

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Н.В. Виноградова, Г.М. Землякова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ

Электронное учебно-методическое пособие

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2021

ISBN 978-5-8259-1597-5

УДК 37.025.7

ББК 74.489

Рецензенты:

канд. пед. наук, доцент кафедры «Изобразительное искусство»
Поволжского православного института им. Святителя Алексия,
митрополита Московского, член Творческого союза
художников России *А.В. Сорока*;
профессор Тольяттинского государственного университета
С.Н. Кондулуков.

Виноградова, Н.В. Теоретические основы живописи : электронное учебно-методическое пособие / Н.В. Виноградова, Г.М. Землякова. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2021. — 1 оптический диск. — ISBN 978-5-8259-1597-5.

Учебно-методическое пособие содержит теоретические аспекты изучения визуальной культуры цвета, что продиктовано необходимостью познания особенностей культуры восприятия, понимания визуального языка живописи, художественной природы цвета, требующего осмысления, роли средств и механизмов его воздействия на психику человека. Живопись представляется как система, в которой механизмы цветовой коммуникации изменяют восприятие зрителя, его видение и понимание цвета.

В пособии анализируются различные подходы в методике обучения живописи, что актуализирует проблему подготовки обучающихся к педагогической и методической деятельности.

Пособие адресовано учителям, педагогам и студентам системы высшего образования, педагогических колледжей и педучилищ, обучающихся или интересующихся изобразительным искусством и методикой его преподавания.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Художественное образование».

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8; ПИИ 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2021

Редактор *Т.М. Воропанова*
Техническое редактирование,
компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*
Художественное оформление,
компьютерное проектирование: *И.И. Шишкина*

Дата подписания к использованию 17.09.2021.

Объем издания 13,3 Мб.

Комплектация издания: компакт-диск,
первичная упаковка.

Заказ № 1-49-20.

Издательство Тольяттинского государственного университета
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел. 8 (8482) 53-91-47, www.tltsu.ru

Содержание

От авторов	5
Введение	6
I. О ЖИВОПИСИ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	19
1.1. Живопись в аспекте педагогического воздействия. Становление художественного восприятия, образного мышления, чувства цветовой культуры	19
1.2. Особенности культуры восприятия в понимании языка живописи. Художественная природа цвета	25
1.3. Коммуникативные качества цвета	28
II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	37
Модуль 1. Основные выразительные средства	37
Модуль 2. Основные закономерности создания художественного образа в живописи	41
Модуль 3. Живописные системы изображения	50
III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	63
Заключение	70
Библиографический список	72
Глоссарий	77
Приложение 1	81
Приложение 2	82
Приложение 3	83
Приложение 4	85
Приложение 5	86
Приложение 6	87
Приложение 7	88
Приложение 8	89
Приложение 9	90

ОТ АВТОРОВ

Изучение визуальной культуры, теоретического языка живописи продиктовано, с одной стороны, необходимостью определения методологических тенденций использования в образовательном пространстве современных педагогических технологий, методов, средств обучения и воспитания, направленных на развитие образного мышления обучающихся, обеспечивающих процесс творческой самореализации, а с другой стороны, потребностью понимания визуального языка живописи, художественной природы цвета, требующего осмысления, роли педагогических методов и механизмов воздействия на психику обучающихся средствами преподаваемого предмета.

Если акцентировать внимание на проблеме восприятия и понимания языка живописи, художественного смысла постановки, живопись рассматривается как система, в которой механизмы ее цветовой коммуникации изменяют и трансформируют восприятие цвета. Для понимания цвета, его вербального и невербального языка, что выражается в конструктивных, семантических, информационных, прагматических аспектах, будущие учителя изобразительного искусства решают следующие задачи:

- поиск новых педагогических подходов, методических приемов в формировании культуры восприятия ребенка;
- освоение эмоционально-выразительных средств, форм, цвета, пространства;
- нахождение диалога через знаниевый, технологический и эмоционально-образный аспект обучения;
- возможность использовать в практике педагогической деятельности коммуникативный (ассоциативный, образно-эмоциональный), образно-выразительный, изобразительный, эмоционально-творческий компонент цвета, способствующий раскрытию внутренней формы произведения — художественного образа.

Это требует от будущих специалистов овладеть научными методами, системным подходом к решению учебно-воспитательных задач.

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Художественное образование», не только в качестве материала для теоретической и практической подготовки к художественно-творческой деятельности по дисциплине «Живопись», но для профессионального становления будущих педагогов в области художественного образования, в формировании представлений об особенностях применения современных теоретических знаний, педагогических технологий, средств и форм в построении образовательного пространства, способности осуществлять методическую и педагогическую деятельность в образовательных учреждениях.

В пособии раскрываются научно-теоретические аспекты живописи, связанные с разработкой методики обучения детей живописи, построением образовательно-воспитательного пространства средствами преподаваемого предмета, где живопись как дисциплина играет существенную роль в развитии уровня художественной культуры личности, способствует раскрытию внутренней, образной формы произведения и как метод способствует развитию художественного восприятия цвета у обучающихся.

Результатом освоения материала курса является успешная подготовка специалиста в области изобразительного искусства, овладение теорией и практикой живописного изображения, коммуникативными и контрольно-оценочными технологиями, технологиями профессионального и личностного развития в области методики преподавания данной дисциплины.

В пособии изложены наиболее важные и актуальные вопросы теории и практики обучения живописным навыкам художественно-образного восприятия цвета, формирования эстетики и культуры цвета. Особое внимание сосредоточено на выявлении сложностей, с которыми сталкиваются студенты при изучении теоретических аспектов живописи и практическом выполнении учебных заданий. Обучение живописи дает возможность обучающимся изучить правила и закономерности восприятия цветопередачи формы и про-

странства, познать язык цветовой формы, способы выражения эмоционально-образного содержания натурной постановки.

Цели и задачи изучения дисциплины

Цели:

- формирование у обучающихся теоретических знаний о свойствах и качествах цвета, о закономерностях, принципах и методах реалистического, декоративного изображения объемной формы средствами живописи, умений передавать и создавать художественный образ средствами живописи, выражая свое эмоционально-чувственное восприятие;
- формирование представления об особенностях применения современных педагогических технологий, средств и форм в построении образовательного процесса, в методике преподавания живописи в различных образовательных учреждениях.

Основная задача – не только приобретение практических навыков освоения различных живописных материалов и техник в построении реалистической формы, умения видеть и передавать разнообразное образно-эмоциональное состояние природы в зависимости от поставленной задачи, от условий освещения и пространственной среды, но и способствовать изучению научно-теоретических аспектов живописи, познанию образного языка живописи, работе с различными колористическими системами.

Задачи:

1. Развитие художественного вкуса, творческого мышления, воображения и образной памяти.
2. Формирование навыков реалистической передачи объемной формы средствами живописи.
3. Овладение теоретическими и практическими знаниями в области живописи, цветоведения и колористики.
4. Развитие умений и технических навыков создания средствами живописи композиций различной степени сложности.
5. Формирование высоких эстетических потребностей в познании художественного образа.
6. Раскрытие сущности, основных характеристик, этапов и методов преподавания дисциплины в различных учебных заведениях.

7. Формирование теоретических знаний и практических умений в методике преподавания изобразительного искусства.
8. Формирование готовности к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Курс живописи в учебном плане магистратуры предполагает комплексный подход в развитии художественных способностей обучающихся к освоению изобразительной грамоты, формирование способности видеть и изображать мир во всем многообразии его цветовых отношений. Направлен на формирование умений и навыков живописными средствами передавать художественное отображение действительности в соответствии с законами реалистической школы живописи. Как дисциплина живопись имеет своей целью приобщить обучающихся к великой культуре прошлого, знакомя с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства, помочь в раскрытии художественного замысла, способствуя более осознанному выполнению учебно-творческих заданий.

Учебно-методическое пособие включает также практические занятия. Каждое задание служит теоретической подготовкой к практике. В задании раскрываются методика работы над живописным произведением, основные закономерности построения цветового образа, качества и свойства цветов, вопросы построения колорита, цветовой гармонии, позволяющие понять художественную сущность произведения, его образный язык.

Цель данного пособия – показать будущему учителю возможности развития изобразительных способностей детей (чувство ритма, цвета, глазомер, восприятие, оценка пропорций) как качеств, определяемых личностными чертами, мышлением, мотивацией, ценностными ориентациями, эстетическим отношением к окружающей действительности; раскрывающих значение художественной деятельности на продуктивном, деятельностном, поведенческом и личностном уровнях. Пособие призвано помочь молодому учителю осуществить поиск педагогических механизмов и технологий, способствующих развитию творческой личности ребенка, показать возможность преобразования урока в увлекательное действие, мотивируя учащихся в дальнейшем продолжить художественное образование в высших учебных заведениях.

Программа пособия позволяет:

– объективно представить учебно-воспитательный процесс как целостную систему; обосновать и раскрыть его внутреннюю структуру; отразить организацию творческих заданий, направленных на развитие художественного восприятия, формирование образного мышления, практических умений и навыков изобразительной деятельности;

– разработать собственную модель художественного развития учащихся, включающую этапы художественной подготовки (информационно-развивающий, изобразительно-развивающий и профессионально ориентированный), каждый из которых выполняет конкретные ролевые функции.

Предлагаемый материал способствует усвоению основ изобразительной деятельности, формирует классические знания, умения, навыки академической школы, развивает способности творческого подхода к выполнению учебного задания, формирует художественное восприятие, учит разнообразными средствами передавать замысел в форме художественного образа.

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Художественное образование».

В результате изучения дисциплины «Живопись» студент должен получить знания и практический опыт работы, позволяющий на должном профессиональном уровне осуществлять не только педагогическую, методическую, но и творческую работу в различных областях художественного изображения.

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе реальной самооценки.

- Способен формировать научные представления о приоритетах современной системы образования, понимать актуальные проблемы образования и способы развития способностей субъектов образовательного процесса.

- Может создавать условия реализации программ обучения и воспитания, используя инновационные методы и педагогические технологии, развивающие возможности образовательной среды, направленные на решение практических задач обучения и развития обучающихся в соответствии с дополнительной образовательной программой.

- Готов к освоению научно-теоретических основ и практических навыков применения современных методов исследования, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в выбранной области деятельности обучающихся по различным образовательным программам.

- Готов учитывать специфику работы с одаренными детьми в избранной области деятельности, разрабатывать дополнительные предпрофессиональные программы для опережающих развитие обучающихся.

- Способен планировать и осуществлять педагогическую и методическую деятельность по освоению и разработке учебных предметов, курсов, дисциплин в области художественного образования в учреждениях профессионального обучения, СПО и дополнительного образования.

Знания, умения, навыки, которыми должны обладать обучающиеся в процессе изучения дисциплины

Дисциплина «Живопись» рассматривается не только как самостоятельный вид изобразительного творчества, но и как необходимая основа формирования художественной культуры в различных видах изобразительной деятельности. Поэтому обучение строится путём практического освоения основных пространственно-изобразительных систем и методов, существовавших и существующих в мировом изобразительном искусстве. Изучение этих систем позволяет приобрести опыт творческого отношения к природе и её интерпретации в ходе решения художественных задач, выполняемых в различных живописных материалах и техниках.

Обучающийся должен иметь представление:

— о закономерностях построения формы цветом на изобразительной поверхности;

- об организации художественного пространства средствами живописи путём передачи взаимосвязи предметов с учётом соотношения плоскости и объёма, тональных и цветовых отношений;
- о колорите как системе построения цветовых отношений, локальном цвете и цветовой композиции, декоративно-плоскостном и пространственном значении цвета в живописи;
- о разнообразных методах построения художественной формы в изобразительном искусстве в целом и искусстве живописи – в частности.

В процессе освоения дисциплины студенты приобретают опыт работы в различных живописных техниках и изобразительных системах, получают представление о зависимости результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: природы, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных материалов и техник исполнения.

Виды текущего контроля. Критерии и нормы оценки

Обучение по дисциплине «Живопись» начинается с вводных занятий, в процессе которых уясняется:

- роль и значение дисциплины для профессионального становления художника-педагога;
- воспитание композиционного видения;
- изучение систем предметно-пространственных отношений – основы структуры художественного изображения в живописи;
- понимание цвета как основного выразительного средства в живописи;
- изучение основных живописных материалов, техник и технологий.

Практические занятия составляют основу всего курса и проводятся на индивидуальной основе с каждым студентом с учётом уровня его подготовки, способностей, индивидуальных особенностей восприятия. Каждое задание служит теоретической подготовкой к практике. В задании раскрываются методика работы над живописным произведением, основные закономерности построения цветового образа, основные качества и свойства цветов, вопросы построения колорита, цветовой гармонии, позволяющие понять художественную сущность произведения, его образный язык.

Изучение теоретического материала проходит во время выполнения практических заданий. Для эффективного его усвоения необходима самостоятельная работа студента. Она позволяет закрепить и совершенствовать опыт, приобретаемый в ходе занятий под руководством преподавателя. Самостоятельная работа студентов осуществляется в учебных мастерских и обеспечивается натурной постановкой в соответствии с программой.

Учебная работа с натуры осуществляется в виде системы последовательно усложняющихся живописных заданий. В ходе выполнения учебных заданий изучаются технология материалов живописи, закономерности колорита как основы цветового строя живописного произведения, основы цветоведения. Колорит рассматривается как система построения цветовых отношений, основанная на взаимодействии локального цвета предмета в его зависимости от цветовой интонации произведения, где цвет предстает и как декоративно-плоскостное, и пространственное целое живописной композиции.

Курс живописи в учебном плане магистратуры предполагает комплексный подход в развитии художественных способностей обучающихся к освоению изобразительной грамоты, формирование способности видеть и изображать мир во всем многообразии его цветовых отношений. Направлен на формирование умений и навыков живописными средствами передавать художественное отображение действительности в соответствии с законами реалистической школы живописи, имея своей целью приобщить обучающихся к великой культуре прошлого, знакомя с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства, помочь в раскрытии художественных замыслов, способствуя более осознанному выполнению учебно-творческих заданий.

Предлагаемый материал способствует усвоению основ изобразительной деятельности, формирует классические знания, умения, навыки академической школы, развивает способности творческого подхода к выполнению учебного задания, формирует художественное восприятие, учит разнообразными средствами передавать замысел в форме художественного образа.

Данное методическое пособие позволяет студентам:

- увидеть, каковы условия художественной подготовки учащихся в процессе обучения изобразительной деятельности;
- определить содержание учебно-воспитательного процесса;
- сформировать представление о планировании и организации учебно-творческой и воспитательной работы учителя в школе;
- обучить применению психолого-педагогических, теоретико-методических и специальных знаний в процессе решения конкретных педагогических и художественных задач;
- обучить технологии планирования и самостоятельному проведению различных организационных форм занятий по живописи;
- воспитывать творческие способности и инициативность в выборе и использовании разнообразных средств и методических приемов обучения, воспитания, организации и регулирования нагрузок в учебно-воспитательном процессе;
- планировать и разрабатывать конспекты уроков, описание мероприятия по воспитательной работе с учащимися, различные виды наблюдений для определения эффективности педагогической деятельности;
- пройти адаптацию к условиям педагогической деятельности, осмыслить правильность своего профессионального выбора;
- освоить специальную терминологию, повысить уровень культуры речи;
- выполнить анализ педагогической деятельности;
- определять наличие закономерностей методики преподавания, анализировать причины проявления тех или иных недостатков в педагогических действиях.

Основными формами в проведении промежуточной аттестации для обучающихся являются зачет и экзамен.

Условия допуска к зачету, экзамену. Критерии и нормы оценки

Зачет проходит в форме просмотра. В конце каждого семестра, во время итогового (академического) просмотра, педагогический коллектив кафедры просматривает все законченные работы по дисциплине «Живопись», выполненные в аудитории на практических занятиях или самостоятельно за данный промежу-

ток учебного времени. После обсуждения выносится решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предъявляемым к выполненным работам.

Для зачета необходимо предоставить практические работы, выполненные самостоятельно и на практических аудиторных занятиях.

Практические работы включают следующие этапы:

- поиски темы, выстраивание серии эскизов, концепции темы;
- сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Для практического экзамена студенту необходимо выполнить самостоятельно (за 6 академических часов) живописную работу формата 50 × 60 в жанре натюрморт, натюрморт в интерьере, натюрморт с гипсовой головой в различной живописной технике (лесировка, a-la-prima или в один прием). Материал: гуашь, акварель, масло, 1/4 листа ватмана (формат А3, А2), кисти, палитра. Выполнить натюрморт, составленный из трех – пяти бытовых предметов с двумя – четырьмя драпировками, различными по тону и цвету.

В постановках, составленных из предметов быта, решаются задачи, связанные с использованием средств художественной выразительности, передающие сюжет, предметы в пространстве световоздушной и линейной перспективы, цельности изображения, с передачей светотени и тонального решения формы, цветовых отношений и колорита.

Критерии и нормы оценки

При выполнении экзаменационного натюрморта количество этапов определяется сложностью натурной постановки, однако основными критериями принято считать следующие.

Композиция:

- композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа;
- конструктивно-пластическое решение;

– линейно-конструктивное решение формы с учетом их пропорций, движения и пространственного положения.

Цветокolorистическое и тональное решение:

- определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре;
- моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их живописная проработка с учетом воздушной перспективы;
- обобщающий этап работы над завершением этюда; выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда; подчинение всех частей изображения целому.

Художественно-образное решение:

- образная выразительность и эмоциональность;
- эстетика подачи;
- владение техническими и технологическими навыками;
- передача идеи, настроения.

Для допуска на экзамен студент предоставляет выполненные работы на аудиторных практических занятиях и самостоятельно.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:

- Выполнены фэрэскизы на высоком уровне: правильно взяты соотношения пластического пятна природы к формату. Определен цветовой колорит. Тональные отношения взяты верно.
- Определена композиция формата: правильно взяты соотношения пластического пятна природы к формату.
- Композиционное решение: ясность композиционного построения, равновесие тональных и цветовых пятен. Композиционная взаимосвязь переднего, среднего, дальнего планов. Динамика, ритмичность, пластика расположения форм и пауз.
- Линейно-конструктивное построение предметов натюрморта: перспективное построение окружностей, тел вращения, плоскости стола.
- Соблюдение пропорций предметов: правильная передача композиционно-пластической структуры объектов натюрморта в соответствии с их размером и положением в пространстве.
- Определение общего цветового и тонального строя: умение цветом передать форму предметов и их положение в пространстве, правильно взяты цветовые и тональные общие отношения.

- Передача формы предметов цветом: правильно найденное соотношение тепло-холодных отношений, цветовых оттенков по их светлотности и насыщенности, передача цветовых рефлексов и контрастов в воздушной среде (пространство).

- Передача формы в пространстве — правильная передача характера материалов предметов за счет освещения и обусловленного им изменения цветовых тонов в свету и тени. Показан характер изменения цвета предметов в зависимости от освещения.

- Детализация пластических масс. Разработка цветовых и тональных отношений: при детализации пластических масс не нарушена большая форма, цветовые и тональные отношения взяты верно. Подчинённость построения элементов и пространства композиции идейному содержанию, выразительность в построении фигур. Переданы большие цветотонные отношения, гармоничные цветовые сочетания.

- Обобщение и приведение цветовых и тональных отношений к гармонии: в работе достигнута обобщение, целостность и гармония цвета и тона, все поставленные учебные задачи решены. Найдена взаимосвязь между предметами, их цветом, формой и освещением.

- Общая живописная культура: выразительность, чистота и гармоничность цветовой палитры, богатство и разнообразие палитры. Живописная лепка, техника письма, фактура.

- Изобразительные качества: эффективность различных приемов изображения; степень законченности, обобщение. Этюд соответствует зрительному впечатлению от натуры при цельности видения.

- Общее впечатление от работы: образная выразительность, индивидуальность, оригинальность.

Оценка «хорошо»:

- Форэскизы выполнены в достаточном количестве, угаданы отношения пластического пятна натуры к формату. Цветовой строй близок к гармоничному определению. Выявлены соотношение пластического пятна натуры к формату.

- Правильное пространственное положение основных предметов натюрморта. Расположение элементов композиции: композиционный центр, дополнительные и второстепенные детали; взаимосвязь и подчинённость.

- Правильная передача пропорциональных соотношений между предметами натюрморта и отдельными частями каждого предмета.
- Правильная передача формы объемов и предметных цветовых тонов натюрморта,
  - Общий цветовой и тональный строй взят в соотношении с натурой, но требует уточнения.
  - Гармоничная организация цветотоновых масс на изобразительной поверхности.
  - Передача материальности, фактуры предметов натюрморта.
  - При детализации пластических масс отношения малой формы к большой взяты в соответствии с натурой, цветовые и тональные отношения угадываются, но требуют уточнения. Грамотная передача пропорциональных соотношений между элементами и средой.
  - В работе решены задачи на обобщение, целостность и гармонию цветотона, но присутствует дробность и излишняя конкретизация деталей, требующая небольших уточнений тональных и цветовых отношений к большой форме.
  - Качество живописного письма в соответствии с формой, фактурой, освещённостью предметов натюрморта.
  - Изобразительная грамотность и качество изображения: работа выполнена разными кистями в зависимости от поставленной задачи.
  - Выразительность, эмоциональность колористического решения композиции натюрморта. Подчинённость живописной гармонии идейному содержанию.

Оценка «удовлетворительно»:

- Форэскизы выполнены формально, соотношения пластического пятна природы к формату не найдены. Цветовой строй определен дисгармонично. Тональные отношения нарушены:
  - соотношение пластического пятна природы к формату не найдено;
  - построение асимметричных частей предметов;
  - условность изобразительной формы;
  - общий цветовой и тональный строй не определен;
  - живописно-пространственное решение натюрморта не найдено.
  - в общем передан характер освещения, но слабая трактовка изменения цветовых отношений в пространстве;

- при детализации пластических масс нарушены отношения малой формы к большой, запутаны цветовые и тональные отношения;
- замечания не исправлены, в работе не достигнута целостность, отношения основных цветовых и тональных масс перепутаны;
- владение техническими навыками нанесения красочного слоя;
- нет методической последовательности исполнения работы;
- слабая трактовка образа постановки натюрморта.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отсутствует работа.

Краткое описание структуры учебно-методического пособия

Пособие позволяет объективно представить учебно-творческий процесс как целостную систему обучения, воспитания и развития личности средствами живописи, обосновать и раскрыть внутреннюю структуру предмета, показать значение теоретических аспектов живописи в организации творческих заданий, направленных на развитие художественного восприятия, формирование образного мышления, практических умений и навыков изобразительной деятельности.

В приложениях использовались работы, выполненные студентами группы ХОм-1802а, направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование», института изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

I. О ЖИВОПИСИ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

1.1. Живопись в аспекте педагогического воздействия. Становление художественного восприятия, образного мышления, чувства цветовой культуры

На рынке образовательных услуг все более востребованными становятся творческие личности, способные сами добывать знания и на их основе создавать новые. Поэтому немаловажная роль в реализации задач художественного образования принадлежит учителю, специфика деятельности которого дает возможность определенными методами реализовать творческие способности ребенка в различных видах деятельности и областях знаний. Одним из приоритетных направлений современной педагогической науки остается развитие способностей, формирующих творческую личность, владеющую воображением, образным мышлением, художественным вкусом, ориентированную на познание, осмысление и преобразование окружающей действительности в образы, имеющие художественно-эстетическую ценность, и прежде всего для самих обучающихся.

Как отмечает один из основоположников гуманистической психологии А. Маслоу, «образование посредством искусства открывает человеку путь к самоактуализации, самому себе, к своему духовному миру, к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей» [33]. Именно искусство способно открыть мир духовно-эстетического переживания, в котором художественное мышление формируется при наличии ярко выраженного эстетического отношения к действительности, что проявляется в чувственно-эмоциональном характере восприятия, в способности создавать образы [34, с. 47].

Живопись в широком смысле этого слова, как вид изобразительного искусства, представляет собой создание видимых образов посредством нанесения красок, любым художественным материалом на плотную поверхность.

Техника масляной живописи стала распространяться с XVI–XVII вв. Так, живопись подразделяют на станковую, монументаль-

ную и декоративную. Выразительными средствами живописи являются цвет, линия, светотень, посредством которых происходит цветотонная моделировка формы, ее материальности и положения в пространстве.

Развитие живописных навыков, формирование образного мышления, чувства гармонии и цветовой культуры происходит не только с помощью практического совершенствования работы в этюдах и длительных постановках, но и на основе глубокого изучения природы с теорией восприятия, освоения профессиональной изобразительной грамотности, терминологии, умения видеть многообразие цвета.

Популярность и востребованность художественного образования, открытие различных учебных заведений дали возможность развиваться личности обучающегося средствами изобразительного искусства, расширили формы включения учащихся в творческую деятельность.

Интерес к изобразительному творчеству, его содержанию определил приоритетные направления общения педагогов и учащихся в русле образовательного процесса. Доминирующую позицию занимает дифференцированный подход к каждому участнику обучения, раскрытие индивидуальности каждого учащегося, его творческого потенциала.

Здесь очень важно понять, что речь идет не только о предоставлении полной свободы «изобразительных действий», но и о формировании сознательного отношения обучающихся к выбору информационно-содержательных языковых форм «изложения» рисунка.

В частности, решая задачи формирования творческой активности, педагог ориентирует художественно-изобразительную деятельность обучающихся на саморазвитие личности. Большие возможности здесь имеет системный подход в передаче детям информации по цветовой культуре.

Существующие программы по живописи ограничены узкими задачами формирования навыков целенаправленного восприятия природы. Предлагаемые задания не дают полного представления о структуре цветовых гармоний в построении колорита. Необходимо отметить, что работа учителя в данном ключе требует не только

правильной ориентировки детей в технике живописи, но и развития их художественно-образного цветовосприятия.

В процессе обучения педагог обращает внимание на то, что мир многолик и многоцветен. Цвет привлекает внимание и отторгает, выделяет и маскирует...

В результате эмоционального обилия цветовой информации, которую предстоит передавать в рамках решения учебно-творческих задач, легко потеряться. Опыт художественной педагогики доказывает, а наша практика показывает: мы чаще всего выбираем цвет интуитивно, экспрессивно, поддаваясь своим эмоциям и чувствам. Чаще всего учащиеся в выборе цвета исходят из своей субъективной предрасположенности к определенной цветовой гамме. Конечно, субъективные цветовые предпочтения помогают педагогу в познании особенностей мышления обучающихся, способствуют развитию индивидуальности. Однако с взрослением эмоциональные характеристики цвета в изобразительном творчестве учащихся постепенно отходят на второй план. Растет интерес к природному окружению, постепенно идет переключение внимания к частным элементам пространственного окружения. Активно формируемые аналитические навыки повышают требования к собственному изобразительному творчеству. Поэтому у обучающихся может появиться неуверенность в выборе цвета, сомнения в выборе художественно-технических приемов письма.

Перед педагогом встает ряд вопросов: как научить детей «чувствовать, слышать и видеть» цвет в живописи в соответствии с натурной постановкой и поставленной учебно-творческой задачей при сохранении эмоционально-эстетических черт «детского» искусства? На знание каких цветовых теорий и механизмов воздействия цвета нужно научить ребенка опираться, для того чтобы он мог грамотно и выразительно нарисовать натюрморт? Педагог должен помочь обучающимся в организации соотношения объективной и эмоциональной характеристики цвета на изобразительной плоскости.

Работа педагога заключается не только в том, чтобы правильно научить учащихся методам подбора цвета, учитывая его изменение под воздействием света и тени, окружающей среды. Задача педа-

гога — показать различные способы (схемы, цветовые теории) цветовосприятия и возможности репродуцирования полученной информации в художественно-изобразительную деятельность, её сортировки в зависимости от поставленных творческих задач.

С изложенной точки зрения на занятиях живописью главным становится процесс коммуникации — вовлечения учащихся в игру взаимоотношений человека и предметов пространства.

Так как на занятиях по живописи мы ставим своей задачей не просто научить, а, скорее, вооружить живописными приемами, что необходимо для мыслительной и практической деятельности, нужно связать педагогические цели и задачи обучения с чувствами, интересами и эмоциями, тем самым привнести в работу духовно-практический элемент.

Помочь в этом педагогу могут теоретические аспекты живописи, комплекс упражнений, тот арсенал заданий, которые будут понятны и интересны.

Итак, основным моментом художественного образования является процесс формирования духовных качеств личности, приобщение к культурным ценностям и традициям, развитие образного мышления, памяти, восприятия, художественных способностей. Только через художественно-практическую деятельность совершенствуются изобразительные навыки и умения творческого самовыражения.

Рисование как форма творческой деятельности способствует развитию художественно-образного восприятия и эстетического отношения к окружающему миру, формированию способностей к постижению прекрасного как основы гармонии жизни и искусства. Дети любят рисовать красками, они вызывают у школьников положительные эмоции, радость от соприкосновения с цветом. Цвет является основным выразительным средством живописи, с овладения которым начинается эстетическое воспитание ребенка, приобщение к изобразительному искусству. Цвет как эмоционально-образное средство отражения действительности открывает все многообразие цветовых отношений и смысловую содержательность художественных образов.

Овладение языком цвета, его выразительными особенностями может происходить только при условии плодотворного сочетания процессов восприятия, мышления, памяти и воображения. Это

положение должно отражаться в программном содержании, направленном на полихудожественное развитие личности.

Обучение ребенка должно быть ориентировано на воспитание эстетического отношения к окружающему миру, образности восприятия, эмоционального переживания и выражения чувств в разных видах изобразительной деятельности. Интеграция различных видов искусства в содержание учебного процесса способствует всестороннему и гармоничному развитию творческих способностей ребенка, пробуждая эмоциональную отзывчивость, расширяя диапазон междухудожественных ассоциаций, естественным образом усиливая интеллектуально-творческий потенциал личности.

Процесс обучения живописи должен быть направлен на освоение закономерностей цветового изображения предметов в пространстве, на развитие у детей способности видеть и изображать форму во всем многообразии ее цветосветовых отношений с использованием живописных средств (линия, пятно, ритм, контраст, нюанс) и владением техническими приемами акварельной и гуашевой живописи, основами цветоведения и колористики.

Основная работа учителя заключается в обращении внимания ребенка на образную сторону цвета: ассоциации, эмоции, символические, конструктивные, пространственные, колористические и информационные аспекты восприятия. Поэтому важным качеством детской работы должна быть его художественно-образная и эмоциональная содержательность, новизна, жизненность, цельность изображения.

При разработке программы обучения педагогу необходимо обращать внимание на то, что это не только средство выразительности, но еще и форма художественно-образного конструирования, эстетического и эмоционального выражения. Это и является сверхзадачей программы обучения: развитие чувственного восприятия, осознание красоты цвета произведения, способствующего построению художественного образа, диалога между цветом, формой и пространством, способности к творческому самовыражению. Тогда обучение живописи станет первым шагом в приобщении ребенка к «культуре цвета» как системе общечеловеческих ценностей. И приобщение это начинается с овладения языком искусства цвета.

Системы живописного восприятия

Окружающий мир возможно представить различными средствами — словом, цифрой, музыкой, цветом. Во многих исследованиях в области педагогики и психофизиологии восприятия просматривается связь живописи с математикой, психологией, искусствоведением, логикой, языкознанием и с теорией культуры.

Все это дает основание для образования своеобразного алгоритма художественного освоения языка цвета, обеспечения заданий и упражнений, направленных на изучение качеств, свойств и возможностей цвета:

- *Цвет как эмоциональный компонент восприятия.*
- *Цвет как средство и как система организации среды и пространства.*
- *Цвет как художественный аспект, выявляющий различные стороны художественного образа.*

Изобразительная деятельность, оперируя художественными образами, обладает широкими возможностями эстетического воздействия на сознание, мышление и художественный вкус учащихся, влияет на формирование в ребенке духовно-эстетического отношения к действительности. Однако изобразительная деятельность является не только одним из наиболее эффективных средств духовного развития учащихся, но и отражает в рисунках детей утонченный мир их образного восприятия, мир цветовых отношений, света и тени, нюансов и контрастов. Способность ребенка и его органов чувств воспринимать и различать красоту развивает его эстетические качества, идет процесс художественного воспитания личности. На сегодняшний день остается актуальным вопрос художественного развития детей. А это в свою очередь ведет к необходимости поиска эффективных путей развития образного цветовосприятия, чувства и культуры, эстетики цвета у учащихся.

Системы живописного изображения

- *Иллюзорно-предметная система (живопись эпохи Возрождения, русская иконопись).*
- *Оптическая система (импрессионизм).*
- *Формальная система (русский авангард).*

На основе этих трех систем изображения действительности создается художественная структура произведения, оказывающая в совокупности психологическое воздействие на личность за счет постепенного погружения в новую тему (образ) с определенными приемами.

1.2. Особенности культуры восприятия в понимании языка живописи. Художественная природа цвета

Именно цвет мы в большей степени связываем с различными эмоциональными ощущениями, чувствами, настроением.

Так в чем же секрет цвета? Способность человека видеть мир в цвете, контрастах, оттенках говорит о природно-генетической, врожденной его способности. Однако понимание цвета, его свойств и качеств требует более глубокого, целостного осмысления этого феномена. Согласно И.В. Гёте [12], первое, с чем сталкивается зрение человека при восприятии окружающего мира, — это цвет. И. Иттен [26] называет цвет источником жизни, А.Д. Логвиненко [27] — формой восприятия света, Л.И. Исаев [16; 17] называет цвет фундаментальным феноменом бытия. Всю информацию о предметах и явлениях мы получаем благодаря свету и цвету, от чего мир становится выразительным. В развитии человеческой культуры природа цвета является неотъемлемой частью его эстетического бытия, средством цветовой иллюстрации гносеологических и онтологических познаний культуры, сознания и восприятия.

Многие исследователи пытались понять природу цвета, объяснить его качества и свойства, уложить цвет в различные теории восприятия. В восприятии цвета есть много индивидуального, что зависит от перцептивных особенностей и субъективных ощущений наблюдателя. Однако роль цвета в системе обучения, предметного, эстетического и художественного восприятия остается во многом неясной.

Считается, что цвет возникает в момент нашего восприятия как ощущение, он имеет пространственную, эмоционально-оценочную, религиозную, эстетическую и ассоциативную окраску, обогащает мир категориями прекрасного. Эмоционально воздействуя,

он вызывает чувства, возбуждает мысли, которые могут радовать, создавать настроение, глубину и образ.

Таким образом, изучение природы цвета, его качеств и свойств воздействия на человека продиктовано особенностями культуры восприятия и визуальных средств. Роль восприятия в этом процессе заключается в нахождении связей между предметным и чувственным содержанием, между передачей информации, ее интерпретацией и репрезентацией, что говорит о семантической, предметной стороне цвета и психофизиологической функции восприятия.

В XX веке в связи с развитием гуманитарных наук цвет стал объектом многих исследований в области культурологии, психологии, педагогики, лингвистики, искусствоведения.

Так, лингвистика исследует вопросы цветосемантики в разноструктурных языках, связанные с символической природой цвета (А. Вежбицкая [10], М. Мерло-Понти [30]). В психологии изучается воздействие цвета на природу эмоционального состояния (Р. Арнхейм [1], М. Люшер [29]). В изобразительном искусстве изучают закономерности изображения, цветовые системы, модели гармоничных сочетаний, понятия колорита, контраста, нюанса, цветовой тон, цветовая гармония (А.А. Дейнека [14], К.С. Петров-Водкин [39], В.В. Кандинский [20]).

Мы рассматриваем природу цвета как неотъемлемую часть бытия человека, обладающего рефлексивными (отражающее эмоции), коннотативными (образное, оценочное) и коммуникативными (передача информации, ее средства и восприятия) качествами, которые не только помогают постичь сущность художественного произведения, но и понять смысловые значения цвета, чтобы в дальнейшем использовать эти знания в художественной педагогике как средства развития визуальной (цветовой) культуры обучающихся и процессе его художественного восприятия.

Чтобы исследовать язык живописи, необходимо изучать многообразие средств цветовой выразительности. На основании этого развитие культуры восприятия и реализации художественно-педагогических идей происходит в коммуникативно-прагматической интенции, вызванной художественной природой цвета и порождаемой возможные варианты образно-смысловой интерпретации мира в различных семантических и коннотативных значениях. С одной

стороны, обучаемый является активным участником процесса учения, а с другой стороны — объектом эмоционально-эстетического воздействия.

Пытаясь объяснить воздействие цвета на уровень формирования художественной культуры обучающихся, авторы пособия рассматривают живопись как средство воспитания чувства цветовой и эстетической культуры, предмет воспитания, с помощью которого возможно конкретизировать структурно-содержательные и функциональные компоненты модели обучения, направленные на развитие образного мышления и художественного восприятия.

Художественная культура цвета «создает» психику субъекта, так как именно в культуре его восприятия сконцентрировано эстетическое отношение к миру.

Под восприятием мы понимаем особое действие анализаторов (зрительный, осязательный, слуховой, тактильный), вызванных совокупностью различных ощущений и участвующих в процессе познания, в котором и активизируется вся система перцептивных и сенсорных стимулов.

Проблема понимания языка живописи, смысла художественного произведения, вопросы восприятия цвета и искусства представляют большой теоретический и практический интерес в методике преподавания изобразительного искусства. Без ответов на них невозможно раскрыть художественную структуру произведения, понять особенности восприятия и его проявления в творческой деятельности.

Это продиктовано также тем, что художественная деятельность — это мастерская, в которой обучающиеся учатся переосмысливать полученную информацию, что ставит перед педагогом задачи, направленные на изучение особенностей механизмов восприятия цвета как визуального компонента в понимании и интерпретации изобразительных форм.

Поэтому так важно, что мы включаем в понятие «содержание произведения» (содержание постановки), как мы его понимаем и как мы его интерпретируем.

Исследуя живопись как категориальную структуру восприятия, педагог ставит задачи: как научить личность (ребенка) различать цвета, смешивать их, выделять и определять черты, качества и свой-

ства, позволяющие ему отнести данные о цвете к группам — холодные, теплые, жесткие, мягкие.

Это необходимо, чтобы в дальнейшем обучающийся смог видеть, различать и воспринимать цвета, классифицировать, выделяя общие и индивидуальные признаки предметов окружающего мира. Изучение особенностей возникновения стадий наглядных, цветовых образов у детей от соприкосновения с искусством цветового изображения и возможности их интерпретации обращают нас к вопросу, как возникающие цветовые образы влияют на сознание, осмысление и развитие художественного восприятия и формирование цветовой культуры.

На первый план, по мнению Н.В. Серова [40], выходят именно аксиологические основания цвета, его значимость и ценность как атрибута познания человеческой души в развитии мировой культуры.

В целом цветовая культура опирается на систему образно-ассоциативных, смысловых, эмоционально-выразительных и эстетических значений, уходящих корнями в психофизиологию восприятия, прагматику, семантику и семиотику цвета, раскрывающихся в различных аспектах понятий: цветовая гармония, цветовая культура, материальная и духовная жизнь. Все эти проявления обнаруживаются в сфере художественного образования как в своеобразной модели воспитания цветовой культуры восприятия у обучающихся.

1.3. Коммуникативные качества цвета

Изучение теоретических основ живописи, языка цвета, его художественной природы определяется не столько знанием средств его художественной выразительности, сколько необходимостью проанализировать специфику восприятия, определить механизмы его воздействия, вызванные трансформацией трех парадигм цвета: метафизической, гуманитарной, естественнонаучной — от зрительных переживаний, эмоционального состояния и от вербального общения с цветом, его интерпретаций, основанных на содержательно-смысловом единстве аксиологических (значимость цвета для бытия человека), методологических (эстетика цвета) и онтологических (смысловое наполнение цвета) оснований.

Метафизический аспект цвета выражается в его названии, опредмечивании, в определении предмета, имеющего какую-либо цветовую окраску.

Гуманитарный аспект цвета проявляется как экспрессивная функция восприятия, проявляющаяся в визуализации эмоций в сознании.

Естественнонаучная функция цвета имеет две составляющие; с одной стороны — как акт восприятия, распознавание объекта как целого (паттерн), а с другой стороны — как акт формирования чувственного образа, вызванного природой его эмоционального воздействия.

В этом смысле восприятие представляет собой активный процесс эмоционально-мыслительной деятельности, одновременно процесс понимания и интерпретации, происходящий по законам вербального и невербального языка коннотативной коммуникации и состоящий из зрительных и эмоциональных оценок, суждений и обобщений.

Почему именно вербальный и невербальный язык цветовой коммуникации? Это происходит оттого, что цвет обладает своим смысловым содержанием. Значит, цветом можно выразить чувства, соответствующие внутреннему миру человека. То есть в цвете закодированы идеальное и материальное, смысл и значение, которые мы интерпретируем на интеллектуальном, физиологическом и эмоциональном уровнях.

По мнению А.А. Исаева [17], проблема освоения языка цвета заключается в социокультурном понимании смысла художественного произведения, когда колористические средства становятся выражением речи, своеобразным цветовым словом художника, несущим его чувства; тогда внешняя изобразительная форма открывает путь к внутреннему, знаково-символическому смыслу произведения.

Такое природно-культурное общение позволяет человеку обмениваться своими мыслями и чувствами, дает возможность приобщиться к цвету не только как к историческому, социальному явлению, имеющему политическую, этническую, религиозную, эстетическую реакцию, но и обогатить свой эмоциональный, внутренний потенциал, опосредованный культурой в целом и его восприятием.

В русле данного контекста живопись представляет собой коммуникативно-значимое явление. Согласно воззрениям Н.Н. Волкова [11], одна из ключевых линий в познании художественной природы цвета — его «изобразительная многогранность и обогащенное восприятие, способность цвета приобретать внешние и внутренние смыслы, собственные, но и несобственные качества и свойства. Тогда цвет в картине становится осмысленным изображением, посредником в отражении эмоций».

Тогда живопись становится не только видом изобразительного искусства, отражающим многообразными средствами настроение, эмоции, но и особым живописным текстом, обладающим своими механизмами воздействия, выполняющим коммуникативно-коннотативное значение, что выражается через композиционно-пластическую, конструктивную (цветовые системы), колористическую, эмоционально-творческую и технологическую функции изображения, но при этом обусловленные различными аспектами его интерпретации (семантика, символика).

По мысли Н.Н. Волкова [11], живопись — это синтетическое средство, расширяющее основы ее цветовой коммуникации, как компонент культуры, показатель ее развития, воздействуя на духовно-эстетическую сторону человека, передает субъективную и объективную информацию об окружающем мире, интерпретирует ее, вызывая различные чувства и эмоции.

Именно поэтому живопись является, с одной стороны, посланником коннотативной коммуникации, представляющей внутреннее кодирование, психические реакции, связанные с восприятием цвета, что проявляется через колорит, идею, композицию произведения, а с другой стороны, ее отправителем, то есть невербальным средством коммуникации (декодирования), внешней формой произведения, с определенной формой значений, как цветовая насыщенность, ритм, тон произведения.

М.С. Каган [19] подчеркивал, что особенность художественной коммуникации в создании коннотативного образа, через призму своих взглядов, вкусов и чувств в его аксиологических, методологических, онтологических смыслах, в трансформации и изменении содержания.

Тогда живописный язык образуется как набор различных конструктивно-пластических средств (единиц), способных передать смысловую, эмоционально-эстетическую информацию в виде цветowych пятен, линий, силуэтов. Единицами вербального языка живописи выступают линия и пятно. Тогда как невербальными единицами выступает конструктивно-пластическая информативность, условность и выразительность изобразительной формы, ее пластика, силуэт.

С одной стороны, живописный язык является историческим продуктом человеческой культуры, средством познания традиций, эволюционной природы восприятия, с другой стороны – это проводник в познании средств человеческой культуры и ее смыслов. То есть мы оцениваем картину как транслятор культурных традиций, как носитель эмоциональной выразительности и смыслового содержания.

Каким же образом связаны цветовой язык, культура и восприятие?

Связь цветового языка и культуры восприятия рождает коннотацию образа (представление). В данном случае эмоциональная оценка, вызванная восприятием, и есть признак цветовой культуры, связанный с различными его интерпретациями, представлениями и традициями. Опираясь не только на смысловое, а на эмоциональное значение, цветовой язык обнаруживает себя в переносных, ассоциативных значениях, в метафорах, сравнениях, художественных тропах. Существует несколько видов цвето-коннотативных значений:

- художественный (представление, образ изобразительный);
- чувственно-эмоциональный (настроение, ощущение, реакция);
- семантический, культурный (язык, традиции, символика);
- информационный и ценностно-смысловой (значение).

Продолжая дальше, исследователь в области цветовой психологии Б.А. Базыма [3] утверждает, что цвет имеет способность вызывать у зрителя эмоциональные реакции, связанные:

- 1) с психофизиологией цветового воздействия (психосемантикой);
- 2) внутренней и внешней, субъективной и объективной оценкой цвета (теплое, мягкое, жаркое, холодное, морозное, колючее);
- 3) системой вербальной и невербальной цветовой коммуникации, как синтаксический и прагматический язык, изучающий построение и воздействие от использования его частей (композиция).

Таким образом, невербальный язык живописи, использующийся в передаче выразительности информации, объединяет большой круг значений, явлений цветовой модальности, звучания (тона) произведения, куда входят различные ее элементы, система знаков, символов, кодов.

Постоянное изменение двух коммуникативных качеств языка в совокупности его вербальных и невербальных средств обеспечивает нюансную, эстетическую, эмоциональную и одновременно сложную смысловую оценку изобразительной системы от восприятия картины.

Субъект обучения точнее передает информацию живописными средствами, чем воспринимает ее. Причина в непосредственности восприятия. Так, например, ребенку сложнее передать чувства других людей, эмоций, которые он не знает. Цвет же выступает как синтетический, материальный посредник, служащий для обмена эмоционально-смысловой информацией между юным художником, картиной и зрителем. Кроме двух основных процессов – кодирования и декодирования и двух компонентов смыслового высказывания – вербального и невербального языка цвет является средством выражения художественного образа, посредником между чувственным познанием (ощущение) и интеллектуальными операциями (мышлением), раскрывающим идею произведения в понятие эмоциональной оценки, отношения к изображаемому и сообщаемому ему символическими, синтаксическими и прагматическими средствами смысла картины.

Живопись как художественная разновидность и единство языка цвета, вербальной и невербальной коммуникации предполагает наличие изобразительной, образной, коннотативной составляющей, семантическим и синтаксическим типами связи между эмоционально-чувственными, информационно-содержательными и конструктивно-пластическими компонентами. Цвет как составной компонент живописи реализуется в таких категориях, как оригинальность восприятия и национально-культурное своеобразие, прекрасное и безобразное, выразительность и образность, целостность и цельность восприятия.

В своей цветовой концепции «Планетарное пространство» (определение цветов в картинах импрессионистов) профессор М. Альбер-Ванель выделил основные коммуникативные качества цвета, на основе которых и происходит процесс усвоения и обозначения информации соответствующей характеристикой, выраженной в форме художественного образа – эмоционально-оценочного (коннотативного) отношения к получаемой информации:

- «передача цветовой информации»;
- «выражение эмоций и чувств»;
- «эстетический комфорт» [2].

По мнению профессора М. Альбер-Ванеля, одним их ведущих факторов, раскрывающих содержательно-образный компонент произведения, является гармонизация цветового пространства, позволяющая установить не только смысловые и цветовые связи, но и выделить конструктивную, эмоциональную и информационную сторону цвета, что обусловлено определенными изобразительными правилами, актуализирующими соответствующие живописные приемы, способствующие достижению художественно-образной выразительности.

Удачным решением в вопросе конструирования и моделирования композиционно-пластических средств являются «семантические связи» (И.Б. Ветрова [9]), «ситуации образных сравнений» (Т.А. Копцева [24]), «специфические и неспецифические метафоры» (Э. Эриксон [46]), которые активизируют природную способность ребенка к прочувствованию тех эмоций, которые возникли в момент восприятия.

Таким образом, художественные тропы (метафора, гипербола) являются тем имманентным средством культуры художественного восприятия, которое помогает освоить обучающимся коммуникативный язык цвета, с помощью которого он учится понимать, осмысливать, исследовать особенности предмета, объекта, раскрывающие его цветовую структуру (цветовая гармония, диалог, конфликт, контраст, нюанс), его внешние и внутренние признаки (значение, синтаксис, семантика). То есть найти диалог между формой, цветом, пространством.

Например, при описании предметов постановки можно использовать такую формулировку, как «кувшин цвета ржавого железа» или «на драпировке цвета летней теплой ночи». Здесь эмоционально-оценочная коннотация действует на все органы чувств. Тогда внутренним механизмом цветовой коммуникации является полученный художественный образ, который действует как целостный компонент языка цвета, обеспечивающий на всех этапах восприятия понимание смысла произведения, дополняя, раскрывая и придавая образу выразительный оттенок. Он выполняет рефлекторную, эмоциональную, информационную, метаязыковую функции.

Л.Н. Миронова [35], показывает, что цвет вызывает различные эмоциональные (положительные и негативные), физические (температурные, пространственные, весовые) реакции, и в цветовом звучании колорита можно увидеть мысль, наполненную чувствами и эмоциями, что выражается в эмоционально-смысловом решении сюжета композиции, в его цветовом диалоге, конфликте, радости или грусти.

Таким образом, цветовое звучание живописного произведения определяется эмоциями воспринимающего и выбором коммуникативных качеств цвета, которые усиливают выразительность образа.

В области формирования художественного восприятия авторы П.В. Яньшин [47], В.Ф. Петренко [42], Е.А. Коротченко [21] показывают основные компоненты цвета, открывающие изобразительные возможности в построении и понимании образа.

1. Конструктивный аспект цвета представляет собой систему, набор средств построения образа, отвечающих за живописную грамматику произведения.

2. Семиотический аспект цвета раскрывает изначальное ядро образа – идею, скрытый смысл. Семиотика выделяет три основных аспекта изучения цвета как знаковой системы:

- синтаксический аспект как стилистический способ организации различных цветовых конструкций (типов гармоний), формы и пространства в единое целое;
- прагматический аспект цвета основывается на овладении системой построения цветовых конструкций, что связано с познанием цветового алфавита на основе законов и закономерностей механического и оптического смешения цветов);

– репрезентативность цвета есть выражение идеи, образа мыслями и чувствами.

3. Семантический аспект раскрывает через художественные тропы (метафора, сравнение, гипербола, олицетворение) тот содержательно-образный строй, те образные отношения, которые существуют между предметом, автором и его изображением.

Специфика семантического познания цвета в том, что «исследователь обращается к произведению искусства через посредника-реципиента, ставит задачу увидеть, услышать, понять и пережить произведение с позиции зрителя, читателя, слушателя, описать произведение в его превращенной форме – события, опыта духовной жизни другого человека» [17].

4. Информационный аспект выражает эмоционально-смысловые, композиционно-пластические и колористические связи, участвующие в построении образа.

Таким образом, вербальный и невербальный язык модулируют процесс восприятия в образный диалог, эмоциональную (чувства) и информационную (замысел) выразительность которого цвет реализует как композиционно-пластическую, колористическую конструкцию, имеющую коммуникативную (семантическую, синтаксическую, коннотативную) природу.

Значит:

1. Предметно-содержательное единство средств вербального и невербального языка живописи выражается в том, что субъект восприятия, где он, как художник и зритель, включен в коммуникационную деятельность, и картина является произведением и механизмом, осуществляющим процесс эмоционального воздействия в построении культурного диалога.

2. Живописный язык представляет собой коммуникативную структуру, представленную единством вербальных и невербальных средств, ситуацией эмоциональной открытости.

3. Направленность на результат, на совершенствование своих творческих способностей и личностного развития обеспечит смысл процесса познания.

4. Средства вербальной и невербальной коммуникации опираются на основные аспекты ценностно-ориентационного единства

художественной деятельности: готовность к восприятию, активность, искренность эмоций.

5. Единство цветового языка определяется выбором композиционно-пластических средств выразительности и чувственно-эмоциональной отзывчивости.

Анализ восприятия как сложный психологический процесс образного мышления дает педагогу возможность изучить и понять не только то, как личность интерпретирует информацию, но и как создает с помощью изобразительного языка художественный образ, выражает свои мысли и чувства. Это позволяет выявить механизмы коммуникативного воздействия цвета и педагогические средства, с помощью которых осуществляется процесс развития творческих способностей, формируется культура восприятия обучающихся.

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Основные выразительные средства

Тема 1. Учебно-творческий натюрморт: морской натюрморт, военный натюрморт (солдатский паек) в технике a-la-prima, лессировка.

Тема 2. Сюжетно-тематический натюрморт: натюрморт с самоваром, хлебами, фруктами, цветами, стеклянным фужером.

Содержание модуля

Художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах являются обращение ко всем аспектам зрительного восприятия (объем, пластика, цвет, светотень, фактура и пр.) – изобразительные средства – и выразительные средства, связанные с характером образности произведения.

Данный модуль посвящен изучению совокупности характерных для определенного вида произведения изобразительных средств и специфики их применения в живописи, называемых изобразительным языком (прил. 1, 2, 3).

Цель модуля – видение и построение живописными средствами взаимосвязи предметов, усиление звучания цвета за счет активации цветового контраста света и тени.

Задачи модуля:

- формирование художественного восприятия информационной картины мира;
- формирование алгоритма, обеспечивающего построение нового цветового образа;
- воспитание творческой активности в освоении новых приемов и способов изобразительной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере художественного образования;
- теоретические основы академической живописи;

- методическую последовательность работы над учебным и творческим натюрмортом;
- основы построения пространства с использованием линейной, воздушной и цветовой перспективы;
- принципы линейно-конструктивного построения изображаемых предметов;
- критерии оценивания учебного живописного этюда;

уметь:

- использовать теоретические знания, основы живописной грамоты в выполнении практических работ в области живописи;
- анализировать результаты индивидуальной деятельности;
- грамотно компоновать изображение в выбранном формате;
- использовать в работе различные живописные материалы и техники в соответствии с поставленной задачей;
- проводить системный отбор теоретического материала по заданной проблеме или в соответствии с поставленной задачей;

владеть:

- способами трёхмерного изображения формы в пространстве листа;
- различными живописными материалами и техниками;
- навыками живописного моделирования пространства с выявлением объема формы цветом и тоном;
- методикой последовательного и поэтапного выполнения живописной постановки (от форэскиза до итогового варианта изображения постановки в большом формате);
- способами ориентирования в профессиональных источниках информации (учебная литература, художественные журналы, интернет-сайты, образовательные порталы);
- навыками совершенствования профессиональных знаний и умений средствами живописи в области изобразительного искусства.

Методические рекомендации по проведению занятий. Основные выразительные средства

Итак, цвет является наиболее выразительным средством живописи. Его экспрессия, способность вызывать различные чувственные ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи (прил. 1).

Нужно осознанно выбирать цвета и краски для работы и добиваться с их помощью определенных результатов согласно поставленной цели. Для того чтобы достигнуть цели, необходимо знать представления людей разных вероисповеданий об ассоциациях и символике (семантике) цвета, различных колористических системах, типах цветовых гармоний, которые создают определенный колорит.

Важную роль в живописи играет цветовое пятно, или мазок художника, являющийся его основным техническим приёмом и позволяющий передать множество аспектов. Цветовое пятно способствует пластической, объёмной лепке формы, передаче её материального характера и фактуры, в сочетании с цветом воссоздаёт колористическое богатство реального мира. Характер мазка (гладкий, слитный или пастозный, раздельный) способствует созданию эмоциональной атмосферы произведения, передаче чувства и настроения художника, его отношения к изображаемому.

Колорит в живописи представляет собой целостную систему, в основе которой – определенное сочетание цветов, гармонизирующих между собой и обладающих единством. Под колоритом понимают красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладания в нем цветовой гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, темным. Колорит влияет на восприятие зрителем картины, являясь существенной частью его художественной структуры.

Колорит, воздействуя на чувства зрителя, создает настроение в картине, служит важным средством образной и психологической характеристики.

Композиция является важнейшим организующим компонентом живописного произведения, средством выразительности, придаю-

щим образом целостность и единство, соподчиняющим все элементы друг другу и всему замыслу.

В живописи композиция обусловлена содержанием, характером и назначением, восприятием образа (реальное или иллюзорное изображение пространства и объёма, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, соотношение целого и деталей, цветовое решение).

Другое выразительное средство живописи — рисунок (линия) вместе с цветом ритмически и композиционно организует изображение; линия ограничивает друг от друга объёмы, часто является конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщённо или детально воспроизводить очертания предметов и их мельчайшие элементы.

Светотень позволяет не только создать иллюзию объёмности изображений, передать степень освещения или затемнённости предметов, но и создаёт впечатление движения воздуха, света и тени.

Вопросы для обсуждения

1. Цвет и пространство в живописи натюрморта (на примере произведений изобразительного искусства).
2. Колорит в живописи натюрморта (на примере произведений изобразительного искусства).
3. Характеристика оборудования и материалов акварельной, гуашевой, масляной живописи.
4. Освещение и цвет в живописи натюрморта.
5. Бытовой натюрморт. Этапы работы в технике рисования акварелью, гуашью, маслом.
6. Тематический натюрморт. Этапы работы в технике рисования акварелью, гуашью, маслом.
7. Характеристика цвета, свойства и качества.
8. Жанр натюрморта. Виды натюрмортных композиций. Этапы работы над этюдом натюрморта.
9. Особенности реалистической живописи. Принцип теплостудности в живописи. Способы передачи материальности формы. Значение рефлексов в живописи. Роль рисунка в живописи.
10. Теоретические основы живописи.

11. Колористическое богатство реалистической картины.
12. Задачи живописной учебной работы.

Рекомендуемая литература

1. Визер, В.В. Живописная грамота : основы искусства изображения / В.В. Визер. — Санкт-Петербург : Питер, 2006. — 186 с. — ISBN 5-469-01401-0.
2. Визер, В.В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве / В.В. Визер. — Санкт-Петербург : Питер, 2006. — 191 с. — ISBN 978-5-469-01352-5.
3. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. — Москва : В. Шевчук, 2014. — 359 с. — ISBN 978-5-94232-098-0.
4. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. — 12-е изд. — Москва : Дмитрий Аронов, 2018. — 95 с. — ISBN 978-5-94056-042-5.
5. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев. — Москва : Искусство, 1986. — 159 с.
6. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. — Москва : РИПОЛ классик, 2016. — 249 с. — ISBN 978-5-386-09656-4.
7. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 2010. — 126, [1] с. — (Gaudeamus). — ISBN 978-5-8291-1169-4.

Модуль 2. Основные закономерности создания художественного образа в живописи

Тема 1. Этюды натюрморта, состоящие из предметов, различных по тону, цвету, освещению, эмоциональному состоянию, светонасыщенности драпировок.

Тема 2. Натюрморт в интерьере или в пейзаже (пленэре) — «Мир в моем окне», «Тихий вечер».

Содержание модуля

Художественный образ рождается в воображении художника. Образы рождаются только в голове, а произведения искусства есть уже воплощенные в материал художественные образы. Но для того,

чтобы они зародились, нужно мыслить художественно-образно, то есть уметь оперировать впечатлениями жизни, которые ложились бы в ткань будущего произведения. Не всякое изображение природы, даже самое точное, есть художественный образ. Он возникает только в том случае, когда в картине найдено единство изображения и выражения. Модуль посвящен поиску единства изображения и выражения, которое рождается в художественном живописном образе.

Главная роль в процессе творчества принадлежит замыслу художника, и результат изображения оценивается по его выразительности. Основная функция живописи — не только наглядно воплощать зримые явления реального мира, но и стремиться к раскрытию сущности исторических процессов, внутреннего мира человека, к выражению отвлечённых идей. В силу своих больших идейно-художественных возможностей живопись является важным средством художественного отражения действительности, имеет существенное социальное содержание и определенные идеологические функции (прил. 4, 5, 6).

Цель модуля — познание особенностей формирования художественного образа средствами живописи.

Изучение закономерностей художественного мышления как интеллектуальной мысли художника, способной к синтезу и обобщению творческих способностей человека: памяти, восприятия, воображения, ценностных ориентаций, созидательных способностей — является одной из сложных задач в педагогике.

Задачи модуля:

- установление цветотонных, колористических связей между предметами и явлениями окружающего мира;
- освоение принципов и закономерностей построения формы цветом на изобразительной поверхности;
- изучение системы организации художественного пространства и художественной формы средствами живописи;
- изучение различных колористических систем передачи взаимосвязи предметов с формой и цветотональными отношениями;
- освоение методики построения цветовой композиции в декоративно-плоскостном и объемно-пространственном решении постановки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- теоретические основы создания художественного образа в живописи как единство индивидуального и типического, объективного и субъективного;
- особенности формирования художественного образа в натюрморте средствами живописи;
- роль познавательных процессов мышления и восприятия в формировании художественного образа на занятиях по живописи;
- педагогические основы, методику преподавания живописи;

уметь:

- выстраивать цветом в картине единство изображения и выражения;
- выражать цветом определенный замысел изображения, достигая изобразительной цельности и художественной выразительности;
- раскрывать цветовое богатство и красоту предметного мира, овладевая навыками выстраивания объемной формы, приемами работы различными материалами;
- подбирать сочетания родственных и контрастных цветов, сочетания различных колористических систем;
- компоновать натюрморт в выбранном формате, выполняя построение предметов, сохраняя при этом цельность цветовых и тоновых отношений; передавать цветом взаимосвязь предметов и окружающего пространства;

владеть:

- художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах и во всех аспектах зрительного восприятия (объем, пластика, цвет, светотень, фактура и пр.);
- изобразительным языком цвета, способностью передавать и отражать специфику создаваемого художественного образа;
- общими и специфическими изобразительными средствами искусства: цвет, линия, форма, композиция, контур, силуэт, фактура, тон, светлость, колорит, объем, ритм, пропорции;
- компоновать и выполнять в материале различные этюды, соблюдая методическую последовательность выполнения практического задания;

– передавать колористическое богатство постановки с учетом взаимодействия света, тона, цвета, формы и пространства.

Методические рекомендации по проведению занятий

В процессе обучения живописи можно выделить несколько основных заданий, помогающих освоить методику работы над натюрмортом.

1. Словесный анализ натюрморта

Словесное мышление помогает связывать между собой отдельные элементы реальности и представления о них различной степени, конкретизировать и обобщать результаты своего объективного и субъективного состояния, действия. Передача в словах чувств, эмоций способствует развитию внешней речи (построение предложения, подчиненного логике) и самое главное – внутренней речи (мышление, воображение, восприятие). В слове человек выражает движения души, что является необходимой составляющей изобразительной деятельности и художественного восприятия. Словесное мышление выступает в качестве связующего звена между сознанием человека, его задуманной мыслительной деятельностью и практическим действием.

Далее следует обратить внимание на «образ» натюрморта, предложить, например, дать ему название. Назвать его, скажем, «Синие цветы в красной вазе» или «Желтое, красное, синее». Этот набор слов вызывает ряд ассоциативных линеек. Дав название натюрмарту, отмечаем, что ассоциативный ряд меняется, он привлекает внимание, возникает интерес. Необходимо обосновать свою точку зрения.

2. Визуально-цветовой анализ натюрморта

Раскрыть выразительные средства живописи, дать общие понятия о цвете, его характеристике, изменении под воздействием света и тени. Это позволит понять, что цвет имеет три основные характеристики:

- цветовую (теплее – холоднее);
- тоновую (светлее и темнее);
- насыщенность (яркость и приглушенность).

Самое главное на этом этапе – научиться не только умению определять цветовые пятна относительно других, но и видеть, что

натюрморт состоит из частей, складывающихся затем в целое колористическое решение.

Живопись — это постоянное исследование. Цвет — исключительно важный компонент изобразительного языка. Поэтому выбор цвета зависит не только от теории, но и от чувств, наблюдений и опыта: «не только знаю, но и умею».

Принципы построения цветовой гармонии способствуют полноте передачи впечатления. Создавая колористическую гармонию натюрморта, его цветовую целостность, необходимо учитывать, что цвет состоит из взаимно противоположных, контрастных цветов. Но увидеть это можно, только сравнивая один цвет с другим.

Таким образом, цветовое построение натюрморта можно условно разделить по теории В. Кандинского на:

1. *Цвет «тоники».*

На этапе анализа постановки необходимо выполнить следующее упражнение: разделить поле эскиза на квадраты или вертикальные линии, показав в нем общий колористический строй натюрморта. Для этого необходимо разместить в эскизном варианте те цветовые пятна, из которых состоит колорит. Цветовая «тоника» (цвет среды, фона) подчиняет себе все цветовые пятна, определяет гармоничную целостность, единое и общее эмоционально-цветовое построение. Цвет «тоники» необходим для того, чтобы подчеркнуть и выделить предметы из общего фона.

2. *Цветовую «субдоминанту».*

На этом этапе необходимо показать, что фон драпировки, например, имеет холодный оттенок, а предметы по отношению к фону теплее. Вот это и будет субдоминантой, где цвет предметов строится из аккордов цветов, большого количества переходных оттенков, колебания цвета, плавного перехода от одного к другому, например, от теплого (темного) к холодному (светлому).

3. *Цветовую «доминанту».*

Это главное доминирующее цветовое пятно в натюрморте (самое яркое, светлое). На этом завершающем этапе упражнения в форэскизе необходимо отразить все ступени живописного построения натюрморта. Начиная с того, что нужно продумать цветовую композицию натюрморта, сочетание цветов и их противопоставление друг другу: как выделить одни цвета и погасить другие; какие

цвета каким планам соответствуют; какое количество цветов необходимо употреблять в изображении натюрморта.

Это упражнение не разрушает академические основы изображения, методику преподавания и творческую индивидуальность обучающихся.

3. Тональный разбор натюрморта (цветовые и тональные зоны)

Очень важно научиться разделять натюрморт на различные цветовые и тональные зоны, создавая впечатление целостности, через тон цвета, его насыщенность, теплохолодность и светлотность. Каждому цвету соответствует свой тон (светлее или темнее). При этом важно учитывать, чтобы цвета в натюрморте соответствовали своей выразительности (выбор цвета, их отношение друг к другу, их место и направление, размер цветowych пятен и контрастные отношения в целом). Вот почему каждое задание содержит в себе визуально-словесный анализ, который должен научить выражать цветом все эти связи.

В обучении живописи важно научиться находить в предметах определенные сходства или признаки, по которым мы отличаем их друг от друга (при работе над натюрмортом начинается оценка цвета в соответствии с размером цветowych и тоновых пятен). Чтобы это увидеть, необходимо выполнить такое задание: тщательно проанализировав натюрморт, отойти от передачи предметных форм. Упростить изображение до плоскостного решения. Сконцентрировать внимание только на тональных отношениях. Создать форэскиз натюрморта, разобрать его на плоскости, различные по размеру и тону.

Тон в натюрморте также создает свое эмоционально-колористическое настроение. Чтобы это увидеть, нужно показать этот «тоновой колорит», который основан на многочисленных оттенках светлого и темного, за счет насыщенности тона. Нарисовать это в форэскизах.

Это можно увидеть, только сравнив два различных натюрморта. Задача — увидеть, что в одной постановке предметы различны по тону, а в другом — по теплохолодности, проанализировать, что будет главным, что второстепенным, а что-то совсем незначительным, понять, какова роль фона, среды окружения (главным может быть предмет, его тон, цвет или пространство переднего плана и предмет на нем).

Тон в живописи имеет существенное значение — как средство выразительности. У каждого человека есть своя концепция, показывающая четкое стремление к самостоятельному изображению формы и палитры. Это выражается в живописной трактовке цвета, красочных слоев и варьировании тона в его различных градациях.

На занятиях мы пытаемся выстроить натюрморт в живописной последовательности, включающей все основные цвета и дополнительные, подчеркивающие друг друга тона. И вот здесь важно научиться находить эти дополнительные тона.

Для того чтобы увидеть тон цвета, нужно определить степень его светлоты или темноты (путем сравнения с самым светлым или темным предметом натюрморта). Тон цвета может быть изменен двумя способами: путем смешения с двумя цветами различной светлоты или через соединение цвета с белым, черным, серым.

В натюрморте самым главным является общий колорит, и для того, чтобы это увидеть, нужно проанализировать расположение каждого тона цвета по отношению к другому, его движение, светлоту, насыщенность и цветотональный ритм.

Итак, натюрморт следует разделить на цветовые зоны, каждая из которых имеет свой тон:

1. *По вертикали.*

На этой стадии упражнения необходимо создать линейку градаций, разделив условно натюрморт по вертикали и сделав тоновый переход от переднего к среднему и дальнему планам, то есть от темного к более светлому. Полученные тона вписать в градации шкалы.

2. *По горизонтали.*

Следующий этап упражнения говорит о том, что на горизонтальной плоскости находятся предметы, которые имеют свой тон, отличный от фона. Поэтому в шкале градаций нужно показать тоновую разницу между фоном и объектами за счет того, что предметы находятся в пространстве и разноудалены друг от друга. Здесь необходимо показать изменение светлотности и насыщенности в шкале градаций тона.

3. *По диагонали.*

На последнем этапе упражнения в шкале градаций тона показать, что цветовой тон изменяется под воздействием света. Свет движется по диагонали, падает на предметы, находящиеся на перед-

нем плане (горизонтальная плоскость), затем постепенно слабеет, удаляясь к вертикальной плоскости (дальнему плану). Таким образом, можно выразить тональный ритм натюрморта, объединив два предыдущих упражнения.

В этом упражнении нужно учитывать световоздушный эффект цветового пространства. Хотя это задание носит плоскостной характер изображения, тем не менее появляется чувство равновесия, движения и развивается цветотональная глубина. К тому же такое упражнение поможет при построении пространственных планов композиции натюрморта, создавая порядок движения цвета и тона.

4. Использование и значение различных гармоничных сочетаний в живописи

Это еще один этап цветового построения, поиска цветовых гармоний.

Изучение цветовых схем, типов цветовых гармоний позволит обучающимся нарисовать натюрморт без красной краски, используя только холодные краски или только три краски (основные цвета, дополнительные цвета), или наоборот, используя во всех сочетаниях черную краску. Таким образом, происходит знакомство с колоритом, с целостностью взгляда на предмет, с семью типами цветовых гармоний.

Иоханнес Иттен говорил: «Различить цвет можно только с помощью сравнений и контрастов. Цветовая гармония основана на законе дополнительного цвета. Таким образом, гармония – это то сочетание цветов, впечатление от которых нам приятно» [16]. Поэтому в процессе обучения формирование чувства цветовой гармонии должно быть основано на системе упражнений и различных заданиях, развивающих художественно-творческие способности. Здесь не обязательно точно повторить видимые в постановке цвета, а важно найти те сочетания, которые создают впечатление того, что вы увидели в природе (например, цвета, создающие ощущение воздушности или цветовой силы, эмоциональной активности). Например, предложив учащимся создать колорит, используя во всех сочетаниях зеленую краску: зеленая + желтая; оранжевая; красная; синяя; фиолетовая; белая; черная. Полученные цвета и тона вписать в форэскиз.

Творчество как процесс деятельности направлен на выражение эмоционального духа, своих чувств и настроений, на создание художественного образа, а изобразительная деятельность представляет максимально возможное количество материалов и возможностей для самостоятельной реализации идеи.

В художественном образовании главным условием развития творческой активности является готовность к саморазвитию: умению выбирать, воспринимать, перерабатывать, анализировать и оценивать полученный результат. В будущем это обеспечит возможность перехода с одного уровня развития на следующий, более высокий.

Вопросы для обсуждения

1. Эмоциональное воздействие цвета на человека.
2. Роль учебной работы по композиции, этюды с натуры и творческий замысел.
3. Живописные материалы и техники живописи.
4. Классические приемы акварельной, гуашевой и масляной живописи.
5. Некоторые приемы и стили работы гуашью, маслом, пастелью.
6. Категория «художественный образ» в изобразительном искусстве. Процесс проживания и посильного создания образа.
7. Цветовые отношения в натюрмортах. Последовательность в работе над тематическим произведением.
8. Цветоведение как составная часть живописи. Цветовой круг. Способы гармонизации живописной композиции.
9. Основные характеристики и особенности цвета. Несобственные качества цвета. Цвет предметный и обусловленный. Теплохолодность в живописи.
10. Критерии оценки творческих работ по живописи.

Рекомендуемая литература

1. Беда, Г.В. Живопись : [учебник] / Г.В. Беда. – Москва : Просвещение, 1986. – 190, [1] с., [8] л. ил.
2. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – Москва : В. Шевчук, 2014. – 367 с. – ISBN 978-5-94232-100-0.

3. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. — Москва : В. Шевчук, 2011. — 502, [1] с., [16] л. ил. — ISBN 978-5-94232-086-7.
4. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю.М. Кирцер. — Изд. 7-е, стер. — Москва : Высшая школа, 2007. — 270, [1] с., [7] л. цв. ил. — ISBN 978-5-06-003719-7.
5. Котляров, Н.А. Методическое пособие по дисциплине «Живопись» / Н.А. Котляров. — Москва : Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова, 2014. — 98, [1] с.
6. Унковский, А.А. Цвет в живописи : учеб.-метод. пособие / А.А. Унковский. — Москва : Просвещение, 1983. — 64 с.
7. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 2010. — 126, [1] с. — (Gaudeamus). — ISBN 978-5-8291-1169-4.
8. Штаничева, Н.С. Живопись : учеб. пособие для студентов вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2009. — 270, [1] с., [16] л. цв. ил. — (Gaudeamus). — ISBN 978-5-8291-1124-3.
9. Яшухин, А.П. Живопись : учебник / А.П. Яшухин, С.П. Ломов. — Москва : Агар [и др.], 1999. — 227, [2] с. — ISBN 5-89218-097-2.

Модуль 3. Живописные системы изображения

Тема 1. Декоративный натюрморт «Чаепитие», «Пасхальный натюрморт».

Тема 2. Многоуровневый тематический натюрморт в интерьере с гипсовыми слепками, фрагментами капители «Атрибуты искусства».

Содержание модуля

Условно различаются два типа живописного изображения: линейно-плоскостное и объёмно-пространственное, но между ними нет чётких границ. Для линейно-плоскостной живописи характерны плоские пятна локального цвета, очерченные выразительными контурами, чёткие и ритмичные линии; в древней и отчасти в современной живописи встречаются условное пространственное построение и воспроизведение предметов, которые раскрывают

зрителю смысловую логику изображения, размещение предметов в пространстве, но почти не нарушают двухмерность живописной плоскости. В живописи такого типа могут воспроизводиться цветом пространственные соотношения, создаваться иллюзия глубокого трёхмерного пространства, зрительно уничтожаться живописная плоскость с помощью тональных градаций, воздушной и линейной перспективы путём распределения тёплых и холодных цветов; объёмные формы моделируются цветом и светотенью.

Модуль посвящен изучению объёмно-пространственного и линейно-плоскостного изображения, использованию выразительности линии и цвета, достигаемой градацией светлых и тёмных тонов, распределению в чётко ограниченном цветовом пятне; при этом колорит может быть пестрым, а фигуры и предметы сливаются с окружающим пространством в единое целое (прил. 7, 8, 9).

Цель модуля – осуществлять поиск колористического отношения «цвет – форма – пространство» и его гармоническое композиционно-пространственное решение.

Формат, размер изобразительной поверхности, её геометрический и зрительный центры, края должны быть учтены как активные компоненты живописного изображения.

Задачи модуля:

- видеть и передавать живописными средствами взаимосвязь и зависимость предметов пространства и окружающего изобразительного пространства;
- видеть и передавать цвет предметов и окружения (драпировки, стена и т. д.) в неглубоком пространстве, а также пропорции, характеристики предметов, положение в пространстве;
- практическое освоение основных пространственно-изобразительных систем и методов, создание целостного живописного изображения – художественного образа;
- усвоение закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих заданий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основы изобразительной грамоты и навыки работы различными живописными материалами;

- особенности изобразительной трактовки формы в системе реалистичного и декоративно-плоскостного метода;
- роль и значение цвета в композиционном построении произведения;

уметь:

- компоновать, рисовать, писать предметы и драпировки, гармонизируя цветовые отношения в натюрморте с учетом освещения и взаимодействия цветов, добиваться живописного единства и целостности большой формы;
- выделять композиционный центр; компоновать натюрморт, работать в цвете с сохранением цельности цветовых отношений; передавать взаимосвязь предметов натюрморта и окружающего пространства;
- передавать объем и материальность предметов, взаимосвязь предметов натюрморта и окружающего пространства с помощью рефлексов;
- приводить изображение к цветовой целостности и единству;
- видеть и убедительно изображать средствами живописи предметы пространства, цветовые и объёмные характеристики в их взаимовлиянии и взаимоотношении с цветом окружающих предметов, тона и фона;
- используя различные цветовые системы, усиливать роль эмоционально-образной выразительности произведения за счет ритма, линий, силуэта, цветовых пятен, контраста и нюанса;

владеть:

- навыками интерпретации работы в различных живописных материалах и техниках;
- навыками поиска композиционно-колористических отношений в гармоничном решении пространства;
- живописным видением и навыками построения изобразительными средствами взаимосвязи между предметами и пространством, усиливая звучание цвета за счет активации цветового контраста света и тени;
- техниками и технологиями живописи: акварель, темпера, масло, акрил; инструментами, выразительные возможности.

Методические рекомендации по проведению занятий

В живописи, как и в любом другом учебном предмете, есть свои закономерности, опирающиеся как на теоретический, так и на практический его аспект. Эти аспекты являются средством понимания цвета и его возможностей, которые необходимы для выразительности живописной работы.

Постигая теоретические основы, мы изучаем физические свойства цвета (цветовые ощущения и ассоциации и связанные с ними эмоции, природу цветового воздействия), цветовые гармонии и их конструкции, субъективное и объективное его восприятие. Теоретические и практические, оптические и эмоциональные аспекты проявления цвета в живописи взаимосвязаны.

Живопись строится на взаимодействии одного цвета с другими. В основе такого взаимодействия лежат сочетания теплых и холодных цветов и их оттенков.

К теплым цветам относятся: желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красный, красно-оранжевый. К группе холодных цветов: зеленый, зелено-синий, синий, фиолетовый.

Если разделить цветовой круг на две части (И.В. Гете, или Ф.О. Рунге), то с одной стороны (справа) будут теплые цвета, с другой (слева) — холодные. Каждый цвет является дополнительным по отношению к остальным цветам спектра. Эти же цвета являются контрастами, так как расположены на диаметрально противоположных сторонах спектра. Например, сочетание цветов сине-зеленого контрастно по отношению к красно-оранжевому. Здесь темные и холодные цвета сине-зеленого подчеркивают теплоту и светлоту красно-оранжевого цвета.

В живописи важно передать не только весь диапазон разнообразных оттенков природы, но и создать целостное колористическое видение окружающей среды за счет равновесия теплых и холодных цветов.

Такие цветовые отношения образуют определенный порядок, называемый колоритом, а цветовая композиция — колористическим решением. «Нет выразительного колорита без цветовой завязки, без светового звучания одного цвета другому» (Н.Н. Волков [9]).

Построение и передача общего цветотонального решения (колорита) связано прежде всего с пространственными свойствами теплых и холодных цветов. Колорит может быть как теплым, так и холодным, но даже в теплом колорите есть как теплые, так и холодные цвета.

Понятие «*теплые и холодные цвета*» условное, так как восприятие цветов одной и той же группы относительно. Так, сине-зеленый цвет, расположенный рядом с желто-зеленым, кажется холоднее, а по сравнению с фиолетово-синим — теплым. Следовательно, любой цвет по сравнению с еще более теплым может оказаться холодным, и наоборот, холодный цвет рядом с более холодным может быть теплым. Таким образом, в зависимости от находящегося рядом и контрастирующего с более холодным или теплым цвет приобретает свою цветовую характеристику, уходящую в сторону теплого или в сторону холодного.

В живописи при анализе натурной постановки важно учитывать: общий цветовой строй (колорит) натюрморта, который может быть теплым или холодным, смешанным. Если гармония выражается противопоставлением и единством холодных и теплых цветов, то эта гармония создает общее цветовое настроение композиции, будь то натюрморт, пейзаж или портрет (теплое и холодное; радостное или печальное).

Анализ пространства постановки проходит в сравнении, где один предмет по отношению к другому занимает определенное место и положение, ближе или дальше к источнику освещения. Это позволяет увидеть тон предметов (светлый и темный).

Цветовой тон — особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый). Эта характеристика определяет, насколько один цвет светлее или темнее другого (теплый и холодный). Таким образом, каждый предмет в пространстве натюрморта имеет свой локальный (собственный) цветотональный строй.

Затем натюрморт анализируется с точки зрения окружения, фона, среды. Чаще всего в натюрморте предметы расположены на драпировках, которые имеют теплый или холодный цвет, светлый или темный тон. Если предметы холодные, то цвет драпировок теплый. Здесь еще раз можно убедиться, что живопись строится

на контрасте теплого и холодного. Увидеть цвет предмета, его теплохолодность мы можем только с помощью освещения. Таким образом проходит анализ каждого цветового пятна в натюрморте (цвет фона и цвет предметов). Цветовая насыщенность показывает, насколько цвет может быть ярким или приглушенным относительно другого цветового пятна.

На этом этапе с помощью цвета (теплого и холодного) мы передаем, на каком расстоянии от зрителя находится изображаемый объект в композиции натюрморта, мы отделяем предмет от зрителя в соответствии с планами — на первом плане, втором, третьем и т. д.

«Художник-колорист очень чувствителен к плану цвета. Впечатления одного цвета и выступления другого органически входят в его восприятие даже двух соседних неизобразительных пятен. Художник внимателен к цвету, знает, что в оценке отношений необходимо иметь в виду и эти свойства цвета. Цвет должен ясно определять план, подчеркивая пространственную композицию за счет теплого и холодного» (Н.Н. Волков, 1984).

Цвет мы видим за счет освещения. Следующим этапом познания постановки будет анализ освещенности. Для этого необходимо определить основной источник освещения, направление лучей света на предмет, а также определить по цветовым плоскостям предметы, попавшие в тень или находящиеся на свету. С помощью освещения мы выявляем форму предметов. Если свет холодный падает на предмет, то тени и окружение будет теплым, плотным и темным. Такое сочетание, контраст, варьирование светлых и холодных, теплых и темных цветов способно создать не только ощущение игры света и тени — за счет этого строится объем предметов. Не стоит забывать, что между светом и тенью всегда есть полутень, то, за счет чего мы осуществляем плавный переход от света к тени, строится объем, а полутон способствует большей мягкости перехода тона в тон.

С точки зрения практического аспекта живописное построение натюрморта зависит от нескольких факторов.

Наше восприятие цвета основывается прежде всего на трех составляющих: пространство, освещение, форма.

Во-первых, мы решаем взаимоотношение теплого и холодного цветов, учитывая освещение и его роль как одного из главных

аспектов, определяющих весь цветовой строй натюрморта. То есть восприятие цвета зависит от освещения.

Во-вторых, теплохолодность цвета и его изменение в сторону теплого или холодного зависит от занимаемого положения цвета (предмета) в пространстве (передний и дальний планы). То есть цвет изменяется на расстоянии.

Объемно-пластическое решение натюрморта зависит от взаимосвязи цвета и формы.

1. *Пространство.*

Сочетание теплых и холодных цветов говорит об огромных выразительных возможностях живописи. Мы знаем, что в природе более удаленные предметы всегда кажутся более холодными, а теплые как бы приближают к зрителю, то есть теплые и холодные цвета обладает свойствами влиять *на ощущение приближенности и удаленности.*

В живописи мы часто это используем, когда хотим передать предметы, находящиеся на переднем плане, так как за счет использования теплых цветов мы добиваемся эффекта приближенности предмета к зрителю. Это является важнейшим изобразительным средством в передаче воздушной перспективы и пластических ощущений.

Когда мы сравниваем предметы, находящиеся на переднем и дальнем плане, то замечаем, как изменяется цвет предмета под влиянием воздушной среды. По мере удаления контрастность теплых и холодных цветов, светлых и темных тонов смягчается и на самом дальнем плане тон драпировок сливается с очертаниями предметов, контуры становятся как бы приглушенными, размытыми, нечеткими. Это происходит потому, что теплый цвет по мере удаления от источника света рассеивается, становится более прохладным, так как воздушная среда имеет холодный оттенок. С помощью теплых и холодных цветов создается пространственная глубина среды, эффект воздушной перспективы.

Но помимо общей воздушной перспективы необходимо учитывать и воздушную перспективу для каждого предмета в отдельности.

В. Кандинский в своей статье «О духовном в искусстве» говорил: «Контраст теплого и холодного — это определенное психологическое воздействие цвета, так как отношение желтого-синего связано

с горизонтальным движением, *теплый желтый движется навстречу зрителю, а холодный синий от него* [20].

2. Освещение.

Освещение может быть солнечным — теплым, пасмурным — холодным, искусственным (электрическим) — теплым, комнатным (естественным) — холодным.

Независимо от взаиморасположения цветов для создания цветовой гармонии большое значение имеют количественное соотношение теплого и холодного, степень светлоты, их яркости и насыщенности. Но здесь необходимо учитывать, что восприятие цвета зависит от освещения, то есть от многих факторов, а также то, что цвет имеет три основные характеристики.

Итак, восприятие цвета зависит от следующих факторов.

Изменение цвета предмета под влиянием разных видов освещения

Если освещение искусственное, то свет на предмете будет теплый.

Если освещение комнатное (естественное), то свет на предмете будет холодным.

Следовательно, есть два освещения — желтое (теплое) и голубое (холодное). Например, если цвет предмета имеет оранжевый оттенок, при смешивании с желтым цветом освещения получится желто-оранжевый, а если оранжевый цвет предмета смешать с синим (холодным) освещением, получится зелено-охристый цвет. Например, художник В.Д. Поленов писал по системе: локальный цвет предмета + желтый цвет (теплый) освещения, а по мере удаления предмета постепенно добавляется голубой (холодный).

Изменение цвета предмета под влиянием соседних цветов, рефлексов и разных видов фактур красочного слоя

Рефлекс (лат. reflexus) — «отражение». Рефлекс возникает в результате отражения лучей света от окружающих предметов. Эти отражения от соседних предметов всегда изображаются как легкий оттенок на предмете. Рефлекс подбирается путем соединения (смешивания) натурального цвета, предмета и цвета, отражающегося от соседних окружающих предметов. Рефлекс никогда не может быть ярче самого светлого пятна на предмете. Рефлексов может быть много, и располагаться они будут не только в теневой части,

но и световой (по вертикали, горизонтали, спирали). В живописи они создают игру отражений, тонкое взаимопроникновение одного цвета (теплого и холодного) в другой, что составляет колорит. Например, на нижней части вазы располагаются рефлексы от предметов стола — яблок, драпировки. В верхней части отражаются рефлексы от предметов и драпировок, находящихся рядом. То есть окружающие предметы также обладают теплохолодной характеристикой.

Важно учитывать, что натюрморт находится в пространстве, которое имеет свой тон (светлый и темный) и цвет (теплый и холодный). Под воздействием освещения наш натюрморт изменяется.

Если освещение искусственное (теплое) соединяется с теплым оттенком окрашенных в теплый цвет стен, это усиливает желтовато-оранжевый цвет предмета. Если освещение комнатное (холодное) соединяется с теплым оттенком стен, то мы ясно и четко видим холодный свет (нежно-салатово-голубоватый) и теплые тени предмета, имеющие оранжево-охристые и бордовые тени.

К тому же необходимо учитывать: если заниматься живописью при холодном свете утром, то общий тон натюрморта будет ярко-голубым, а тени охристо-зеленоватыми. В полдень общий тон становится светлым (желтовато-голубоватым), так как солнце высветлит цвета предметов.

На закате общий тон становится голубовато-розовым, оранжевым. В сумерках общий тон натюрморта приобретает сиреневато-голубые оттенки. Если вы занимаетесь живописью утром при теплом свете, то теплый свет будет розово-желтым, а тени сине-лиловые.

Анализируя натюрморт таким образом, мы не только решаем пространственные отношения, создаем колорит, придавая объем формам, но и решаем проблему контрастов. Так как в каждом контрастном сочетании цветов содержится цвет, дополнительный ему, то есть противоположный не только по цвету, тону, но и по насыщенности, например, ярко-голубому контрастен желто-охристый. В то же время присутствие цвета, который близко расположен к нему по цветовому кругу, обязательно, таким цветом к голубому будет зеленый.

Если рассматривать дальше, то можно заметить, что в полдень свет становится светло-желтоватым, а тени сине-зеленые. На закате свет будет оранжево-красным, а тени коричнево-фиолетовые. Конечно, необходимо учитывать, пишете вы зимой или летом. Независимо от освещения, теплого или холодного, независимо от цвета предмета живопись строится на контрасте.

3. *Форма.*

Форма — это не только внешний вид объекта, но и объемно-пластическая особенность предмета. При изображении любого предмета нам необходимо выразить его форму, а для этого нам нужно проанализировать пространственное положение формы в условиях освещения и пространственной среды.

То есть учитываем, какой из предметов в натюрморте является «главным» по форме, цвету, тону, а также насколько он удален от источника света. Затем необходимо проследить, насколько цвет формы подчинен цветовому окружению (фону, среде). И вот здесь огромную роль играют теплые и холодные цвета. Благодаря этому мы можем увидеть разницу в цвете форм, так как одна форма по цвету может быть теплее, чем рядом находящаяся. Формы предметов разноудалены друг от друга, находятся на разных пространственных планах плоскости. То есть если предмет удален от источника света, то теплый свет меньше падает на цветовую форму, делая ее более холодной, тем самым мягко вписывается в воздушную среду натюрморта, сочетается с цветом фона. Таким образом пространственная задача будет решена.

Цвет обладает особой выразительностью, поэтому необходимо, чтобы форма и цвет поддерживали друг друга. Это нужно для того, чтобы с помощью теплых и холодных цветов выразить объем формы. К тому же следует учитывать и собственный (локальный) цвет предмета, то есть какие оттенки теплого или холодного преобладают в нем. Тон, цвет и яркость предметов на втором и третьем пространственном плане натюрморта постепенно гаснут, приобретая все больше оттенков воздушной среды.

Очень важно учитывать разноудаленность предметов от зрителя, так как с учетом этого в живописи цвет предмета изменяется, он становится более светлым и холодным. Если свет теплый,

то в тени преобладают холодные оттенки. Конечно, нельзя сказать, что если свет на предмете теплый, то в нем нет холодный оттенков, холодных цветов (синих, голубых, зеленых). Дело в том, что холодные цвета становятся более теплыми и светлыми среди количественно преобладающих теплых оттенков. К тому же если пропустить зеленый свет через желтый свет освещения, он становится салатным. Здесь же нужно помнить о том, что тоновые и цветовые отношения на предмете изменяются в освещенной плоскости и теневой за счет рефлексов. Окружающие объекты обладают цветовой характеристикой — теплее или холоднее, поэтому цвет предмета изменяется, когда свет распределяется на предмете, когда постепенно свет «уходит» от световой части к полутону, а затем в теневую часть объекта. За счет этого теплого света и холодной тени (и наоборот) строится объем.

Изображая натюрморт, необходимо выполнить определенную схему, где цветовые и тональные отношения решаются как в освещенной, так и теневой плоскости.

В небольшом форэскизе изобразить предмет (форма), разобрав его по плоскостям.

Разделить предмет на две части — верхнюю (освещенную плоскость — теплую): «свет», «собственный цвет предмета», «тень», «рефлекс» и нижнюю (теневую плоскость — холодную): «собственный цвет предмета», «тень», «особенно глубокая тень» и «рефлексы».

Необходимо также помнить, что «тень», как и «рефлексы», движется (располагается) по форме предмета. Если тень движется по вертикали или горизонтали предмета, то рефлексы располагаются как бы по спирали, по всей окружности этого объекта.

В живописи поиск гармонии является необходимым элементом обучения, так как важно передать не только чувства, эмоции и ощущения, но и провести визуальный анализ формы, цвета и пространства.

Восприятие цвета зависит от субъективных предпочтений и от живописной задачи, которая стоит перед художником. Цвет воздействует на зрителя, создает определенное настроение за счет количественного преимущества теплых (радость, энергичность) или холодных (прохлада, легкость, покой) цветов.

«Цвет в живописи существует не сам по себе, а для глубокой идейно-эмоциональной правды образа» (Н.Н. Волков, 1984).

Таким образом, цветовой строй натюрморта, его колорит создается за счет теплохолодности. Для того чтобы натюрморт был гармоничным по цвету, составлял единое колористическое решение теплых и холодных цветов, необходимо найти равновесие этих цветов. *Гармония* в живописи есть равновесие теплых и холодных цветов, которые в своем цветовом единстве создают колорит. Гармония определяет целостность изображения постановки, где теплые и холодные цвета подчинены друг другу по своей светлоте, насыщенности и цвету. *Целостность* заключается в подчинении цветов одному колориту — теплomu, холодному или смешанному. В свою очередь от колорита зависит цельность восприятия.

Как правило, цвета, состоящие из близких по своему характеру цветов (теплоте и холодности), то есть по светлоте или насыщенности, и составляют гармонию в натюрморте.

Поэтому теплое и холодное в живописи, например, подчеркивает теплый свет предметов и холод теней. Из всего этого видно, насколько важно в живописи решить отношение теплого и холодного.

Для того чтобы грамотно написать натюрморт, нужно, чтобы предметы, имеющие теплые оттенки, как на свету, так и в тени были согласованы между собой, подчинены общему цветовому единству натюрморта, его колориту. Если натюрморт будет подчинен единой колористической гамме, то важнейшие задачи цвета, тона и пространства будут решены, так как все это является основой для создания гармоничного цветового (теплохолодного) строя в живописи.

Вопросы для обсуждения

1. Что относится к теоретическим знаниям в живописи?
2. Каковы типы цветовых систем и их характеристики?
3. Задачи и методика выполнения учебной постановки. Форэскизы. Этапы создания многосеансного этюда.
4. Природа возникновения ошибок у учащихся в процессе изображения на уровне восприятия, представления и на уровне технического исполнения.
5. Характеристика учебников по изобразительному искусству.

6. Целостность изображения и целостность зрительного восприятия.
7. Особенности возрастной активности учащихся и педагогические возможности взаимодействия в процессе воспитания и обучения.
8. Наглядные пособия на уроке в методике преподавания и их изготовление.
9. Цель, задачи, правила и закономерности организации учебной постановки, творческой постановки.
10. Целостность изображения и цельность зрительного восприятия.
11. Изображение натюрморта на природе. Уровни и этапы организации творческой деятельности учащихся.
12. Психологическое и физиологическое воздействие цвета.

Рекомендуемая литература

1. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов / Г.М. Логвиненко. — Москва : Владос, 2017. — 144 с., [8] л. цв. ил. — (Изобразительное искусство). — ISBN 978-5-906992-39-0.
2. Методика работы над живописным акварельным натюрмортом по курсу «Живопись» : метод. рекомендации / [сост. Е. Н. Петяева]. — Обнинск : Обнинский гос. техн. ун-т атом. энергетики, 2009. — 31 с.
3. Панксенов, Г.И. Живопись : Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для студентов вузов / Г.И. Панксенов. — 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008. — 143, [1] с., [20] л. ил. — (Высшее профессиональное образование. Архитектура). — ISBN 978-5-7695-5600-5.
4. Шорохов, Е. В. Композиция : [учебник] / Е. В. Шорохов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Просвещение, 1986. — 285, [2] с., [8] л. ил.

III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Задание 1. Проанализировать научные статьи.

1. Алмосов, Л.И. Создание художественного образа // Kant. — 2014. — № 1. — С. 105–109. — URL: cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-hudozhestvennogo-obraza (дата обращения: 25.08.2021).

2. Журикова, Т.Л. Специфика колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи // Омский научный вестник. — 2012. — № 2. — С. 246–249. — URL: cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-koloristicheskoy-podgotovki-uchaschihsya-hudozhestvennoy-shkoly-na-zanyatiyah-po-zhivopisi (дата обращения: 25.08.2021).

3. Кашекова, И.Э. Интерпретация текста художественного произведения на основе символического эмоционально-образного языка искусства в общем художественном образовании // Общество: философия, история, культура. — 2017. — № 12. — С. 172–174. — URL: [cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-teksta-hudozhestvennogo-proizvedeniya-na-osnove-simvolicheskogo-emotsionalno-obraznogo-yazyka-iskusstva-v-obshchem](http://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-teksta-hudozhestvennogo-proizvedeniya-na-osnove-simvolicheskogo-emotsionalno-obraznogo-yazyka-iskusstva-v-obshchem-hudozhestvennom-obrazovanii) (дата обращения: 25.08.2021).

4. Пронина, Н.К. Особенности построения художественного образа как основы композиционной целостности изображения // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. — 2015. — № 4. — С. 84–88. — URL: cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-postroeniya-hudozhestvennogo-obraza-kak-osnovy-kompozitsionnoy-tselostnosti-izobrazheniya (дата обращения: 25.08.2021).

5. Виноградова, Н.В. Художественная природа живописи и основы ее цветовой коммуникации в развитии культуры восприятия у детей // Азимут научных исследований: педагогика и психология. — 2018. — Т. 7, № 1. — С. 55–60. — URL: cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-priroda-zhivopisi-i-osnovy-ee-tsvetovoy-kommunikatsii-v-razvitii-kultury-vospriyatiya-u-detey (дата обращения: 25.08.2021).

6. Ильина, Н.В. Композиционное мышление: условия и особенности формирования // Современные научные исследования

и инновации. — 2016. — № 12. — С. 1119–1122. — URL: web.snauka.ru/issues/2016/12/75576 (дата обращения: 25.08.2021).

7. Свешников, А.В. Композиционное мышление. Анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения : учеб. пособие / А.В. Свешников. — Москва : Университетская книга, 2009. — 272 с. — URL: royallib.com/read/sveshnikov_aleksandr/kompozitsionnoe_mishlenie.html#0 (дата обращения: 25.08.2021). — ISBN 978-5-98699-090-3.

Цель — развитие абстрактного мышления, способности совершенствоваться и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.

Задачи:

- овладение навыками систематизации материалов теоретико-методологического характера;
- развитие умения синтезировать, анализировать, обобщать теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.

Условие. Проанализировать категорию «художественный образ» как содержательную форму, присущую всем видам и жанрам. Закономерности создания художественного образа в живописи стоит рассматривать как его структурообразующий компонент, в том числе и как мировоззрение субъекта творчества и его роль в художественной практике, как итог взаимодействия идеологии, религии, наук и социальной психологии.

Основная мысль-идея. Точность изображения природы сама по себе еще не создает произведение искусства. Оно возникает только тогда, когда изображение становится художественным образом, в котором тот или иной предмет или явление освещается мыслью и чувством человека-творца.

Задание 2. Изучение учебно-методической литературы.

1. Идеи Б.М. Неменского в области художественной педагогики.
2. Цвет как язык живописи в психологии искусства Н.Н. Волкова (Волков Н.Н.: 1) Мысли об искусстве. М., 1973. 136 с. ; 2) Композиция в живописи. М., 1977. 263 с. ; 3) Цвет в живописи. М., 1984. 320 с.).

3. Николай Николаевич Ростовцев — основоположник и руководитель школы теории и методики обучения изобразительному искусству.

4. Лыкова Е.С. Влияние концепций художественного образования на современное состояние учебного предмета «Изобразительное искусство».

5. Миронова, Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве : пособие для учителей / Л. Н. Миронова. — 3-е изд. — Минск : Беларусь, 2005. — 151 с. — ISBN 985-01-0512-7.

Цель — формирование теоретических знаний и практических умений методики преподавания изобразительного искусства. Изучение методического опыта мастеров изобразительного искусства в решении заданной темы (диссертации). Используя ресурсы Интернета, найти решения заданной темы в разных видах искусства.

Изучение и анализ научно-методической литературы, пособий по живописи, освещающих тот или иной аспект мышления, восприятия, обучения, воспитания или развития средствами цвета, живописи.

Задача. Вопросы формирования художественно-образного мышления учащихся, учитывая отечественный и зарубежный опыт художественного воспитания.

Условие. Изучить вопросы теории и методики, процессов формирования художественного образа на занятиях изобразительным искусством у учащихся на современном этапе.

Задание 3. Создание сценария урока по живописи и дидактического материала к нему (упражнения, дидактические таблицы) в графической и цветовой трактовке натюрморта.

Цели:

- овладение навыками разработки собственной экспериментальной методики с ее системой заданий и упражнений, формами и методами обучения;
- развитие способностей формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики;

- формирование готовности к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Задачи:

- развитие способностей осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
- умения выделять проблемные направления развития художественно-педагогического образования; применять необходимые методики исследования в области художественного образования;
- овладение методами получения современного знания в области художественно-педагогического образования;
- формирование навыков грамотного использования методов педагогического воздействия; приемы, формы и средства обучения изобразительному искусству; передовой методический опыт в профессиональной деятельности; умение проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности.

Условие. Создать сценарий (краткий план урока) к определенному тематическому натюрморту на примере натурной постановки. Разработка урока (учебного занятия), содержание в уроке педагогических технологий, метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину урока, задачи и цели урока, список возможных тем учебных занятий, упражнений, рекомендаций к сценарию и проведению урока, возрастной и количественный состав учебной группы определяются самими студентами.

Задание 4. Создание эскиза к тематическому сложному многоуровневому натюрморту.

Выполнить серию этюдов, включающих в себя:

- конструктивный аспект, включающий в себя закономерности построения формы;
- семантический аспект, который отвечает за содержательно-образный строй;

– синтаксический аспект, показывающий различные способы организации плоскости и пространства:

а) определены контрасты и композиционно-пластическая структура изображения, акцентируется композиционный центр, намечается светотеневая моделировка формы предметов, их взаимосвязь и расположение в пространстве;

б) колористический строй живописного произведения на основе ведущих цветовых гармоничных сочетаний природы, обусловленных и объединенных соответствующими условиями освещения;

в) технологическое выполнение эскизов обеспечивает сложность и богатство цвета, интересное и разнообразное фактурное решение живописной поверхности;

– семиотический аспект, рассматривающий подосновы возникающих образов. Грамматика и образная выразительность живописного языка.

Цель – формирование высоких эстетических потребностей в познании цвета и художественного образа.

Задачи:

– овладение навыками организации процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; владение фундаментальными знаниями и умениями в живописи;

– развитие способности профессиональной ориентации в вопросах изобразительного искусства, осмысленного и более эффективно выполнения учебно-методических и творческих работ в профессиональной области.

Задание 5. Выполнение творческих натюрмортов (2–3 варианта, формат А3).

Составить цветовые карты (для обучающихся) натюрмортов из основных красок, создавая основные типы колорита в разных гаммах (нейтральная, теплая, холодная):

– насыщенный;

– разбеленный;

- зачерненный;
- приглушенный.

Цель – развитие художественного вкуса, творческого мышления, воображения и образной памяти.

Задачи – развитие умений и технических навыков создания средствами живописи композиций различной степени сложности.

Условие – оценить эскизное выполнение задания на предложенную тему и его описание; технику исполнения, образную выразительность, завершённость и эстетичность, оригинальность фор-эскизов и самой работы.

Задание 6. Составить цветовые карты в соответствии с содержанием, типом колорита и его эмоциональным значением:

- монохромный колорит;
- полярный колорит;
- трехцветный колорит;
- многоцветие.

Цель – освоение основных видов цветовых гармоничных построений с выражением определенного художественного образа.

Задачи:

- выявление роли цвета в создании колорита и цветовой композиции. Мажорный и минорный колорит. Типы цветовых колоритов;
- освоение системы композиционно-художественного формообразования, пространство многообразия, целостности колористических систем, ахроматических и хроматических цветов;
- освоение системы психологических и образно-эстетических свойств разных цветов;
- получить четыре сложных и богатых по колориту отношений, проследить степень их родства, различных по тону вариаций;
- выполнить образцы четырех гармоний родственно-контрастных цветов, показав все светлотные и тональные растяжки с использованием пяти кругов разной насыщенности;
- научиться создавать сложные по цвету, тону композиции;
- развитие умений варьировать цветовыми оттенками.

Задание 7. Составить цветовые карты (на выбор) натюрмортов (на примере натурной постановки) на основе теории цветовой гармонии:

- Альберта Манселла;
- Э.В. Брюкке;
- В. Бецольда;
- В. Оствальда;
- Б.М. Теплова;
- В.М. Шугаева;
- В.Н. Козлова;
- Е.Б. Рабкина;
- М.В. Матюшина.

Цель – овладение теоретическими и практическими знаниями в области живописи, цветоведения и колористики.

Задача – формирование навыков реалистической передачи объемной формы средствами живописи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная задача художественного образования состоит в том, чтобы не только дать теоретические знания, но и содействовать эстетическому воспитанию, формированию цветовой культуры, развитию художественного восприятия, образного мышления у обучающихся. Представлять и воплощать свои представления в форме художественных образов — одна из важнейших человеческих способностей в определении уровня красоты и цветовой выразительности рисунка. Следовательно, успешное художественное развитие личности зависит от степени сформированности у него культуры восприятия, художественно-образного мышления.

Задача педагога — приобщить обучающихся к искусству как к духовно-нравственному, эстетическому и художественному образному идеалу культуры, где знания по теории цветоведения и умения практически реализовывать свои идеи в цвете являются неотъемлемой частью целостной системы обучения изобразительному искусству.

Обучающийся является активным субъектом деятельности, и только в зависимости от цели и характера обучения, под влиянием социокультурной среды формируется культура восприятия, «художественный глаз», мышление, развивается память и речь, музыкальный слух, ибо рисунок есть показатель тех изменений, которые происходят в творческой, эмоциональной и интеллектуальной сфере. В этом проявляется художественная природа языка цвета как средство образной, оценочной, вербальной и невербальной коммуникации, как уровень развития его мышления и восприятия, выражение эмоциональной и интеллектуальной деятельности.

Восприятие как процесс художественной идентификации и интерпретации формирует культуру как систему различных ценностей, воззрений человека. Но на отношение к этому миру влияет множество различных факторов. И, в частности, именно цвет помогает выстроить картину мира, помогает ориентироваться в нем и выражать свое отношение, глубину своих эмоций и знаний.

Воспитание эстетического отношения базируется на многоаспектности информации о цвете, форме и пространстве, выявленной через весь комплекс чувственно-эмоциональной и рационально-логической сферы и определяемой в структуре учебно-творческого процесса доминантным отношением «субъект — цвет — эмоции», способствует формированию культуры цветовосприятия у обучающихся. Соотношение между аналитическими формами обучения и творческим процессом в своей совокупности обеспечит органическую связь процессов художественного восприятия, понимания и применения цвета в структуре творческой деятельности.

Таким образом, теоретические основы живописи опираются на процесс художественного восприятия, формирующегося под воздействием культурной среды, социума, эмоциональной чувствительности к цвету. Теоретические основы живописи раскрывают методологический инструментарий природы цвета, формируют комплексный подход к цветовой организации постановки (цвет, форма, пространство) и восприятия, в создании эмоционально-эстетического комфорта от соприкосновения с искусством живописи, внесения чувства неповторимости в художественный образ и духовно-нравственную жизнь личности.

В предлагаемом пособии рассматриваемые теоретические аспекты в живописи должны привить обучающимся практические живописные навыки работы с цветом, с различными цветовыми системами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. — Москва : Прогресс, 1974. — 392 с.
2. Базыма, Б.А. Психология цвета : теория и практика / Б.А. Базыма. — Санкт-Петербург : Речь, 2007. — 203, [1] с. — (Психологический практикум). — ISBN 5-9268-0363-2.
3. Боброва, Е.В. Академическая живопись : учеб. пособие / Е.В. Боброва, Т.Ф. Бугаенко. — Омск : Изд-во ОмГТУ, 2019. — 125 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1.
4. Боброва, Е.В. Совершенствование живописной подготовки студентов художественных колледжей : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (изобраз. искусство)» : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Е.В. Боброва ; Омский государственный педагогический университет. — Омск, 2011. — 152 с.
5. Вежбицкая, А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия // Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. — Москва, 1996. — ISBN 5-89216-002-5. — С. 231–291.
6. Ветрова, И.Б. Формирование художественно-образного мышления в процессе композиционной деятельности будущего педагога изобразительного искусства : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (изобраз. искусство)» : дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук / И.Б. Ветрова ; Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова. — Москва, 2004. — 369 с.
7. Виноградова, Н.В. Развитие художественного восприятия цвета у учащихся детских школ искусств на занятиях по живописи (на примере выполнения натюрморта) : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (изобраз. искусство)» : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Н.В. Виноградова ; Курский государственный университет. — Курск, 2009. — 222 с.
8. Виноградова, Н.В. Художественная природа живописи и основы ее цветовой коммуникации в развитии культуры восприятия у детей // Азимут научных исследований: педагогика и психология. — 2018. — Т. 7, № 1. — С. 55–60. — URL: cyberleninka.ru/

[article/n/hudozhestvennaya-priroda-zhivopisi-i-osnovy-ee-tsvetovoy-kommunikatsii-v-razvitii-kultury-vozpriyatiya-u-detey](#) (дата обращения: 25.08.2021).

9. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. — Москва : В. Шевчук, 2014. — 359 с. — ISBN 978-5-94232-098-0.
10. Думская, О.А. О формировании целостного цветового пространства в живописной композиции // Омский научный вестник. — 2011. — № 2. — С. 193–196. — URL: cyberleninka.ru/article/n/o-formirovanii-tselostnogo-tsvetovogo-prostranstva-v-zhivopisnoy-kompozitsii (дата обращения: 25.08.2021).
11. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев. — Москва : Искусство, 1986. — 159 с.
12. Исаев, А.А. Основы творческого подхода в живописи : учеб. пособие / А.А. Исаев. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2016. — 222 с. — ISBN 978-5-9765-2548-1.
13. Исаев, А.А. Феномен цвета в контексте бытия человека: опыт философского анализа : специальность 09.00.01 «Онтология и теория познания» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук / А.А. Исаев ; Магнитогорский государственный университет. — Магнитогорск, 2006. — 23 с.
14. Исаев, А.А. Философия цвета : феномен цвета в мышлении и творчестве / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2011. — 178 с. — ISBN 978-5-9765-1197-2.
15. Истоки и специфика детского художественного творчества / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, А.А. Адаскина, Н.Ф. Чубук. — Москва : Навигатор, 2014. — 177 с., [8] л. цв. ил. — ISBN 978-5-903309-09-2.
16. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. — 12-е изд. — Москва : Дмитрий Аронов, 2018. — 95 с. — ISBN 978-5-94056-042-5.
17. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. — Москва : РИПОЛ классик, 2016. — 249 с. — ISBN 978-5-386-09656-4.
18. Карева, Н.А. Восприятие цвета в произведениях изобразительного искусства : специальность 09.00.04 «Эстетика» : дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук / Н.А. Карева ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. — Москва, 2004. — 185 с.

19. Ключев, М.Ю. Психология восприятия и эмоциональное значение цвета // ROSDESIGN.COM : Про дизайн и web дизайн : [сайт]. – URL: rosdesign.com/design_materials2/cvet_3.htm (дата обращения: 25.08.2021).
20. Копцева, Т.А. Формирование образного восприятия цвета у младших школьников на уроках изобразительного искусства : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Т.А. Копцева ; Научно-исследовательский институт художественного воспитания. – Москва, 1989. – 249 с.
21. Коротченко, Е.А. Психосемантический анализ коммуникативного воздействия живописи : специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук / Е.А. Коротченко ; Психологический институт. – Москва, 2010. – 27 с.
22. Логвиненко, А.Д. Чувственные основы восприятия пространства / А.Д. Логвиненко. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 223 с.
23. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов / Г.М. Логвиненко. – Москва : Владос, 2017. – 144 с., [8] л. цв. ил. – (Изобразительное искусство). – ISBN 978-5-906992-39-0.
24. Люшер, М. Какого цвета ваша жизнь. Закон гармонии в нас : практ. руководство / М. Люшер. – Москва : Нипро, 2003. – 252 с. – (Классики нового направления). – ISBN 5-902288-07-X.
25. Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы : как открыть высшие ценности в себе и в мире / А. Маслоу. – 2-е изд., испр. – Москва : Альпина нон-фикшн [и др.], 2011. – 494, [1] с. – ISBN 978-5-89357-291-9.
26. Мелик-Пашаев, А.А. Педагогика искусства и творческие способности / А.А. Мелик-Пашаев. – Москва : Знание, 1981. – 96 с.
27. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – Санкт-Петербург : Ювента [и др.], 1999. – 605 [1] с. – (Французская библиотека). – ISBN 5-02-026807-0.
28. Миронова, Л.Н. Цветоведение / Л.Н. Миронова. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 286 с.

29. Панксенов, Г.И. Живопись : Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для студентов вузов / Г.И. Панксенов. — 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008. — 143, [1] с., [20] л. ил. — (Высшее профессиональное образование. Архитектура). — ISBN 978-5-7695-5600-5.
30. Панова, Н.Г. Художественно-композиционные особенности творчества А.А. Дейнеки в контексте развития советского искусства 1920—1930-х гг. : специальность 17.00.04 «Изобраз. искусство, декоратив.-приклад. искусство и архитектура» : дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения / Н.Г. Панова ; Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова. — Москва, 2004. — 205 с.
31. Пресняков, М.А. Композиционное мышление, художественный образ и познание : рассуждения об особенностях художественного мышления / М.А. Пресняков. — Рязань : [б. и.], 2010. — 72 с. — ISBN 978-5-98967-027-7.
32. Программы дополнительного художественного образования детей / Т.А. Копцева, Н.В. Гросул, И. М. Красильников [и др.]. — Москва : Просвещение, 2005. — 239 с. — (Программы дополнительного образования). — ISBN 509013653X.
33. Серов, Н.В. Цвет как метафизическое обобщение // Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков : Материалы междунар. конф. / отв. ред. М.С. Уваров. — Санкт-Петербург, 1997. — С. 160—164.
34. Симонова, О.А. Персональная идентичность в современном обществе. Концепция Э.Г. Эриксона : специальность 22.00.01 «Теория, методология и история социологии» : дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук / О.А. Симонова ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. — Москва, 2000. — 166 с.
35. Философия культуры : становление и развитие : учеб. пособие для студентов вузов / М.С. Каган, К.А. Сергеев, Р.В. Светлов [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 1998. — 443 с. — ISBN 5-8114-0010-1.
36. Христолюбова, Т.П. Особенности теоретико-художественных идей К.С. Петрова-Водкина // Общество. Среда. Развитие. —

2012. — № 1. — С. 132–136. — URL: cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-teoretiko-hudozhestvennyh-idey-k-s-petrova-vodkina (дата обращения: 26.03.2019).
37. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 2010. — 126, [1] с. — (Gaudeamus). — ISBN 978-5-8291-1169-4.
38. Яньшин, П.В. Психосемантика цвета : [монография] / П. В. Яньшин. — Санкт-Петербург : Речь, 2006. — 368 с. — ISBN 5-9268-0485-X.

ГЛОССАРИЙ

Восприятие (от лат. *perceptio*) — чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно представляющееся непосредственным. Выделяются четыре операции или четыре уровня восприятия: *обнаружение, различение, идентификация и опознание.*

Визуальное восприятие — восприятие мира осуществляется посредством зрительной системы, как результат нервной деятельности нескольких десятков взаимодействующих областей мозга, специализированных на реализации конкретных аспектов зрения.

Видение живописное — видение и понимание цветовых отношений природы с учетом влияния окружающей среды и общего состояния освещенности, которое характерно в момент ее изображения.

Восприятие зрительное — процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

Гармония — связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве — сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. В живописи — соответствие деталей целому, цветовое единство.

Духовная культура — это система знаний и мировоззренческих идей, присущих конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом.

Живопись — один из главных видов изобразительного искусства, передающий разнообразное многоцветие окружающего мира. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. По жанрам различают живопись станковую, монументальную, декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную.

Зрительное восприятие — совокупность процессов построения зрительного образа окружающего мира. Из этих процессов более простые обеспечивают восприятие цвета, которое может сводиться к оценке светлоты, или видимой яркости, цветового тона, или собственно цвета, и насыщенности как показателя отличия цвета от серого равной с ним светлоты.

Колорит — особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычно сочетание цветов, обладающее единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, богатство цветовых отношений, оттенков. В зависимости от этого колорит может быть теплым, светлым, темным, холодным, зеленоватым. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

Композиция — структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника. Работа над композицией идет от первоначального замысла, общей ее «завязки» в пластически зримых формах до завершения произведения. При этом на основе избранной темы художник ведет разработку сюжета.

Образ — форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи. Образ — это отпечатанная в сознании реальная вещь или предмет. Художественный образ рождается в воображении художника, который нам раскрывает жизненное содержание своего собственного видения. Образы рождаются только в голове, а произведения искусства есть уже воплощенные в материал художественные образы. Но для того чтобы они зародились, нужно мыслить художественно-образно, т. е. уметь оперировать впечатлениями жизни, которые ложились бы в ткань будущего произведения.

Образное восприятие — мышление в виде образов, формируемый в сознании человека мысленный (ментальный) образ воспринимаемого им в окружающей среде объекта. В искусстве это процесс и результат значимого выражения чувств в образе. Когда человек смотрит и воспринимает объект окружающей среды, в его голове формируется мысленный образ этого объекта. Образ может возникнуть без восприятия, с помощью мечтания.

Художественный образ — возникает только в том случае, когда в картине найдено единство изображения и выражения. Живописец изображает определенные моменты жизни, для того чтобы выра-

зить какие-то важные вещи на языке живописи. Поэтому в единстве изображения и выражения, которое рождается в художественном живописном образе, главная роль в процессе творчества принадлежит замыслу художника, и результат изображения оценивается нами по его выразительности.

Цвет — это одна из категорий познания мира, которая находится на одном уровне с такими категориями, как пространство, время, движение, а также является одним из ключевых культурных концептов. У каждого народа с древнейших времен цвет являлся одним из средств осмысления мира и служил обозначением наиболее важного в природе и наиболее ценного в человеке. Будучи одной из древнейших категорий познания, цвет приобрел символическое значение.

Цветовой концепт представляет собой цветовой образ, а также переносно-символические значения, вызванные ассоциациями данного этноса. Цветовая символика присутствует в различных сферах жизни, будь то религия, спорт, национальные символы и т. д. Символика цвета, как и любая другая, опирается на особенности психики человека, на различные ассоциации, в основе которых лежат обыденный опыт человека, сформированный мифологическими, религиозными и эстетическими взглядами.

Целостность — важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частного общему, второстепенного главному, частей (деталей) — целому, а также в единстве приемов исполнения. Целостность изображения — результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при цельном видении природы, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка, как дробность и пестрота.

Цельность восприятия — умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной постановки. В цельности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника.

Цветовые отношения — различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда вос-

принимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, что обуславливается психофизиологией зрительного восприятия и мышления.

Эстетика – наука о прекрасном в жизни и в искусстве. Эстетика изучает основы и закономерности художественного творчества, отношение искусства к общественной жизни. В широком значении эстетическое — прекрасное, красивое.

Эстетическое отношение (от греч. *aisthetikos* – чувственно воспринимаемый) – отношение человека к миру, в котором в концентрированном виде заключена сущность человека как свободного и сознательного существа. Особенности эстетического отношения к миру проявляются в его эмоциональной наполненности, в особом чувстве удовольствия, «бескорыстности» эстетического переживания. Эстетическое отношение к миру – это освоение мира в его смысловой перспективе.

В создании глоссария авторы пособия ориентировались на систему взаимосвязанных понятий и терминов, предлагаемую Википедией, и книги: Л.Н. Миронова. «Цвет в изобразительном искусстве», 2003 г.; Ю.М. Кирцер. «Рисунок и живопись», 2011 г.; Ю.П. Шашков. «Живопись и ее средства», 2010.

