии цвета. Расширение тематических заданий позволяет чередовать задания с натуры с выполнением тематических композиций по воображению (таблица 3, с. 122).

Процесс колористической подготовки обучающихся на занятиях по живописи осуществляется в течение пяти лет. На 1-м году обучения живописи по экспериментальной программе учащиеся выполняли упражнения и задания на усвоение содержания следующих колористических понятий: цветового спектра; основных и составных, теплых и холодных, хроматических и ахроматических цветов; цветовой гаммы; основных характеристик цвета (цветового тона, светлоты и насыщенности цвета); видов освещения; цветовой гармонии (полихромии, монохромии, мерохромии, гармонии ахроматических цветов, гармонии хроматических и ахроматических цветов). К концу 1-го года обучения учащиеся имели представления о разнообразных свойствах цвета (пространственных, эмоциональных, температурных, эстетических и др.), применяли знания по теории цвета на практике в решении следующих задач: выявления объема формы

посредством цветотоновой моделировки; передачи цветовых оттенков и отношений по светлоте, насыщенности и цветовому тону; передачи пространства с учетом освещенности в натюрморте, пейзаже, сюжетно-тематической композиции; передачи цветового равновесия, цветовой гармонии; передачи колористическими средствами идейно-эмоционального содержания замысла; передачи эмоционального тона оттенков цветового строя мотива, настроения цветом, цветовой гармонии; выражения мыслей, чувств цветом; выделения композиционного центра; организации цветового решения в заданной гамме, гармонии, в различных условиях освещения с учетом влияния общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; грамотного наложения красочных слоев с учетом их плотности в работе акварелью и гуашью; грамотного применения различных способов цветовоспроизведения и форм красочного мазка.

Задания и упражнения 2-го года обучения были направлены на усвоение содержания следующих колористических понятий: родственные цвета, цветовой контраст, декоративность цвета, виды освещения, виды цветовой гармонии (хомеохромия, контрастные цвета, триада), колорит (яркий). Во 2-м классе объем знаний, умений и навыков, полученный в 1-м классе, был дополнен следующими умениями: применения контраста для выделения главного в композиции, приближения объектов изображения в пространстве, передачи ритма, динамики, выразительности цветовых отношений; цветотоновой моделировки объема формы предметов, складок на драпировке посредством плавности тональных и цветовых переходов, нюансов по светлоте и цветовому тону; передачи материальности с выявлением множества рефлексов; создания целостного цветового образа, цветовой гармонии при выполнении тематической композиции с изображением пространства, фигуры человека в пространстве, декоративного натюрморта (по воображению) и тематического натюрморта (с натуры). К концу 2-го года обучения учащиеся более осмысленно применяли на практике знания цветовых закономерностей и свойств цвета в решении творческих задач живописи.

В 3-м классе выполнялись упражнения и задания на усвоение содержания понятия колорита, цветовой гармонии родственно-контрастных цветов, психологии цвета, видов освещения. Усвоенные знания учащиеся применяли в решении ряда задач: цветового единства; детализации и цветового обобщения живописной композиции; передачи воздушной перспективы, глубины и многоплановости пространства в композиции пейзажа, портрета, натюрморта, тематической композиции; эмоционального состояния природы и человека; образного и живописно-пластического решения постановки или сюжета; материальности предметов, в том числе гипсовых предметов. К концу 3-го года обучения дети владели базовыми колористическими понятиями, что позволяло им более уверенно решать живописные колористические задачи. Свободное владение техникой работы гуашью и акварелью, разными способами воспроизведения цвета давало возможность учащимся применять разнообразные колористические средства для выражения замысла, создавать живописные и декоративные эффекты, находить оригинальные колористические решения.

Задания 4-го и 5-го года обучения были направлены на творческое применение колористических знаний, умений и навыков в решении задач передачи колористического единства, живописно-пространственного изображения натюрморта при контражном освещении, гипсовой головы и фигуры человека в определенных условиях освещения: с натуры (в интерьере), многофигурной живописной композиции по воображению (в открытом пространстве).

Анализ и обсуждение работ с выявлением удачных цветовых решений и ошибок, отбором работ с наиболее оригинальным колористическим решением для экспозиции в учебной аудитории, проводимые в конце каждого урока, четверти, года в форме просмотра, позволяют контролировать процесс усвоения колористических знаний, умений, навыков и развития колористических способностей каждого учащегося с учетом их исходного уровня и индивидуальных особенностей.

Усвоение колористических понятий в процессе обучения живописи

Период обучения	Изучение и практическая проработка колористических понятий (упражнения)	Задания на творческое применение знаний содержания колористических понятий (выполнение творческих живописных композиций с натуры или по воображению)
1-й год обучения	Цветовой спектр	«Радуга в пейзаже»
	Основные и составные цвета	Натюрморт с осенним букетом (с натуры)
	Тёплые и холодные цвета	«Осенние листья», «Образ осени».
	Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность цвета. Цветовая гамма. Виды цветовой гаммы	«Зимний мотив» (пейзаж, тематическая композиция)
	Цветовая гармония. Виды цветовой гармонии. Монохромия	Натюрморт из двух-трех предметов с передачей монохромной цветовой гармонии
	Хроматические цвета. Виды цветовой гармонии. Мерохромия Виды освещения	Натюрморт из четырех-пяти предметов с передачей мерохромной (жёлтой, красной, оранжевой) цветовой гармонии при верхнем (боковом) искусственном освещении. Натюрморт из трех-четырёх предметов с передачей мерохромной (зеленой, синей, фиолетовой) цветовой гармонии при верхнем (боковом) искусственном освещении
	Ахроматические цвета	Этюд птицы с передачей гармонии ахроматических цветов. Этюд фигуры человека с передачей гармонии ахроматических цветов
	Виды цветовой гармонии. Цветовая гармония ахроматических и хроматических цветов	Натюрморт с металлическим чайником с передачей гармонии ахроматических и хроматических цветов
2-й год обучения	Цветовая гармония. Родственные цвета. Хомеохромия	Осенний натюрморт с передачей гармонии родственных цветов при боковом или верхнем освещении.. Пейзаж-настроение с передачей гармонии родственных цветов
	Цветовой контраст. Виды цветового контраста	Этюд светлой драпировки на темном теплом (холодном) фоне. Фигура в пространстве. Тематическая живописная композиция с передачей цветового контраста
	Декоративность цвета	Декоративный натюрморт
	Цветовая гармония. Триада (первичные цвета). Цветовая гармония. Триада (вторичные цвета)	Тематический натюрморт («Мир искусства», «Цветочный ансамбль») передачей трехцветной гармонии
3-й год обучения	Колорит. Виды колорита	Фигура в пространстве. Тематическая живописная композиция «Сбор плодов» в заданном колорите. Натюрморт с предметами из стекла в заданном колорите
	Цветовая гармония. Родственно-контрастные цвета	Фигура в пространстве (тематическая живописная композиция, этюд фигуры человека в интерьере)
	Психология цвета	Портрет-настроение
		Натюрморт с гипсовым предметом в заданной цветовой гармонии (цветовой гамме)
4-й год обучения	Виды освещения. Контражурное освещение	Натюрморт в интерьере при контражурном освещении
		Этюд головы человека в заданной цветовой гармонии
		Фигура в национальном костюме в заданной цветовой гармонии
		Натюрморт из предметов разной материальности в заданной цветовой гармонии
5-й год обучения		Многофигурная композиция с передачей колорита определенной исторической эпохи
		Фигура в интерьере (этюд с натуры в заданной цветовой гармонии)
		Контрольный многоплановый тематический натюрморт

В процессе обучения живописи по экспериментальной программе был замечен возросший интерес к колористическим знаниям. Для учащихся цвет становится средством передачи образа, живописного изображения окружающей действительности и средством выражения личного отношения к изображаемому. Знания цветовых закономерностей, различных свойств цвета (пространственных, временных, эмоциональных, эстетических, акустических, температурных, весовых) и способов цветовоспроизведения позволяли детям решать разнообразные задачи в живописи: передавать пространство, объем и материальность предметов, динамику, ритм, различные эмоциональные звучания мотива, настроения, мысли, чувства, различные состояния природы, цветовые гармонии и др. Приобретенные знания, умения и навыки работы с цветом учащиеся переносили на другие виды художественной колористической деятельности.

В новых условиях перехода детских школ искусств к реализации предпрофессиональных программ формирующий эксперимент проводился с учащимися 1-го и 2-го года обучения в течение 2012—2014 годов. Были определены контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы учащихся. Контрольная группа обучалась в рамках действующей программы по живописи, обучение в экспериментальной группе осуществлялось по разработанной программе. Для определения уровня сформированности колористических знаний, умений, навыков и выявления динамики развития колористических способностей учащихся в конце 2-го года обучения был проведен контрольный срез. Источниками данных о результатах эксперимента являлись ответы на вопросы анкеты и выполненные учащимися контрольной и экспериментальной группы идентичные для обеих групп практические контрольные задания на тему «Трехцветная гармония». Письменные ответы и рисунки детей оценивались методом независимых экспертов. В состав экспертной комиссии входили преподаватели художественной школы. Перед процедурой оценки педагоги были

ознакомлены с уровнями, критериями и показателями колористической подготовки учащихся. Оценка работ производилась по пятибалльной системе. Значение баллов «3», «4», «5» соответствовало уровням «низкий», «средний», «высокий». Математическая обработка выставленных баллов по каждому параметру критериев оценки колористической подготовки позволяла определить уровень сформированности колористических знаний, умений и навыков учащихся. Анализ результатов осуществлялся по следующим направлениям колористической подготовки: сформированность колористических знаний учащихся (содержательно-теоретический компонент); сформированность практических колористических умений, практическое применение колористических знаний в решении отдельных учебных задач живописи (деятельно-практический компонент); творческое применение колористических знаний, умений и навыков в решении творческих колористических задач живописи, развитие колористических способностей (творческий компонент).

Формирование колористических знаний, умений и навыков у обучающихся экспериментальной группы происходило в определенной последовательности от освоения через практическую реализацию к творческому применению, с постепенным усложнением колористических задач. Колористические знания формировались на этапе освоения колористического понятия. Ведущими методами обучения являлись интерактивная беседа, проблемный диалог, репродуктивный (выполнение упражнения). Освоение содержания колористического понятия начиналось с постановки проблемы. Педагог актуализировал знание основных цветов, знакомил с понятием трехцветной гармонии (гармонии основных цветов). Для активизации познавательной и поисковой деятельности учитель ставил проблемные задачи: на составление гармоничной по цвету композиции из одного-двух предметов и драпировок оттенков красного, синего и желтого цвета; на поиск произведений (репродукций) живописи, выполненных в гармонии трех цветов. Дальнейшее изучение материала происходило в интерактивной беседе и проблемном диалоге в сопровождении наглядной опоры (презентация), предполагающих активное включение учащихся

в обсуждение цветовых решений произведений живописи, примеров из окружающей действительности. В произведениях живописи под руководством педагога учащиеся целенаправленно наблюдали и запоминали гармоничные сочетания трех основных цветов, рассматривали натурную постановку через цветные стекла, изучали технические особенности живописных работ и способы воспроизведения цвета. Учитель обращал внимание детей на многообразие и согласованность цветов в природе и в живописи, присущие им определенные эмоциональные и эстетические свойства; на обусловленность изменения цветов общим цветотоновым состоянием освещенности, источником освещения, цветовым окружением, их пространственным расположением, определенным видом освещения. Подчеркивая связь между состоянием освещенности и эмоциональным звучанием мотива, педагог демонстрировал способы передачи художниками эмоционального тона. На основе восприятия репродукции картины К. А. Коровина «Розы», учебного натюрморта перед учащимися была поставлена задача на определение с помощью видоискателя (черного цвета) ведущих оттенков триады по светлоте, насыщенности и цветовому тону; общего цвета, тона оттенков и его эмоционального звучания с опорой на словарь признаков характера звучания эмоций [134, 430]; на анализ способов воспроизведения цвета художником. Для повышения чувствительности зрительного анализатора учащиеся прослушивали музыкально-литературную композицию «Апрель» (П. И. Чайковский «Времена года»), подобранную в соответствии с эмоциональным звучанием цветового строя мотива, что позволяло глубже ощутить и точнее определить нюансы цвета, общий цвет и эмоциональный тон колорита. Перед практическим освоением колористических знаний педагог показывал учащимся образцы рисунков, демонстрирующие грамотное наложение красочных слоев акварелью и гуашью с учетом их плотности; применение способов многослойного письма и в один слой, соединения красок и объединения цветов, красочного мазка разной формы.

В результате проведения анкетирования были получены ответы, отражающие уровень сформированности колористических знаний учащихся. По

данным результатов письменных заданий, представленных в таблице 4, 43,7 % учащихся ЭГ показали высокий уровень знаний, 37,6 % — средний уровень и 18,7 % — низкий. Многие учащиеся ЭГ отвечали на вопросы с пониманием и рассуждением, что свидетельствует об усвоении знаний. Ответы большинства учащихся ЭГ достаточно развернутые и полные, раскрывают их представления о содержании изученных колористических понятий; цветовых закономерностях, связанных с обусловленностью цвета факторами освещенности; выразительных и изобразительных свойствах цвета (эмоциональных, эстетических, пространственных, температурных и др.); правилах наложения и плотности красочных слоев в работе акварелью и гуашью; разных способах письма, объединения цветов и соединения красок, формах красочного мазка. В контрольной группе преобладает низкий уровень сформированности колористических знаний. Учащиеся КГ в основном смогли ответить на минимальное количество вопросов, связанных с элементарными знаниями о цвете. В ответах на вопросы анкеты они не отразили свои представления о цветовых закономерностях, свойствах цвета, о разных способах воспроизведения цвета.

Практические колористические умения и навыки формировались в процессе выполнения практических упражнений. Ведущим на этапе практического освоения колористических знаний был репродуктивный метод обучения, позволяющий через выполнение упражнения освоить на практике полученные знания. Учащимся необходимо было выполнить гуашью (акварелью) упражнение на составление ряда цветовых оттенков или цветовой шкалы с опорой на восприятие натурной постановки и произведения живописи, учитывая цветовые закономерности (приложение 3, рисунок 4). Упражнение было направлено на формирование колористических умений: передавать цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; эмоциональный тон цветового строя мотива; изменение цвета в разных условиях освещения; целостно передавать цветовые отношения; передавать технические особенности избранного материала живописи. Способом механического соединения красок дети составляли на

палитре характерные цветовые оттенки природы, различающиеся по светлоте, насыщенности и цветовому тону. Для передачи эмоционального тона подбирали яркость, цветовой тон и светлоту преобладающего цвета мотива и объединяли оттенки общим цветом способом лессировки или путем добавления его во все оттенки при смешивании на палитре. Действие отхода для восприятия на расстоянии оттенков позволяло увидеть выпадающие из строя цвета. По окончании выполнения упражнения учащиеся обсуждали сложные цветовые оттенки, придумывая им наименования. Для большей выразительности общего цвета оттенков педагог демонстрировал прием преобразования цвета, усиливая характерные цвета при помощи наложения стекла преобладающего в натурной постановке цвета.

С целью практической проработки колористического понятия, формирования умений практического применения приобретенных знаний учащиеся выполняли упражнение по памяти или по представлению на составление ассоциативной композиции небольшого размера (приложение 3, рисунок 5). На этапе практического усвоения знаний и умений для активизации процессов памяти, представления, эмоционального переживания цвета, изобразительного процесса, связанного с воспроизведением цвета, применялись методы закрепляющей беседы; проблемного изложения (постановки проблемных задач и раскрытия путей их решения); экскурсии на природу с последующим анализом впечатлений и запоминанием реальных цветовых отношений природы; метод ассоциаций; демонстрации образов; прослушивания музыкальных композиций и литературных произведений; практического показа действий. Основным в обучении был метод проблемного изложения, позволяющий педагогу сделать акцент на решении отдельной учебной колористической задачи, на осмыслении через практическую проработку содержания определенного понятия цветовых закономерностей, свойств цвета и способов их воспроизведения цветом. Закрепляющая беседа была направлена на проверку полученных знаний и умений. Учитель ставил вопросы, связанные с практическим применением знаний содержания понятия в решении конкретных изобразительных и выразительных

задач живописи: передачи объема объектов внешнего мира, материальности, пространства, состояния природы, настроения, гармонии окружающего мира и др. Метод ассоциаций позволял учащимся представить образ заданных цветов в связи с определенным настроением, восстанавливая в памяти впечатления, полученные от наблюдения в ходе экскурсий различных эмоциональных колористических состояний и сюжетов природы, наиболее выразительные цветовые отношения в связи с реальными условиями освещения. Учащимся демонстрировались образы трехцветной гармонии с выраженным эмоциональным звучанием в произведениях живописи разных художников Н. Н. Сапунова «Натюрморт с цветами», Зураба Церетели «В мастерской», К. Ф. Юона «Новая планета», К. А. Коровина «Розы». Для более глубокого эмоционального переживания цветового образа дети слушали «Фортепианный концерт № 21 до мажор, К467: 2 часть» В. А. Моцарта.

Раскрывая пути решения отдельных учебных колористических задач, педагог актуализировал знания о способах воспроизведения цвета, демонстрировал их применение в живописи известными мастерами, помогал выбрать и показывал на практике приемы, способствующие передаче ассоциативного образа заданных цветов, эмоционального настроения мотива цветом, объема формы, материальности предметов, пространства, состояния природы, гармонии цветов, ритма, определенной идеи или эмоции, чувства и др.

При выполнении ассоциативной композиции по памяти, по представлению учащимся необходимо было передать цветовое сходство с натурой; реальные цветовые отношения мотива, ассоциативный образ цветов и их связь с определенным настроением; применять определенные способы письма, соединения красок и объединения цветов, формы красочного мазка. Во время просмотра и обсуждения работ, для того чтобы прочувствовать образ заданных цветов, осознать образный характер цвета, детям нужно было дать образное определение каждой цветовой композиции.

Уровень сформированности практических колористических умений определялся методом анализа практических упражнений. Данные деятельностно-практического компонента колористической подготовки учащихся,

представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе 42,2 % учащихся владеют практическими умениями на высоком уровне. В процессе практического освоения знаний при составлении ряда цветовых оттенков в работах половины детей наблюдалось разнообразие оттенков по светлоте, насыщенности и цветовому тону; выраженность эмоционального тона цветовых оттенков; изменение оттенков цвета в зависимости от условий освещения; объединение оттенков общим цветом или тоном; грамотное наложение красочных слоев с учетом их плотности в работе акварелью и гуашью. При выполнении ассоциативной композиции по памяти, по представлению большая часть учащихся ЭГ (43,7 %) передает сходство в цветовых отношениях с натурой, цветовые отношения в связи с реальными условиями освещения, четкий образ заданных цветов, настроение. Грамотно применяют способы воспроизведения цвета 31,3 % учащихся ЭГ.

В контрольной группе у обучающихся преобладает средний уровень сформированности практических колористических умений. При выполнении упражнения на составление ряда цветовых оттенков многие дети не учитывают их разницу по насыщенности, контраст по светлоте. Учащиеся не объединяют оттенки при их разрозненности общим цветом или тоном, из-за этого слабо выражен эмоциональный тон цветов. При выполнении учениками КГ ассоциативной композиции в большей части рисунков недостаточно сходства в цветовых отношениях с натурой, цветовые отношения не всегда связаны с реальными условиями освещения, недостаточно выражено эмоциональное настроение цветового строя мотива, ограничены способы воспроизведения цвета. Данные недостатки указывают на то, что в практической работе с цветом, с оттенками учащиеся не учитывают цветовые закономерности, влияние общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения, не используют для передачи образа разные способы соединения красок, объединения цветов; формы красочного мазка.

Формирование творческих колористических умений и навыков происходило на этапе творческого применения знаний содержания колористического понятия,

творческого применения колористических знаний, умений и навыков в процессе выполнения живописной творческой композиции. Учащимся было дано задание: выполнить с натуры гуашью на формате А2 тематический натюрморт «Мир искусства» в гармонии трех основных цветов (приложение 3, рисунок 6). Творческое задание было направлено на формирование творческих умений: создавать цветовой художественный образ реальной действительности с учетом цветовых закономерностей; анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения, выделять главное цветом; посредством воображения создавать новое цветовое решение образа; передавать гармоничные цветовые сочетания; подбирать колористические средства в соответствии с идейно-эмоциональным содержанием замысла в живописной композиции.

В новых условиях изображения с натуры от учащихся требовалось решение множества новых, более сложных задач, связанных с созданием художественного образа, с передачей творческого замысла. В ходе беседы учитель ставил проблемные вопросы, связанные с уточнением знаний особенностей жанра натюрморта; пониманием учащимися сущности тематической композиции, ее идейно-эмоционального содержания замысла; пониманием изобразительной и выразительной роли колористических средств; уточнением знаний последовательности выполнения длительной творческой работы с натуры (эскиз композиции, перевод эскиза на формат, подмалевок, живописное исполнение, детализация, обобщение), уточнением знаний последовательности определения цветовых отношений (общее цветовое состояние среды, предметный цвет натуры, обусловленный цвет), пониманием художественного образа и образного характера цвета. Беседа сопровождалась показом и анализом репродукций произведений живописи. С постановкой учебно-творческих задач возникала проблемная ситуация, которую учащиеся должны были разрешить самостоятельно. Учитель осуществлял руководство учебно-творческим процессом: ставил вопросы, помогающие решению задач; наблюдал за деятельностью детей; давал рекомендации, при необходимости вносил поправки. Учащимся необходимо было применить приобретенные колористические знания, практические умения и

навыки в решении изобразительных и выразительных задач, связанных с передачей объема и материальности предметов, пространства в натюрморте, индивидуального отношения к изображаемому, цветовой гармонии, с выражением замысла. По окончании выполнения задания совместно с учащимися обсуждались, анализировались достоинства и недостатки работ, отмечались наиболее выразительные работы.

Данные результатов анализа творческих заданий, представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, что уровень сформированности творческих умений и навыков обучающихся в экспериментальной группе намного выше, чем в контрольной группе. В экспериментальной группе преобладает высокий уровень (41,7 %), который позволяет учащимся передавать цветовые и тоновые отношения природы с учетом общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; заданную цветовую гармонию; колорит; объективные качества действительности (объем, пространство, материальность); преобразовывать, усиливать характерные цвета природы; гармонично сочетать цвета между собой. Правильный подбор колористических средств (колорита, способов письма, соединения красок и объединения цветов, способа передачи эмоционального звучания колорита, формы красочного мазка и пр.) и умелое их использование в раскрытии идейно-эмоционального содержания замысла, в живописной передаче объектов реальной действительности позволяют учащимся на занятиях по живописи создавать яркие реалистические образы окружающей действительности. Средний уровень у основной части контрольной группы (47,9 %) характеризуются тем, что многие учащиеся передают цветовые отношения без учета цветовых закономерностей: общего цветотонного состояния среды, цветового окружения, движения цвета в пространстве; недостаточно гармонично сочетают цвета между собой; не применяют в полной мере колористические средства для выражения замысла.

Сравнительный анализ результатов контрольного среза в экспериментальной и контрольной группе показал, что колористические знания, практические и творческие умения и навыки у большинства учащихся КГ

сформированы недостаточно. Высоким уровнем 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 %.

Проведенный формирующий эксперимент показал, что выполнение системы заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий на занятиях по живописи; использование эффективных методов, средств и форм обучения положительно отразилось на результатах обучения живописи, развитии колористических способностей и уровне колористической подготовки учащихся. Для большей наглядности результатов эксперимента в диаграмме 2 представлены сравнения полученных данных на формирующем этапе эксперимента с результатами первого констатирующего среза.

Таблица 4

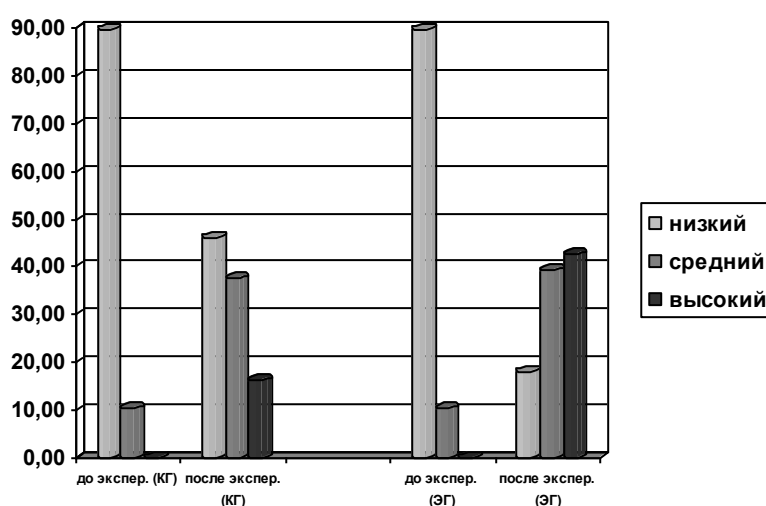
**Срезовые данные сформированности колористических знаний, умений
и навыков обучающихся (формирующий этап эксперимента)**

Показатели	Уровни (%)					
	КГ			ЭГ		
	низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий
Содержательно-теоретический компонент						
— усвоение содержания колористических знаний (см. таблицу 2, с. 86-87)	75	25	—	18,7	37,6	43,7
Деятельностно-практический компонент						
разнообразие цветовых оттенков по светлоте, насыщенности, цветовому тону; выраженность эмоционального тона цветовых оттенков; изменение оттенков цвета в зависимости от условий освещения, объединение оттенков общим цветом или тоном при выполнении упражнений на составление цветовой шкалы или ряда цветовых оттенков с опорой на восприятие природы, произведений живописи;	34,4	40,6	25	18,7	37,5	43,8
грамотное наложение красочных слоев с учетом их плотности в работе акварелью и гуашью;	25	31,3	43,7	6,3	43,7	50
сходство в цветовых отношениях с натурой при воспроизведении по памяти; передача цветовых отношений						

в связи с реальными условиями освещения, четкий образ заданных цветов, передача настроения при выполнении композиции по представлению;	31,3	43,7	25	18,7	37,6	43,7
грамотное применение способов письма, соединения красок, объединения цветов общим цветом и тоном; красочного мазка разной формы (см. таблицу 2, с. 87)	37,6	43,7	18,7	25	43,7	31,3
<i>Средний показатель</i>	32,1	39,8	28,1	17,2	40,6	42,2
Творческий компонент						
передача цветовых и тоновых отношений природы с учетом общего цветотонного состояния освещенности, источника освещения и цветового окружения; колорит; передача объективных качеств действительности (объема, пространства, материальности); преобразование, усиление характерных цветов природы при выполнении творческой живописной композиции;	31,3	50	18,7	18,7	37,6	43,7
согласованность, созвучие цветов между собой, цветовая гармония;	25	50	25	18,7	37,6	43,7
согласованность между выразительными средствами цвета и идейно-эмоциональным содержанием замысла в живописной композиции	37,6	43,7	18,7	18,7	43,7	37,6
<i>Средний показатель</i>	31,3	47,9	20,8	18,7	39,6	41,7
<i>Общий средний показатель</i>	46,1	37,6	16,3	18,2	39,3	42,5

Диаграмма 2

Сравнительные данные уровней сформированности колористических знаний, умений и навыков учащихся экспериментальной и контрольной группы на этапах эксперимента

При сопоставлении работ первого и второго контрольного среза нами было выявлено существенное различие. В упражнениях и творческих заданиях

обучающиеся по экспериментальной программе применяют знания цветовых закономерностей и свойств цвета. В работах передаются многообразие оттенков, взаимовлияние цветов, общий цвет и тон цветов композиции, эмоциональный тон общего цвета, согласованность цветов между собой, обусловленность цвета освещением, движение цвета по форме от теплого к холодному и от светлого к темному, пространственное движение цвета, усиление яркости типичных цветов природы. Применение усвоенных знаний и умений позволяет учащимся решать сложные живописные задачи, связанные с передачей колорита и цветовой гармонии. Таким образом, на этапе формирующего эксперимента наблюдается положительная динамика развития колористических способностей учащихся и переход на высокий уровень их колористической подготовки, что свидетельствует о продуктивности разработанных содержания и методики колористической подготовки учащихся художественной школы.

В ходе опытно-экспериментального исследования было установлено, что в реальной практике обучения живописи в детской художественной школе информацию, связанную с содержанием колористических понятий, педагог передает в основном вербально, без практической проработки каждого колористического понятия. Недостаточное осознание учащимся содержания колористических понятий при последующем усложнении заданий образует пробелы, увеличивает объем «незнания и неумения», что приводит к неполноценному усвоению колористических знаний, умений и навыков, а впоследствии в профессиональной колористической деятельности может породить дилетантизм. Недостаток организации и активизации процессов колористической деятельности замедляет процесс усвоения обучающимися колористических знаний, умений и навыков. Вследствие этого учащиеся испытывают затруднения в решении колористических задач. Слабо сформированные колористические знания, умения и навыки ограничивают колористические возможности детей, в результате чего ребенок не может создать выразительный колористический образ, изобразить цветом то, что он видит и выразить колористическими средствами свои мысли и чувства.

Качественное усвоение, осмысление базовых колористических понятий и творческое применение на практике определяется в работах детей их образным отражением. Изучение и проработка колористических понятий в процессе обучения живописи позволяет учащимся познавать цветовые закономерности природы, раскрывать свойства цвета и понимать значение их изобразительных и выразительных возможностей в живописи; наглядно отражать содержание понятия и осмысливать цвет как средство создания образа, как средство изображения и выражения; более уверенно применять цвет в решении живописных задач.

При обобщении результатов опытно-экспериментального обучения нами были сформулированы следующие выводы:

— поэтапное усвоение колористических понятий в процессе обучения живописи позволяет учащимся более осмысленно применять знания о цвете на практике в решении живописных колористических задач;

— развитие колористических способностей обучающихся посредством поэтапного усвоения колористических знаний, умений и навыков способствует созданию ими выразительных колористических образов, формированию у детей эмоционально-эстетического отношения к цветовым явлениям и предметам действительности, позволяет учащимся живописно изображать объекты внешнего мира и выражать колористическими средствами мысли, чувства, эмоции, переживания.

Заключение

Реализация Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации требует повышенного внимания к системе подготовки художественных кадров. Возрастают требования к уровню подготовки выпускников детской художественной школы, одной из главных задач которой является развитие способностей детей, подготовка их к продолжению обучения в профессиональных учебных заведениях. В этих условиях проблема колористической подготовки обучающихся в детской художественной школе приобретает все большую актуальность.

При рассмотрении теоретического материала по проблеме развития способностей, деятельности, роли цвета в живописи нами определены составляющие колористической подготовки учащихся художественной школы в процессе обучения живописи; уточнено понятие колористических способностей учащихся; составлена классификация колористических знаний, умений и навыков, способностей учащихся.

Анализ теоретических особенностей обучения живописи и развития колористических способностей учащихся позволил определить условия развития колористических способностей обучающихся, способствующие повышению эффективности их колористической подготовки в художественной школе на занятиях по живописи.

В ходе анализа и оценки детских работ по выделенным критериям и уровням колористической подготовки при проведении констатирующего эксперимента на занятиях по живописи были выявлены типичные ошибки, связанные с недостаточно сформированными колористическими знаниями, умениями и навыками обучающихся, что позволило обосновать необходимость разработки содержания и методики колористической подготовки учащихся художественной школы.

В рамках исследования обоснованы и разработаны содержание и методика колористической подготовки учащихся в процессе обучения живописи. Определены методы, средства и формы обучения. Разработана система заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий, направленная на развитие колористических способностей учащихся. Для реализации содержания и методики колористической подготовки составлена рабочая программа по учебному предмету «Живопись» на пять лет обучения.

В результате формирующего обучения живописи по разработанной методике зафиксированы положительная динамика развития колористических способностей и переход учащихся на более высокий уровень сформированности колористических знаний, умений и навыков, который отражается в знании основ цветоведения, содержания колористических понятий, живописной грамоты и умении применять их на практике в решении живописных задач. Развитые колористические способности позволяют учащимся живописно изображать предметы и явления окружающего мира, создавать цветом выразительные реалистические образы, передавать эмоционально-эстетическое отношение к цветовым явлениям и предметам действительности, выражать мысли и чувства, находить оригинальные колористические решения.

Обобщение итогов исследования проблемы колористической подготовки обучающихся в художественной школе в условиях обучения живописи позволило сформулировать следующие 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, включающая 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 в экспериментальной группе подтверждают эффективность разработанной нами методики колористической подготовки обучающихся художественной школы в процессе обучения живописи по сравнению с традиционным обучением живописи.

Результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что колористическая подготовка учащихся на занятиях по живописи в художественной школе будет осуществляться более эффективно, если будут выявлены ее специфические составляющие, рассмотрены теоретические особенности обучения живописи, определены условия колористической подготовки и критерии качественных изменений в колористической подготовке учащихся. Таким образом, достигнута цель и решены задачи исследования.

Рассматриваемая проблема требует дальнейшего изучения и разработки. Дополнительного исследования требует рассмотрение вопросов развития колористических способностей учащихся в условиях обучения декоративно-прикладному искусству, композиции.

Список сокращений и условных обозначений

АЛТГУ — Алтайский государственный университет

БОУ — бюджетное образовательное учреждение

ДОД — дополнительное образование детей

ДХШ — детская художественная школа

ДШИ — детская школа искусств

ИНПО — Институт непрерывного профессионального образования

КГ — контрольная группа

НГТУ — Новосибирский государственный технический университет

ОГОУДПО ТОУМЦКИ — Областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной учебно-методический центр культуры и искусства»

ОмГПУ — Омский государственный педагогический университет

ООККиИ — Омский областной колледж культуры и искусства

ТГУ — Тольяттинский государственный университет

ФЗ — Федеральный закон

ФГТ — федеральные государственные требования

ЦРНС — Центр развития научного сотрудничества

ЭГ — экспериментальная группа

Список терминов

ассоциация: Психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом.

ахроматические цвета: Цвета, лишённые цветового тона и различающиеся только по светлоте. Белый, чёрный, серый и его оттенки.

воображение: Психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи.

восприятие: Наглядно-образное отражение действующих в данный момент на органы чувств предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей.

выражение: Воспроизведение средствами изобразительного искусства внутреннего содержания явлений действительности (чувств, мыслей, психологических состояний, объективной сущности людей и событий, явлений природы и предметного мира).

декоративность цвета: Характеристика цвета, рассчитанная на декоративный эффект, который достигается множеством приёмов: звонкостью и чистотой цвета, контрастом цветовых сочетаний. Это некий максимум эстетического качества, красота цветовых сочетаний.

деятельность: Специфически человеческая, регулируемая сознанием активность, порождаемая потребностями, и направлена на познание и творческое преобразование внешнего мира и самого человека.

живопись: Один из главных видов изобразительного искусства, передающий разнообразное многоцветие окружающего мира.

знания: Проверенные практикой результаты познания окружающего мира, его верное отражение в мозге человека.

изображение: Основа художественного образа в изобразительной деятельности.

изобразительные способности: Система врожденных и выработанных операциональных качеств, обеспечивающих успешное художественное творчество.

колористическая деятельность: Осознанная активность человека, направленная на познание цвета и преобразование мира и самого человека посредством цвета.

колористическая подготовка: Целенаправленная учебно-творческая колористическая деятельность, целью и результатом которой является усвоение колористических знаний, умений, навыков и развитие колористических способностей учащихся, готовых к продолжению обучения в художественных профессиональных учебных заведениях.

колорит: Едино целостно воспринимаемая совокупность взаимно соподчинённых цветов, исчерпывающая цветовой охват живописного произведения, либо ряда живописных произведений.

контраст цвета: Резкое различие, противоположность величин цвета (светлого – тёмного, тёплого – холодного, насыщенного – приглушённого и т. д.).

контраст дополнительных цветов: Сопоставление дополнительных цветов, при котором не возникает в восприятии новых оттенков, а происходит лишь взаимное повышение насыщенности и яркости (светлоты), пока они занимают сравнительно большую площадь в поле зрения.

контраст основных (составных) цветов: Контрастная триада, разновидность тройного гармонического цветового сочетания.

контраст по насыщенности: Противоположность между цветами насыщенными, чистыми и блеклыми, приглушенными.

контраст светлых и тёмных цветов: Световой контраст, возникает при наличии между двумя цветами тональной разницы.

контраст тёплых и холодных цветов: Сопоставление, полярность тёплых и холодных цветов.

мастерство: Максимально возможный уровень владения и свободы выражения своего ремесла профессиональными средствами.

мышление: Высший познавательный процесс, направленный на раскрытие общих и существенных свойств, признаков предметов и явлений и имеющих между ними закономерных связей.

навыки: Полностью автоматизированные компоненты действий, сформированные в процессе упражнений.

насыщенность цвета: Основное «собственное» качество цвета. Это степень отличия хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Чем ближе цвет приближается к спектральному и, чем сильнее его отличие от серого, тем он насыщеннее.

обучение: Взаимодействие учителя и ученика с целью передачи одним и усвоения другим социального опыта.

отношение: способность к оценке и эмоциональному восприятию опыта поколений.

ощущение цвета: Отражение отдельных свойств предметов или явлений материального мира, непосредственно воздействующих в данный момент на органы чувств.

память: Отражение того, что было в прошлом опыте.

переживание: Любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него как событие его собственной жизни.

понятие: Выражение общего и наиболее существенного в окружающих нас предметах и явлениях.

представление: Образ предмета или явления, в данный момент не воздействующего на органы чувств.

психологическое воздействие цвета: Свойство цвета воздействовать на психику, вызывая у человека то или иное чувство, состояние.

развитие (как процесс): Становление готовности человека к самостоятельной организации своей деятельности в соответствии с возникшими или поставленными задачами разного уровня сложности, в том числе выходящими за рамки ранее усвоенных.

светлота: Светотеневая характеристика цвета, качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Сравнительная степень отличия от темного, чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

символика цвета: Проявление смысловой функции цвета. В произведениях живописи символика цвета выступает носителем не только дополнительной смысловой нагрузки, но и существенным образом влияет на эстетическое впечатление, производимое отдельным цветом и всей картиной в целом.

составные цвета: Цвета, которые можно получить при помощи смешения основных цветов.

способности: Свойства личности, характеризующиеся возможностью успешного выполнения какого-либо вида деятельности.

творческая деятельность: Высшая форма человеческой активности и самовыражения.

творческая композиция: Совокупность всех изобразительных средств, направленных на художественно-образное решение определённой темы.

творческие способности: Способности применять знания, умения и навыки в новых условиях.

теплые цвета: Цвета, кажущиеся ближе своего фактического расположения на плоскости, выступающие.

умения: Способы успешного выполнения действия, соответствующие целям и условиям деятельности.

условность изображения: Одно из основных средств образной выразительности, противопоставленное внешнему правдоподобию.

формальная композиция: Организованная определённым образом совокупность цветовых пятен или условных изображений, не несущих сюжетной нагрузки и рассчитанных на определённое эмоциональное воздействие.

холодные цвета: Цвета, кажущиеся дальше своего фактического расположения на плоскости, отступающие.

хроматические цвета: Цвета, имеющие цветовой оттенок. Они могут отличаться по трём признакам (или свойствам): цветовым тоном (оттенком), светлотой и насыщенностью.

художественный образ: Способ и форма освоения и воплощения действительности в искусстве, характеризующиеся нераздельным единством субъективных и объективных начал художественного творчества, его чувственных и смысловых аспектов.

цвет: Свойство любых материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра.

цветовая гамма: Цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.

цветовая гармония: Определённая согласованность цветов между собой, определённый порядок в них, соразмерность и пропорциональность.

цветовая шкала: Ряд последовательно восходящих или нисходящих величин.

цветовой спектр: Спектральная последовательность цветов, плавность и равноступенчатость переходов между тонами, расположение на концах диаметра взаимно дополнительных цветов.

цветовой тон: Особенность цвета отличаться от других цветов спектра.

чувство: Устойчивое пристрастное отношение человека к какому-либо одушевленному или абстрактному объекту, это эмоциональная установка, определяющая готовность эмоционально реагировать на те ситуации, в которые попадает объект чувства.

эмоциональное реагирование: Непроизвольный рефлексивный ответ на эмоциогенный раздражитель.

Библиографический список

1. Агостон, Ж. А. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне [Текст] / пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 184 с. : ил.
2. Аксенов, Ю. Цвет и линия [Текст] / Ю. Аксенов, М. Левидова. - 2-е изд. – Москва : Советский художник, 1986. - 326 с.: ил.
3. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика : методические указания [Текст] / Н. В. Алгазина. – Омск : ОГис, 2007. - 38 с.
4. Алексеев, С. С. Научные и практические сведения о цвете [Текст] / С. С. Алексеев // Школа изобразительного искусства : учебно-методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва , 1994. – Вып. 5. – С. 91-104.
5. Алексеев, С. С. О колорите [Текст] / С. С. Алексеев. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 172 с. : ил.
6. Алехин, А.Д. Когда начинается художник [Текст] : книга для учащихся / А. Д. Алехин. – Москва : Просвещение , Владос, 1994. – 160 с., 8 л. ил.
7. Алехин, А. Д. О языке изобразительного искусства [Текст] / А. Д. Алехин. – Москва : Знание, 1973. – 48 с.
8. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды [Текст] : в 2 т. / Б. Г. Ананьев ; под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. – Москва : Педагогика, 1980. – т. 1. – 230 с.
9. Ананьев, Б. Г. Индивидуальное развитие и константность восприятия [Текст] / Б. Г. Ананьев. – Москва : Просвещение, 1968. – 323 с.
10. Ананьев, Б. Г. Психология чувственного познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. – Москва : Наука, 2001. – 297 с.
11. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура [Текст] : терминологический словарь / под общ. ред. А. М. Кантора. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 736 с.
12. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм. –

Москва : Прогресс, 1974. – 390 с.

13. Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды [Текст] / Ю. К. Бабанский. – Москва : Педагогика, 1989. – 558 с.

14. Базыма, Б. А. Психология цвета: теория и практика [Текст] / Б. А. Базыма. – Санкт-Петербург. : Речь, 2007. – 205 с. , ил.

15. Бакушинский, А. В. Исследования и статьи: избранные искусствоведческие труды [Текст] / А. В. Бакушинский. - Москва : Советский художник, 1981. 351 с. : ил.

16. Барабанщиков, В. А. Динамика зрительного восприятия [Текст] / В. А. Барабанщиков. – Москва : Наука, 1990. – 240 с.

17. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / Г. В. Беда. – Москва : Просвещение, 1977. – 188 с. : ил.

18. Беда, Г. В. Реалистическая изобразительность – основа выразительности станковой живописи [Текст] / Г. В. Беда, В. В. Луничкина // Вопросы теории и методики преподавания художественно-графических дисциплин : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Г. В. Беда [и др.]. – Ростов-на-Дону , 1990. – С. 22 - 32.

19. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты [Текст] / Г. В. Беда. – Москва : Просвещение, 1989. – 191 с. : ил.

20. Беда, Г. В. Тоновые и цветовые отношения в живописи [Текст] / Г. В. Беда. - Москва : Советский художник, 1967. – 78 с.

21. Белютин, Э. М. Начальные сведения о рисунке и живописи [Текст] / Э. М. Белютин. - Москва : Искусство, 1957. 78 с. : ил.

22. Белютин, Э. М. Основы изобразительной грамоты [Текст] / Э. М. Белютин. - 2-е изд., доп. - Москва : Советская Россия, 1961. - 229 с. : ил.

23. Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства [Текст] : в 2 т. / Н. А. Бердяев. – Москва : Искусство, 1994. – т. 1. – 542 с.

24. Богоявленская, Д. Б. Психология творческих способностей [Текст] : монография / Д. Б. Богоявленская. – Москва : Академия, 2002. – 320 с.

25. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте (Психологическое исследование) [Текст] / Л. И. Божович. – Москва : Просвещение, 1968. – 463 с.
26. Брушлинский, А. В. Продуктивное мышление и проблемное обучение [Текст] / А. В. Брушлинский. - Москва : Знание, 1983. - 96 с.
27. Буйлова, Л. Н. Дополнительное образование в современной школе [Текст] / Л. Н. Буйлова, Н. В. Кленова. – Москва : Сентябрь, 2004. – 192 с.
28. Буймистру, Т. А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии [Текст] / Т. А. Буймистру. – Москва : Никола-Пресс, 2008. – 236 с. : ил.
29. Буслаева, Е. М. Теория обучения [Текст] : конспект лекций / Е. М. Буслаева, Л. В. Елисеева, А. С. Зубкова, С. А. Петунин, М. В. Фролова, Е. В. Шарохина. – Москва : Эксмо, 2008. – 160 с.
30. Василевич, А. П. Цвет и названия цвета в русском языке [Текст] / А. П. Василевич, С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко; под общ. ред. А. П. Василевич. – Москва : Ком Книга, 2005. – 216 с.
31. Васильев, И. А. Эмоции и мышление [Текст] / И. А. Васильев, В. Л. Поплужный, О. К. Тихомиров. – Москва : Издательство МГУ, 1980. – 192 с.
32. Василюк, Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) [Текст] / Ф. Е. Василюк. - Москва : Издательство Московского университета, 1984. - 196 с.
33. Ветрова, И. Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству [Текст] : учебное пособие / И. Б. Ветрова. – Москва : Ижица, 2004. – 174 с. : ил.
34. Вибер, Ж. Живопись и ее средства [Текст] / Ж. Вибер. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1961. – 281 с.
35. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы искусства изображения [Текст] / В. В. Визер. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 192 с. : ил.
36. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа [Текст] / В. В. Визер. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 192 с. : ил.
37. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы портрета [Текст] / В. В. Визер.

– Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 192 с. : ил.

38. Визер, В. В. Система цвета в живописи [Текст] : учебное пособие / В. В. Визер. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 192 с. : ил.

39. Виннер, А. В. Как работают мастера живописи [Текст] / А. В. Виннер. – Москва : Советская Россия. 1965. – 111 с.

40. Виноградова, Г. Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе [Текст] : пособие для учителя / Г. Г. Виноградова. – Москва : Просвещение, 1980. – 144 с. : ил.

41. Виноградова, Н. В. Проблемы формирования и развития художественно-образного цветовосприятия учащихся ДШИ [Текст] / Н. В. Виноградова // Проблемы высшего художественно-педагогического образования: содержание и технология : материалы Всероссийской научно-практ. конф. (22 - 24 апреля). – Тольятти. 2007. - С. 320-321.

42. Виноградова, Н. В. Развитие художественного восприятия цвета у учащихся детских школ искусств на занятиях по живописи: на примере выполнения натюрморта : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [Электронный ресурс] / Виноградова Наталья Владимировна. – Москва, 2009. 17 с. – URL: <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-razvitie-hudozhestvennogo-voSPIriatiya-tsveta-u-uchaschihsya-detskih-shkol-iskusstv-na-zanyatiyah-po-zhivopisi> (Дата обращения : 25.07.2013).

43. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся [Текст] / под ред. И. С. Якиманской. - Москва : Педагогика, 1989. - 221 с.

44. Возрастные особенности усвоения знаний [Текст] / под ред. Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1966. – 441 с.

45. Волков, Н. Н. Цвет в живописи [Текст] / Н. Н. Волков. - Москва : Искусство, 1985. - 320 с. : ил.

46. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л. С. Выготский. – Москва : Просвещение, 1991. – 90 с.

47. Выготский, Л. С. Психология развития человека [Текст] / Л. С. Выготский. – Москва : Смысл : Эксмо, 2003. – 1136 с. : ил.

48. Выготский, Л. С. Собрание сочинений [Текст] : в 6 т. Детская психология / Л. С. Выготский ; под ред. Д. Б. Эльконина. – М. : Педагогика, 1984. – т. 4
49. Гете, И. В. Об искусстве [Текст] / И. В. Гете. - Москва : Искусство, 1975. - 623 с.
50. Гуружапов, В. А. Экспертиза учебного процесса развивающего обучения в системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова [Текст]: методическое пособие к практикуму по экспертизе образовательных технологий / В. А. Гуружапов. - Москва : АНО Центр «Развивающее образование», 1999. - 76 с.
51. Даниэль, С. М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок, о воспитании зрителя [Текст] / С. М. Даниэль. – Ленинград : Искусство, 1990. – 224 с.
52. Дагладиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] / К. Т. Дагладиян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 312 с.
53. Делакруа, Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках [Текст] / Э. Делакруа. – Москва : Издательство Академии художеств СССР 1960. - 280 с.
54. Денисов, В. С. Восприятие цвета [Текст] / В. С. Денисов, М. В. Глазова. – Ч. 1. – Москва : Эксмо, 2009. – 176 с.
55. Додонов, Б. И. В мире эмоций [Текст] / Б. И. Додонов. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 140 с.
56. Долготович, И. В. К проблеме эмоционально-чувственного как элемента интеллекта [Текст] / И. В. Долготович // Проблемы педагогики и психологии обучения и воспитания : материалы работы научно-исследовательской лаборатории кафедры педагогики и психологии детства ОмГПУ за 2005 и 2006 годы. - Омск, 2007. - С. 8-10.
57. Дорфман, Л. Я. Эмоции в искусстве [Текст] : теоретические подходы и эмпирические исследования / Л. Я. Дорфман. – Москва : Смысл, 1997. – 424 с.
58. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей [Текст] / В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург. : Питер, 1999. – 359 с.
59. Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества [Текст]

: учебное пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. – 2-е изд. – Москва : Академический Проект : Культура, 2005. – 304 с.

60. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии [Текст] : учебник / Н. С. Ефимова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. – 288 с. : ил.

61. Живопись [Текст] : книга для учащихся / сост. Л. А. Шитов, В. И. Ларионов. – Москва : Просвещение : Учебная литература, 1995. – 192 с. : ил.

62. Загвязинский, В. И. Методология и методы дидактического исследования [Текст] / В. И. Загвязинский. – Москва : Педагогика, 1982. – 160 с.

63. Загвязинский, В. И. Теория обучения [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. И. Загвязинский. – Москва: Академия, 2006. - 192 с.

64. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись [Текст] / А. С. Зайцев. – Москва : Искусство, 1986. – 158 с. : ил.

65. Зернова, Е. С. Будущему художнику об искусстве живописи (Заметки преподавателя) [Текст] / Е. С. Зернова. – Москва : Советский художник, 1976. - 238 с.

66. Зинченко, В. П. Развитие творческих способностей в процессе обучения рисунку [Текст] : учебное пособие / В. П. Зинченко. – Ростов-на-Дону : РПУ, 1987. – 67 с.

67. Иванова, О. Л. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка [Текст] / О. Л. Иванова, И. И. Васильева. – Санкт-Петербург : Речь ; Образовательные проекты ; Москва: Сфера, 2010. – 92 с.

68. Ивахнова, Л. А. Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства [Текст] : учебное пособие / Л. А. Ивахнова. - 3-е изд., перераб. и доп. – Омск : Издательство ОмГПУ, 2013. – 116 с. : ил.

69. Ивахнова, Л. А. Цвет как учебная проблема в школьном курсе изобразительного искусства [Текст] / Л. А. Ивахнова, А. В. Новикова // История, проблемы и перспективы художественно-педагогического образования: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 45-летию факультета искусств (ХГФ) Омского государственного педагогического университета (22 - 24 ноября). - Омск,

2005. – С. 338 – 348.

70. Ивенс, Р. М. Введение в теорию цвета [Текст] / пер с англ. ; под ред. Д. А. Шкловера. - Москва : Мир, 1964. – 442 с. : ил.

71. Игнатъев, Е. И. Психология изобразительной деятельности детей [Текст] / Е. И. Игнатъев. – 2-е изд., доп. - Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961. – 222 с.

72. Игнатъев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050602 (0300800) – «Изобразительное искусство» / С. Е. Игнатъев. - Москва : Академический проект ; Фонд «Мир», 2007. – 208 с.

73. Изард, К. Психология эмоций [Текст] / пер. с англ. – Санкт-Петербург : «Питер», 2000. – 464 с. : ил.

74. Изобразительное искусство [Текст] : программа (проект) для отделений общего эстетического образования (воспитания) детской школы искусств. 2-4 классы / под ред. Т. Г. Дмитриевой. – Москва : НИИХВ АПН СССР, 1986. – 43 с.

75. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства [Текст] / Е. П. Ильин. - 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 783 с. : ил.

76. Иогансон, Б. В. Живопись маслом. Фигура [Текст] / Б. В. Иогансон // Школа изобразительного искусства : учебно-методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Изобразительное искусство, 1994. – Вып. 4. - С. 58 - 76.

77. Иогансон, Б. В. О живописи [Текст] / Б. В. Иогансон. – Москва : Искусство, 1960. – 32 с.

78. Исаев, А. А. Феномен цвета в контексте бытия человека : опыт философского анализа : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 [электронный ресурс] / Исаев Александр Аркадьевич. – Магнитогорск, 2006. – 22 с. – URL: <http://www.dslib.ru/ontologia/isaev> (дата обращения : 15.09.2013).

79. Исаева, М. В. Цветоведение и основы колористики [Текст] : учебное пособие / М. В. Исаева. - 2-е изд. - Нижневартовск : Издательство

Нижевартовского государственного гуманитарного университета, 2008. - 307 с.

80. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] / пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. - 2-е изд. – Москва : Издательство Д. Аронов, 2001. – 96 с. : ил.

81. Кабанова-Меллер, Е. Н. Учебная деятельность и развивающее обучение [Текст] / Е. Н. Кабанова-Меллер. - Москва : Знание, 1981. - 96 с.

82. Кабижанова, Г. К. Основы декоративной композиции [Текст] : учебное пособие / Г. К. Кабижанова. - Алматы : Лем, 2002. - 128 с.

83. Калминг, А. К. Акварельная живопись [Текст] : краткое руководство / А. К. Калминг. - Москва : Искусство, 1968. - 76 с.

84. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве [Текст] / В. В. Кандинский. – Москва : Архимед, 1992. – 107 с.

85. Кантор, А. М. Предмет и среда в живописи: проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды [Текст] / А. М. Кантор. – Москва : Советский художник, 1981. – 127 с. : ил.

86. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись [Текст] : практическое пособие / Ю. М. Кирцер. – Москва : Высшая школа, 1992. – 270 с. : ил.

87. Кисляковская, Т. Н. Живопись [Текст]: примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ / Т. Н. Кисляковская. - Москва : Научно-методический центр по художественному образованию Министерства культуры РФ, 2003. - 15 с.

88. Ковалевский, А. Н. Пути активизации творческой деятельности у детей среднего школьного возраста (в системе дополнительного образования) [Текст] : автореф. дис канд. пед. наук : 13.00.02 / Ковалевский Андрей Николаевич. – Омск, 2013. - 26 с.

89. Колоколова, О. Е. Технология практического цветоведения [Текст] / О. Е. Колоколова // История, проблемы и перспективы художественно-педагогического образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 45-летию факультета искусств (ХГФ) Омского государственного педагогического университета (22 - 24 ноября). - Омск, 2005. - С. 417 - 421.

90. Константинова, С. С. Техники изобразительного искусства [Текст] :

конспект лекций / С. С. Константинова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 176 с.

91. 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»): Распоряжение 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 : 24.10. 2013).

92. Кох, Э. Индивидуальность цвета. Путь упражнений по живописи и переживанию цвета [Текст] / Э. Кох, Т. Вагнер ; пер. с нем. – Москва : Антропософия, 1995. – 112 с.

93. Кравков, С. В. Цветовое зрение [Текст] / С. В. Кравков. - М. : АП СССР, 1951. – 176 с.

94. Крамской об искусстве [Текст] / сост., авт. вступ. ст. Т. М. Коваленская. - 2-е изд., доп. - Москва : Изобразительное искусство, 1988. - 170 с. : ил.

95. Кубышкина, Э. И. Методика преподавания изобразительного искусства в IV - VI классах малокомплектной школы [Текст] : пособие для учителя / Э. И. Кубышкина, Т. Я. Шпикалова, Н. М. Сокольникова. – Москва : НИИ школ Министерства просвещения РСФСР, 1983. – 79 с.

96. Кузин, В. С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1 - 3 классах [Текст] : пособие для учителей / В. С. Кузин. - 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1983. - 191 с.: ил.

97. Кузин, В. С. Психология живописи [Текст] : учебное пособие для вузов / В. С. Кузин. – 4-е изд., испр. – Москва : ООО ОНИКС 21 век, 2005. - 304 с. : ил.

98. Кузин, В. С. Психология [Текст] : учебник / В. С. Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : АГАР, 1997. - 304 с. : ил.

99. Лейтес, Н. С. Способности и одаренность в детские годы [Текст] / Н. С. Лейтес. - Москва : Знание, 1984. – 78 с. : ил.

100. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве [Текст] / пер. с ит. А. А. Губера, В. П. Зубова ; под ред. А. К. Дживелегова. – Санкт-Петербург : Издательская группа «Азбука-классика», 2010. - 224 с.

101. Лернер, И. Я. Процесс обучения и его закономерности [Текст] / И. Я. Лернер. – Москва : Знание, 1980. – 96 с.

102. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» / Г. М. Логвиненко. – Москва : ВЛАДОС, 2005. – 144 с. : ил.

103. Ломов, С. П. Живопись [Текст] : учебник / С. П. Ломов. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : АГАР, 2008. - 232 с.: ил.

104. Ломов, С. П. Изобразительное искусство. 6 класс [Текст] : учебник для образовательных учреждений: в 2 х ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатъев, М. В. Карамзина. - Москва : Дрофа, 2010 — Ч. 1. - 144 с.

105. Лыкова, Е. С. Декоративность в изобразительной деятельности младших школьников [Текст] : учебное пособие / Е. С. Лыкова. - Омск : Издательство ОмГПУ, 2002. - 148 с. : ил.

106. Макарова, М. Л. Целостное живописное изображение фигуры человека в этюде [Текст] / М. Л. Макарова // Изобразительное искусство в школе: научно-методический журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69 - 79.

107. Макмарри, В. Искусство владения цветом [Текст] / пер. с англ. К. И. Мольков. – Москва : Кристина – Новый век, 2008. – 143 с. : ил.

108. Маслов, Н. Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / Н. Я. Маслов. – Москва : Просвещение, 1984. - 112 с.

109. Мастера искусства об искусстве [Текст] : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : в 7 т. – Москва : Искусство , 1966. - 2 т. – 496 с.

110. Мастера искусства об искусстве [Текст] : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : в 7 т. – Москва : Искусство , 1967. - 3 т. – 632 с.

111. Медведев, Л. Г. Живопись. Гармония чувства, мысли, цвета [Текст] : альбом-монография / Л. Г. Медведев. – Санкт-Петербург : Мультипринт Северо-

Запад, 2009. – 152 с.

112. Медведев, Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / Л. Г. Медведев. – Москва : Просвещение, 1986. – 159 с.

113. Мелик-Пашаев, А. А. Педагогика искусства и творческие способности [Текст] / А. А. Мелик-Пашаев. – Москва : Знание, 1981. - 96 с.: ил.

114. Мелик-Пашаев, А. А. Развитие у детей способности пользоваться цветом как выразительным средством [Текст] : психолого-педагогические рекомендации для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений школ искусств / А. А. Мелик-Пашаев. – Москва : Центральный научно-методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства, 1985. - 28 с.

115. Мелик-Пашаев, А. А. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие [Текст] : методическое пособие / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, А. А. Адашкина, Н. Ф. Чубук. – Дубна : Феникс +, - 2006. – 112 с.

116. Методические рекомендации по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.somc.ru/files/File/metrecv.doc> (дата обращения 10.11. 2013).

117. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве [Текст] : пособие для учителей / Л. Н. Миронова. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2003. – 151 с.: ил.

118. Молева, Н. М. Выдающиеся русские художники - педагоги [Текст] / Н. М. Молева. — Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1962. - 387 с.: ил.

119. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество [Текст] : учебник для студентов вузов / В. С. Мухина. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2003. – 456 с.

120. Мухина, В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта [Текст] / В. С. Мухина. – Москва : Педагогика, 1981.

– 239 с.

121. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 г. Москва [Электронный ресурс]: интернет-портал «Российская газета» – URL: <http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html> (дата обращения : 10.11.2012).

122. Неклюдова, Г. А. Основы композиции. Цветоведение [Текст] : учебное пособие / Г. А. Неклюдова. - Брянск : Издательство БГТУ. 2008. - 146 с.

123. Никанорова, Н. П. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством [Текст] / Н. П. Никанорова. - Москва : Просвещение, 1975. - 135 с. : ил.

124. Новикова, А. В. Совершенствование колористической подготовки будущих художников-педагогов в педагогическом вузе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новикова Анна Владимировна. - Омск, 2006. - 157 с.

125. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – Москва : Академия, 2002. – 272 с.

126. Об образовании: Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1:(ред. от 17.06.2011) [Электронный ресурс]: справочно-правовая система Консультант-Плюс / Компания ПРОМЭКС URL. – URL: <http://www.promex/> (дата обращения: 01.08.2011).

127. Олонцев, О. И. Развитое чувство цвета как один из необходимых компонентов художественно- образного мышления дизайнеров [Текст] / О. И. Олонцев // Цвет и дизайн: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 3 - 4 июля). - Москва, 2008. - С. 108 - 111.

128. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: в 2 ч. [Текст] : монография : сборник материалов для детских школ искусств / Авт.-сост. А. О. Аракелова. - Москва : Минкультуры России, 2012. Ч. 1. - 118 с.

129. Орехова, О. А. Цветовая диагностика эмоций ребенка [Текст] /

О. А. Орехова. – Санкт-Петербург: Речь, 2006. – 112 с.

130. Основы цветоведения: шаг за шагом [Текст] / пер. с англ. – Москва : АСТ : Астрель, 2006. – 32 с. : ил.

131. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст] : учебное пособие для студентов высших художественных учебных заведений / Г. И. Панксенов. – Москва : Академия, 2007. – 144 с.

132. Паранюшкин, Р. В. Композиция [Текст] / Р. В. Паранюшкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 80 с.

133. Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников: колористика [Текст] / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 96 с. : ил.

134. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – Москва : Академический Проект : Гаудеамус, 2006. – 490 с.

135. Подляский, Ю. С. Рисунок, живопись и композиция пейзажа [Текст] / Ю. С. Подляский // Школа изобразительного искусства : учебно-методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва, 1994. – Вып. 5. – С. 43 - 69.

136. Полуянов, Ю. А. Воображение и способности [Текст] / Ю. А. Полуянов. – Москва : Знание, 1982. – 95 с.

137. Полуянов, Ю. А. Дети рисуют [Текст] / Ю. А. Полуянов. - Ленинград : Педагогика, 1988. - 176 с. : ил.

138. Полуянов, Ю. А. Соотношение учебной деятельности и творчества детей на занятиях изобразительным искусством [Текст] / Ю. А. Полуянов // Вопросы психологии. 1998. № 5. - С. 94 - 95.

139. Полуянов, Ю. А. Формирование способности целостного восприятия цвета у детей [Текст] / Ю. А. Полуянов // Вопросы психологии. 1980. № 1. - С. 101 – 114.

140. Пономарев, Я. А. Психология творческого мышления [Текст] / Я. А. Пономарев ; под ред. А. Н. Леонтьева. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1960. – 352 с. : ил.

141. Практическое цветоведение [Текст] : методические указания по

курсам: основы художественного проектирования, декоративно-прикладное искусство, практикум в учебных мастерских. Для студентов художественно-графического факультета / сост. Т. И. Наливина. - Москва : МГПИ, 1985. – 87 с.

142. Программно-методические материалы: Изобразительное искусство. 5–9 кл. [Текст] / сост. В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2000. – 320 с.

143. Программно-методические материалы: Изобразительное искусство. Начальная школа [Текст] / сост. В. С. Кузин, С. О. Яременко. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дрофа, 2001. – 224 с.

144. Проненко, Т. М. Живопись [Текст]: примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ / Т. М. Проненко. – Москва : Научно-методический центр по художественному образованию Министерства культуры РФ, 2002. - 22 с.

145. Пронина, Н. К. Формирование колористического единства в процессе живописного изображения (на начальном этапе обучения студентов педагогических вузов) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пронина Наталья Константиновна. - Омск, 2004. - 136 с.

146. Психология [Текст] : учебник для педагогических институтов / под ред. А. А. Смирнова (гл. ред.), А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова. - 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1962. – 558 с.

147. Пучков, А. С. Методика работы над натюрмортом [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / А. С. Пучков, А. В. Триселев. - Москва : Просвещение, 1982. - 156 с.: ил.

148. Пьянкова, Н. И. Изобразительное искусство в современной школе [Текст] / Н. И. Пьянкова. – Москва : Просвещение, 2006. – 174 с.

149. Рейхет, В. И. От эскиза к картине [Текст] / В. И. Рейхет // Методика преподавания специальных дисциплин в художественных вузах : сб. по учебно-метод. вопросам. – Ленинград: Институт живописи, скульптуры и архитектуры, 1988. – С. 9 - 14.

150. Ременко, С. Д. Цвет и зрение [Текст] / С. Д. Ременко. – Кишинев : Карта Молдовеняска, 1982. – 160 с. : ил.

151. Рисунок. Живопись. Композиция : Хрестоматия [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / сост. Н. Н. Ростовцев [и др.]. – Москва : Просвещение, 1989. - 207 с.

152. Ромашко, Е. В. Развитие цветовосприятия на занятиях по живописи (у студентов начальных курсов художественных факультетов педагогических вузов) [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ромашко Евгений Викторович. – Омск, 2010. - 18 с.

153. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию: зарубежная школа рисунка [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Н. Н. Ростовцев. - Москва : Просвещение, 1981. - 192 с.: ил.

154. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию: рус. и сов. школы рисунка [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Н. Н. Ростовцев. - Москва : Просвещение, 1982. - 200 с.: ил.

155. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / Н. Н. Ростовцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1975. - 96 с.

156. Роцин, С. П. Живопись. Основы теории и практики [Текст] : учебное пособие / С. П. Роцин. - Москва : Центр Медиа Проектов АБФ, 2008. - 215 с.

157. Роцин, С. П. К вопросу научного обоснования методики преподавания изобразительного искусства [Текст] / С. П. Роцин // Изобразительное искусство в школе : научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 40 - 46.

158. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с.

159. Семенова, М. А. Развитие художественно-творческих способностей студентов художественных факультетов педагогических вузов в процессе занятий акварельной живописью на пленэре [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Семенова Мария Александровна. - Омск, 2006. - 223 с.

160. Серов, Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология [Текст] / Н. В. Серов. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. - 672 с.

161. Серов, Н. В. Эстетика цвета. Методологические аспекты хроматизма [Текст] / Н. В. Серов. – Санкт-Петербург : БИОНТ, 1997. - 64 с.

162. Скрипникова, Е. В. Развитие цветового видения учащихся художественных школ на занятиях по изобразительному искусству [Текст] : методическое пособие для учителей / Е. В. Скрипникова. - Омск : БОУДПО «ИРООО», 2010. - 48 с.: ил.

163. Советы мастеров [Текст] : сборник / сост. А. С. Зайцев. – 2-е изд. – Москва : Художник РСФСР, 1979. – 370 с.

164. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 1999. – 368 с.

165. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство [Текст] : учебник для учащихся 5-8 кл.: в 4 ч. / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1996. – Ч. 2. Основы живописи. – 80 с.: цв. ил.

166. Стародуб, К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному [Текст] : учебное пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. – Ростов–на–Дону : Феникс, 2009. – 190 с.: ил.

167. Сурина, М. О. История образования и цветодидактики [Текст]: история систем и методов обучения цвету / М. О. Сурина, А. А. Сурин. – Москва : МарТ : Ростов–на–Дону : издательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.

168. Сурина, М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре [Текст] / М. О. Сурина. – Москва : МарТ : Ростов–на–Дону : МарТ, 2003. – 288 с.

169. Сухарева, А. П. Активизация творческой деятельности младших школьников на занятиях по изобразительному искусству [Текст] : дис. ... канд.

пед. наук : 13.00.02 / Сухарева Альбина Павловна. - Омск, 2000. - 205 с.

170. Тихомиров, О. К. Психология мышления [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / О. К. Тихомиров. - 3-изд. стер. - Москва : Академия, 2007. - 288 с. : ил.

171. Унковский, А. А. Живопись. Вопросы колорита [Текст] : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / А. А. Унковский. - Москва : Просвещение, 1980. - 128 с. : ил.

172. Унковский, А. А. Живопись. Изображение фигуры. Портрет [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов / А. А. Унковский. - Москва : Просвещение, 1983. - 47 с.

173. Унковский, А. А. Цвет в живописи [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / А. А. Унковский. - Москва : Просвещение, 1983. - 63 с.

174. Уроки цвета [Текст] : методические рекомендации по цветоведению для учителей изобразительного искусства / сост. А. П. Сухарева, А. И. Сухарев. - Омск : ООИПКРО, 2001. - 36 с.

175. Фахрутдинова, Л. Р. Психология переживания человека [Текст] / Л. Р. Фахрутдинова. - Казань : Издательство Казанского государственного университета, 2008. - 676 с.

176. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе: приложение к Приказу Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 156 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система Консультант-Плюс / Компания ПРОМЭКС URL. - URL: <http://www.promex/> (дата обращения 10.07.2012).

177. Фостер, У. Смешиваем краски [Текст] / У. Фостер ; пер. с англ. - Москва : АСТ: Астрель, 2004. - 32 с. : ил.

178. Фрилинг, Г. Человек – цвет – пространство [Текст] : прикладная

цветопсихология / Г. Фрилинг, К. Ауэр; сокр. пер. с нем. О. В. Гавалова. - Москва : Стройиздат, 1973. – 117 с. : ил.

179. Хрестоматия по психологии художественного творчества [Текст] / под ред. А. А. Гройсман. – 2-е изд. – Москва : Магистр, 1998. – 200 с.

180. Цойгнер, Г. Учение о цвете [Текст] / Г. Цойгнер ; пер. с нем. - Москва: Стройиздат, 1971. – 159 с.

181. Чухман, Е. К. Эмоциональное развитие личности средствами искусства [Текст] / Е. К. Чухман // Искусство — фактор эмоционально-нравственного развития школьников: сб. науч. тр. / редкол.: Е. К. Чухман (отв. редактор) [и др.]. – Москва, 1986. – С. 7 - 58.

182. Шадриков, В. Д. Способности и интеллект человека [Текст] / В. Д. Шадриков. – Москва : Издание Современного гуманитарного университета, 2004. – 188 с.

183. Шаляпин, О. В. Живопись портрета в профессиональном образовании художника-педагога : монография / О. В. Шаляпин. Изд. 2-е, перераб. – Новосибирск : Альфа-Портре. 2010. – 134 с.

184. Шаляпин, О. В. Педагогическое управление изобразительным процессом как средство активизации художественно-творческой деятельности учащихся [Текст] / О. В. Шаляпин, К. А. Кравченко // Инновационные формы и методы в системе художественного образования (ИЗО): сб. докл. регион. пед. конф. по вопросам совершенствования системы художественного образования (29 января). - Томск, 2010. - С. 10 - 12.

185. Шаров, В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров. - Москва : Эксмо, 2013. - 648 с.

186. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - 3-е изд. - Москва : Академический проект, 2010. -128 с.

187. Шашлов, Б. А. Цвет и цветовоспроизведение [Текст] / Б. А. Шашлов. – Москва : Книга, 1986. - 280 с.

188. Шегаль, Г. М. Колорит в живописи [Текст] : заметки художника / Г. М. Шегаль. - Москва : Искусство, 1957. – 76 с. : ил.

189. Шорохов, Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе [Текст] : пособие для учителей / Е. В. Шорохов. – Москва : Просвещение, 1974. – 144 с. : ил.
190. Шорохов, Е. В. Тематическое рисование в школе [Текст] / Е. В. Шорохов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1975. - 72 с. : ил.
191. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство в III классе [Текст] : пособие для учителя / Т. Я. Шпикалова. – Москва : Просвещение, 1985. - 192 с.
192. Штаничева, Н. С. Живопись [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. – Москва : Академический проект, 2009. – 271 с. + 32 цв. вкл.
193. Щербаков, В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество (Проблемы руководства изобразительным творчеством детей) [Текст] / сост. Б. П. Юсов, А. В. Щербаков. – Москва : Просвещение, 1969. – 272 с. : ил.
194. Эльконин, Б. Д. Психология развития [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Б. Д. Эльконин. – Москва : Академия, 2001. – 144 с.
195. Якобсон, П. М. Психология художественного восприятия [Текст] / П. М. Якобсон. – Москва : Искусство, 1964. – 84 с.
196. Якобсон, П. М. Психология чувств [Текст] / П. М. Якобсон. - 2-е изд. - Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – 380 с.
197. Яковлева, Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности [Текст] / Е. Л. Яковлева. – Москва : Флинта, 1977. – 224 с.
198. Яньшин, П. В. Введение в психосемантику цвета [Текст] : учебное пособие / П. В. Яньшин. – Самара : Издательство СамГПУ, 2001. - 189 с.
199. Яшухин, А. П. Живопись [Текст] : учебник / А. П. Яшухин, С. П. Ломов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : АГАР, 1999. – 232 с. : ил.
200. Steiner, R. Grundzuge einer geisteswissenschaftlichen Farbenlehre fur das kunstlerische Schaffen: 3 Vortrage, Dornach 6. - 8. Mai 1921 [Электронный ресурс]: Rudolf Steiner Online Archiv. – 2010. – 4 Auflage. – URL: <http://anthroposophie.byu.edu> (дата обращения 15.04.2012).

Классификация колористических знаний, умений и навыков, способностей в процессе колористической подготовки обучающихся на занятиях по живописи

Составляющие колористической подготовки	Основные признаки
Знания	<ul style="list-style-type: none"> - знание основных колористических понятий; - знание цветовых закономерностей и основных свойств цвета; - знание технических особенностей работы с красочным материалом; - знание способов цветовоспроизведения
Умения и навыки	<ul style="list-style-type: none"> - умение передавать цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; - умение целостно передавать цветовые отношения; умение передавать изменение цвета в разных условиях освещения; - умение передавать при воспроизведении по памяти цветовое сходство с натурой; - умение точно передавать по представлению ассоциативный образ, реальные цветовые отношения; - умение создавать художественный образ реальной действительности с учетом цветовых закономерностей, умение анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения, выделять главное цветом; - умение посредством воображения создавать новое цветовое решение образа; - умение передавать эмоциональный тон оттенков цветового строя мотива; - умение передавать настроение цветом; - умение передавать гармоничные цветовые сочетания; - технические умения в работе с красочным материалом живописи (технология работы в избранном материале); - умение воспроизводить цвет различными способами; - умение подбирать колористические средства в соответствии с идейно-эмоциональным содержанием замысла композиции, выражение индивидуального отношения к объекту изображения
Способности	<ul style="list-style-type: none"> - способности: различать цветовые оттенки; воспринимать, запоминать, образно представлять цвет; анализировать, сравнивать и обобщать цветовые отношения; преобразовывать характерные цвета природы; эмоционально отзываться на цвет; эмоционально переживать цвет; чувствовать красоту цвета; изображать объективные качества реальной действительности и выражать замысел цветом; - способности создавать ассоциативную колористическую композицию; - способности создавать художественный образ в живописи

**Анкета для выявления уровня сформированности
колористических знаний обучающихся в художественной школе**

1. Назовите цвета спектра в определенной последовательности.
2. Какие цвета относятся к основным, а какие к составным?
3. Дайте определение понятиям хроматических и ахроматических цветов, теплых и холодных цветов.
4. Каковы основные характеристики цвета?
5. Что означает обусловленный цвет?
6. Какие цветовые закономерности природы необходимо учитывать при передаче цветовых и тоновых отношений натуры в живописной композиции?
7. Что такое цветовая гамма? Назовите виды цветовой гаммы.
8. Какие бывают виды освещения?
9. Что означает цветовой контраст? Какие вы знаете виды цветового контраста? Какую роль играет контраст в живописной передаче реальной действительности?
10. Выразите свое понимание декоративности цвета.
11. Дайте определение понятиям колорита и цветовой гармонии. Перечислите виды колорита и цветовой гармонии.
12. Какими свойствами обладает цвет? Что можно изобразить или выразить в живописи, применяя знания определенных свойств цвета?
13. Каким способом можно передать веселые и грустные, спокойные и беспокойные, будничные и праздничные, звонкие и глухие, выступающие и отступающие цвета?
14. Что вы знаете о правилах наложения и плотности красочного слоя в работе акварелью и гуашью?
15. Перечислите знакомые вам способы письма в живописи, способы соединения красок и объединения цветов, формы красочного мазка.

Система заданий и упражнений поэтапного усвоения колористических понятий (иллюстрации)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия цветового спектра
(понятия полихромии)

Рис. 1. Ряд оттенков цветов спектра

Рис. 2. Формальная и ассоциативная композиция с использованием всех цветов спектра

Натюрморт
с бочонком

Зимние гуляния

Первая
учительница

Рис. 3. Варианты учебно-творческих композиций с использованием всех цветов спектра (двухуровневый натюрморт с натуры; сюжетно-тематическая композиция)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия основных или первичных цветов (понятия трехцветной гармонии)

Рис. 4. Ряд оттенков основных (первичных) цветов: красного, желтого и синего

Рис. 5. Варианты формальной и ассоциативной композиции с использованием оттенков основных (первичных) цветов

Подсолнух

Мир искусства

Цыганка

Рис. 6. Варианты учебно-творческих композиций с доминантой основных (первичных) цветов (этюд, тематический натюрморт и портрет с натуры)

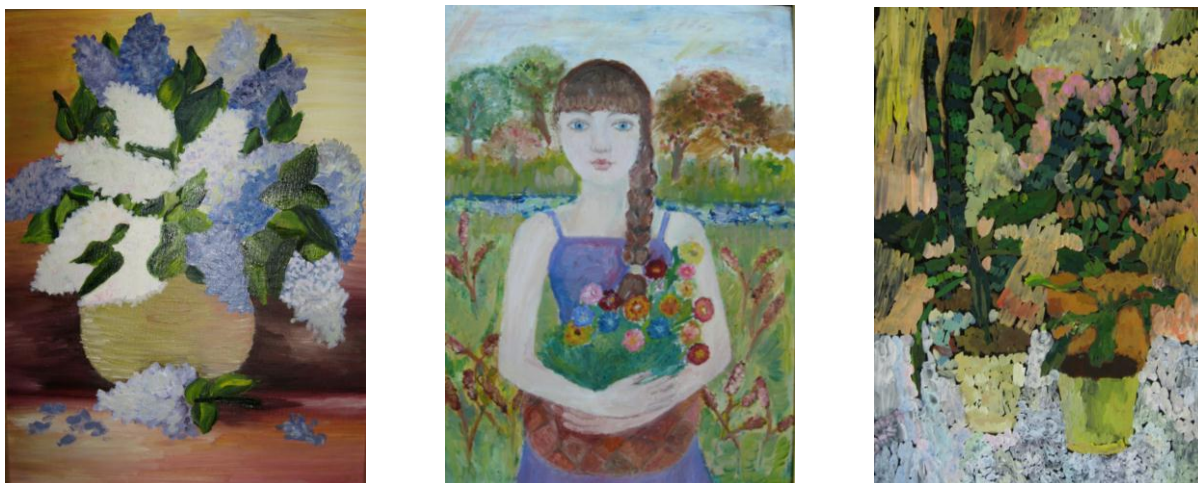
Задания и упражнения на изучение и проработку понятия составных или вторичных цветов (понятия трехцветной гармонии)

Рис. 7. Ряд оттенков составных (вторичных) цветов: оранжевого, зеленого и фиолетового

Рис. 8. Ассоциативная композиция с использованием оттенков составных (вторичных) цветов

Этюд сирени

Цветочный ансамбль

Цветы осени

Рис. 9. Варианты учебно-творческих композиций с доминантой составных (вторичных) цветов (этюд, портрет, натюрморт с натуры)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия теплых цветов

Рис. 10. Ряд оттенков теплых цветов

Теплая осень

Летящие листья

Краски осени

Сладкий сон

Рис. 11. Ассоциативная композиция с использованием оттенков теплых цветов

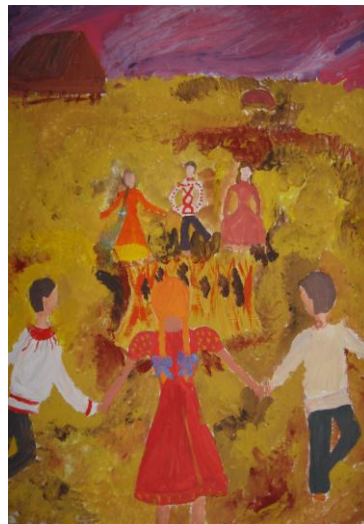

Рис. 12. Варианты учебно-творческих композиций с доминантой теплых цветов (натюрморт с натуры, сюжетно-тематическая композиция)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия холодных цветов

Рис. 13. Ряд оттенков холодных цветов

Зима

Реки и поля

Морские волны

Хвоя

Рис. 14. Формальная и ассоциативная композиция с использованием оттенков холодных цветов

Этюд драпировки со складками

Натюрморт с гипсовыми предметами

Рис. 15. Варианты учебно-творческих композиций с доминантой холодных цветов (этюд драпировки, натюрморт с натуры)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия основных характеристик цвета: цветового тона, светлоты, насыщенности

Рис. 16. Шкала цветовых градаций по цветовому тону, светлоте и насыщенности

Березы

Летний мотив

Рассвет

Дачный домик

Рис. 17. Ассоциативная композиция с передачей цветового тона, светлоты и насыщенности

Рис. 18. Варианты учебных заданий с передачей цветового тона, светлоты и насыщенности (натюрморт с натуры)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия цветовой гаммы

Рис. 19. Ряд оттенков определенной цветовой гаммы: а) светлая; б) темная; в) теплая; г) холодная; д) яркая; е) приглушенная

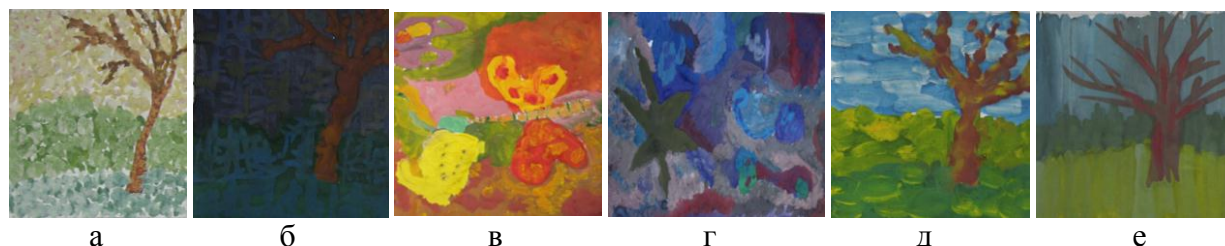

Рис. 20. Ассоциативная композиции я, выполненная в определенной цветовой гамме: а) светлая; б) темная; в) теплая; г) холодная; д) яркая; е) приглушенная

а
Натюрморт

б
Вечер у костра

в
Осенние стога

г
Натюрморт

д
Барокко

е
Старый город

Рис. 21. Варианты учебно-творческих композиций, выполненных в определенной цветовой гамме: а) светлая; б) темная; в) теплая; г) холодная; д) яркая; е) приглушенная (натюрморт с натуры, тематические и пейзажные композиции по воображению)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия ахроматических цветов

Рис. 22. Шкала ахроматических цветов

Рис. 23. Формальная композиция с использованием ахроматических цветов (тоновой контраст и нюанс)

Этюд натюрморта

Фигура в интерьере

Рис. 24. Варианты учебно-творческих композиций с использованием ахроматических цветов (этюд натюрморта, этюд фигуры человека в интерьере, выполненные в технике *alla-prima* гуашью)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия хроматических
цветов (понятия мерохромии)

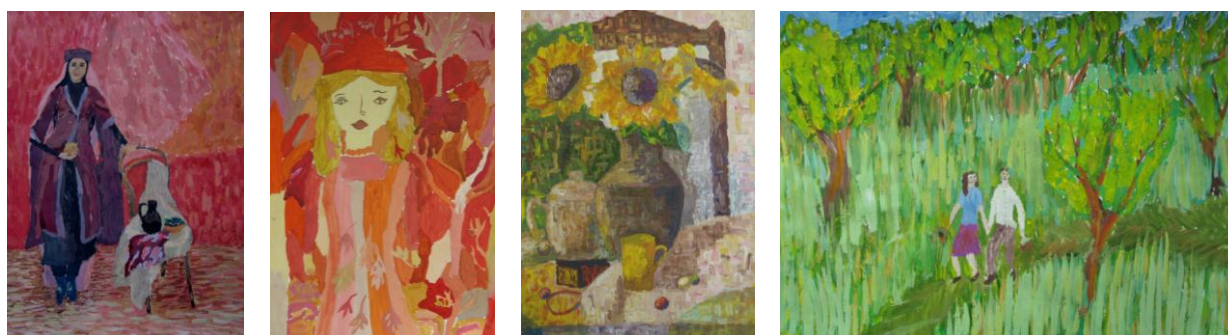

Рис. 25. Ряд оттенков хроматических цветов (красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового)

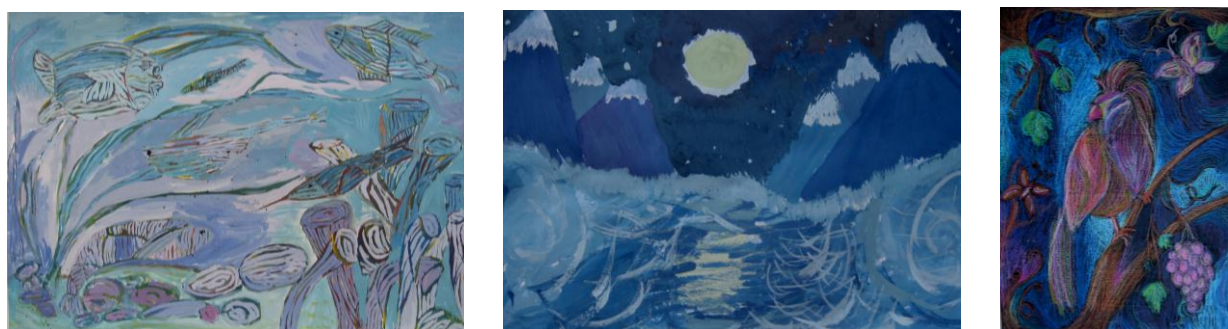

а б в г д е ж

Рис. 26. Ассоциативная композиция с использованием оттенков хроматических цветов (красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового)

а Грузинский мотив
б Рыжая осень
в Натюрморт подсолнухами
г Лесная тропинка

д Подводный мир
е Зима в горах
ж Сказочная птица

Рис 27. Варианты учебно-творческих композиций с использованием оттенков хроматических цветов: а) красного; б) оранжевого; в) желтого; г) зеленого; д) голубого; е) синего; ж) фиолетового (тематические композиции по воображению, портрет и натюрморт с натуры)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия контраста

Рис. 28. Ряд оттенков контрастных цветов: а) темных и светлых; б) теплых и холодных; в) дополнительных цветов; г) хроматический контраст

Рис. 29. Формальная и ассоциативная композиция. Контраст: а) темных и светлых цветов; б) теплых и холодных цветов; в) дополнительных цветов; г) хроматический контраст

а
Этюд
с натуры

б
Этюд фигуры
человека

в
Деревья

г
Дождливый
день

Рис. 30. Варианты учебно-творческих композиций. Контраст: а) темных и светлых цветов; б) теплых и холодных цветов; в) дополнительных цветов; г) хроматический контраст (этюды фигуры человека с натуры, сюжетно-тематическая композиция по воображению)

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия декоративности
цвета

Рис. 31. Ряд цветовых оттенков

Рис. 32. Декоративная (орнаментальная) композиция

Декоративные натюрморты

Рис. 33. Варианты декоративных учебно-творческих композиций, выполненных по воображению гуашевыми и акриловыми красками

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия видов освещения

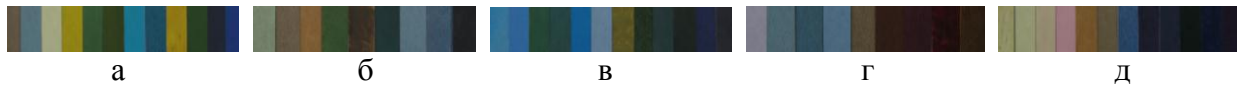

Рис. 34. Ряд цветовых оттенков. Виды освещения: а) пленэрное (солнечное); б) пленэрное (пасмурное); в) пленэрное (небесное); г) комнатное; д) искусственное

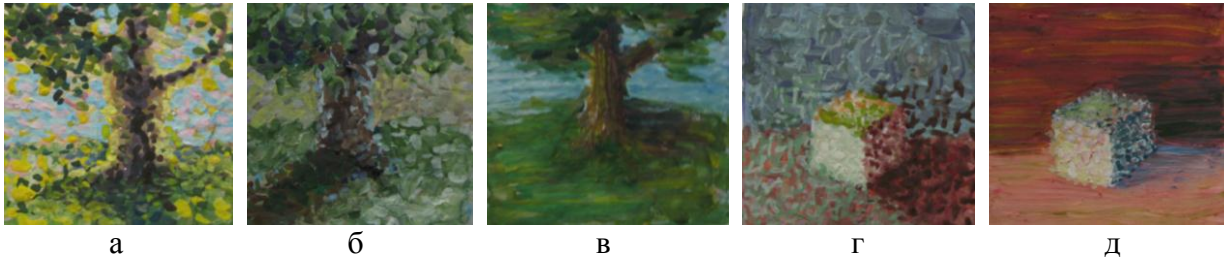
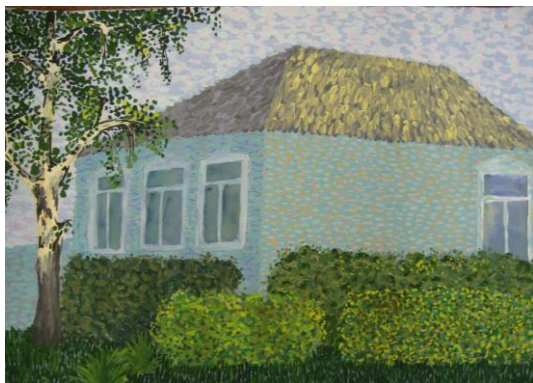

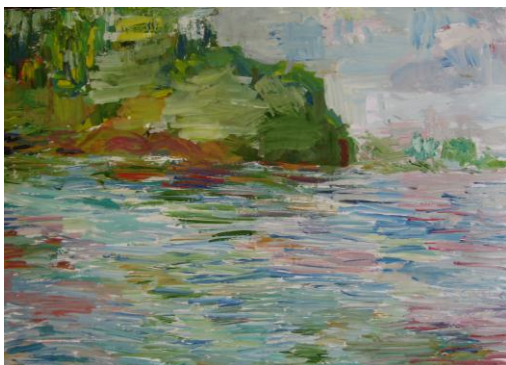
Рис. 35. Ассоциативная композиция. Виды освещения: а) пленэрное (солнечное); б) пленэрное (пасмурное); в) пленэрное (небесное); г) комнатное; д) искусственное

а
Летний полдень

б
Сумерки

в
Зеленый остров

г
Натюрморт
а контражур

д
Гипсовая
голова

Рис. 36. Варианты учебно-творческих композиций (пейзаж и натюрморт). Виды освещения: а) пленэрное (солнечное); б) пленэрное (пасмурное); в) пленэрное (небесное); г) комнатное; д) искусственное

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия цветовой гармонии

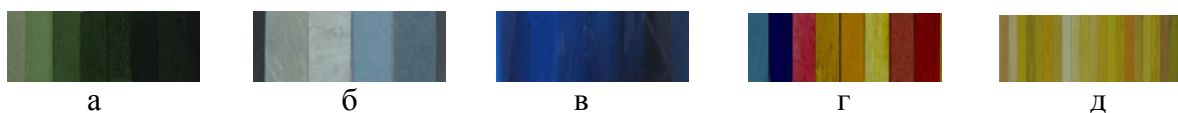

Рис. 37. Ряд цветных оттенков. Виды цветовой гармонии: а) монохромия; б) гармония ахроматических и хроматических цветов; в) хомеохромия (гармония родственных цветов); г) трехцветная гармония; д) мерохромия

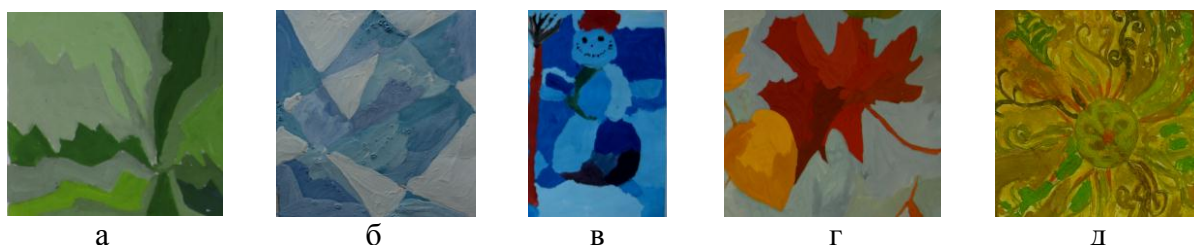

Рис. 38. Формальная и ассоциативная композиция. Виды цветовой гармонии: а) монохромия; б) гармония ахроматических и хроматических цветов; в) хомеохромия (гармония родственных цветов); г) трехцветная гармония; д) мерохромия

Рис. 39. Варианты учебно-творческих композиций. Виды цветовой гармонии: а) монохромия; б) гармония ахроматических и хроматических цветов; в) хомеохромия (гармония родственных цветов); г) трехцветная гармония; д) мерохромия

е

ж

з

и

Рис. 40. Ряд цветовых оттенков. Виды цветовой гармонии: е) гармония контрастных цветов; ж) гармония родственно-контрастных цветов; з) полихромия; и) гармония ахроматических цветов

е

ж

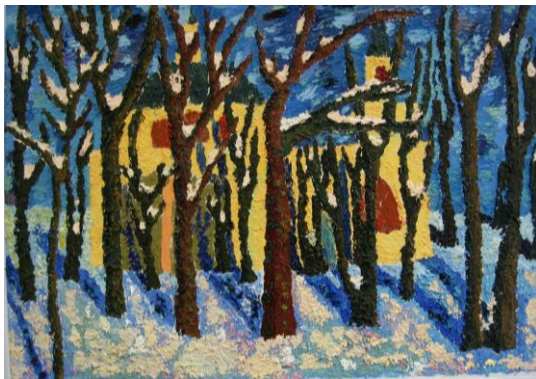

з

и

Рис. 41. Ассоциативная композиция. Виды цветовой гармонии: е) гармония контрастных цветов; ж) гармония родственно-контрастных цветов; з) полихромия; и) гармония ахроматических цветов

е

Зимнее утро

ж

Прогулка по зимнему городу

з

Лето в городе

и

Этюд натюрморта

Рис. 42. Варианты учебно-творческих композиций. Виды цветовой гармонии: е) гармония контрастных цветов; ж) гармония родственно-контрастных цветов; з) полихромия; и) гармония ахроматических цветов

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия колорита и его видов

Рис. 43. Ряд цветковых оттенков. Виды колорита: а) разбеленный; б) зачерненный; в) с добавлением серого; г) яркий; д) с цветовым акцентом; е) классический

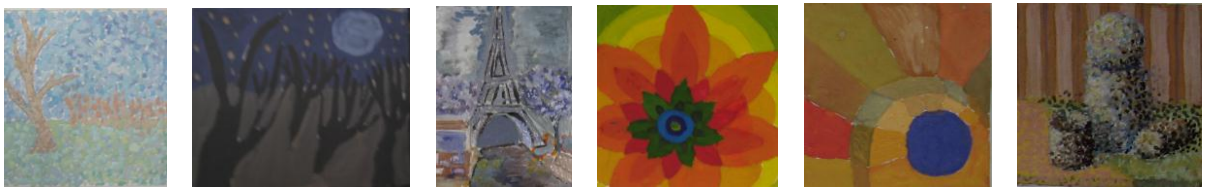

Рис. 44. Формальная и ассоциативная композиция. Виды колорита: а) разбеленный; б) зачерненный; в) с добавлением серого; г) яркий; д) с цветовым акцентом; е) классический

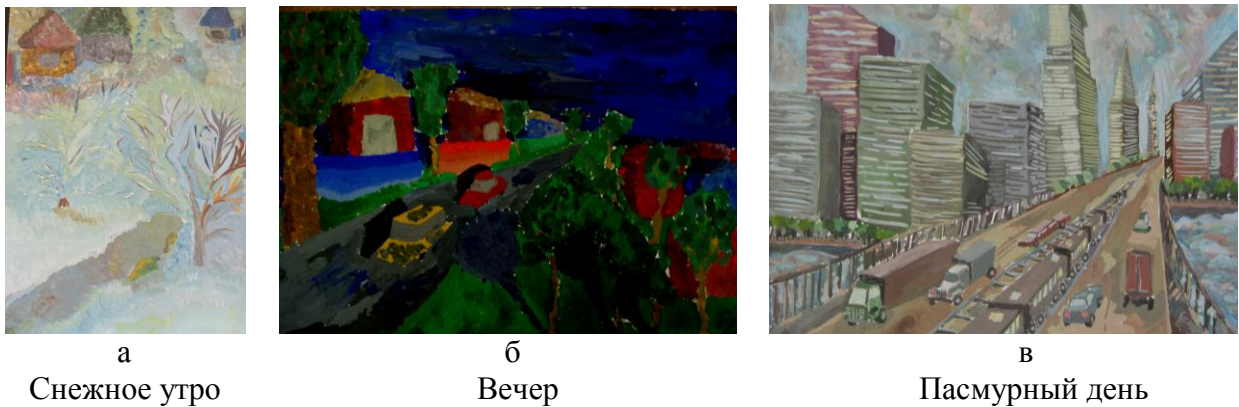

Рис. 45. Варианты учебно-творческих композиций (пейзаж, сюжетно-тематическая, натюрморт с натуры). Виды колорита: а) разбеленный; б) зачерненный; в) с добавлением серого; г) яркий; д) с цветовым акцентом; е) классический

Задания и упражнения на изучение и проработку понятия психологии цвета

Рис. 46. Ряд оттенков цветов, характерных для определенного времени года

Рис. 47. Ассоциативная композиция с использованием оттенков цветов, характерных для определенного времени года

Весна
нежно,
ликующе,
озаренно
жизнеутверждающе

Лето
радостно,
звонко,
ярко
игриво

Осень
грустно,
уныло,
печально
тоскливо

Зима
задумчиво,
отстраненно,
причудливо
таинственно

Рис. 48. Варианты учебно-творческих композиций с передачей настроения человека через состояние природы разных времен года (портрет на фоне пейзажа по воображению)