

УДК 37.013**DOI: 10.34670/AR.2020.20.23.070****Анализ развития художественного восприятия цвета у учащихся
13-14 лет на уроках живописи в детской школе искусств****Чжао Синьсинь**

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры живописи,
Московский государственный областной университет
141014, Российская Федерация, Мытищи, ул. Веры Волошиной, 24;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Аннотация

Цель: цель статьи заключается в рассмотрении современных действенных подходов и выявлении результативных методик и средств, в определенной мере активизирующих развитие художественного восприятия цвета у учащихся 13-14 лет на уроках живописи в детской школе искусств. Процедура и методы исследования: в статье приведен анализ отечественных педагогических технологий, направленных на развитие художественного восприятия цвета, осмыслению и отражению приобретенной информации в живописных образах. Результаты проведенного исследования: в основе художественного восприятия цвета лежит психофизиологический процесс, в результате которого создаются эмоциональные образы, влияющие на органы чувств подростка. Теоретическая/практическая значимость: применение определенных неординарных или малоиспользуемых способов, приемов и средств активизируют учебный процесс, при учете стабильной учебной практики в упражнениях по цвету и поисковых эскизах.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжао Синьсинь. Анализ развития художественного восприятия цвета у учащихся 13-14 лет на уроках живописи в детской школе искусств // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 197-203. DOI: 10.34670/AR.2020.20.23.070

Ключевые слова

Живопись, педагогические условия, художественное восприятие, учащийся, цвет, школа искусств.

Введение

Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства по учебной дисциплине «Живопись» предполагают знаний художественных и эстетических особенностей цвета, ведущих закономерностей создания цветового строя; умений видеть и транслировать цветовые отношения в критериях пространственно-воздушной среды.

В настоящее время, проблема формирования высокого уровня компетенций у учащихся в современной системе дополнительного образования детей, в области изобразительного искусства требует развития восприятия цвета и гибкости мышления учащихся в учебно-творческом процессе.

Основная часть

Цель данного исследования заключается в выявлении результативных методик и средств, в определенной мере активизирующих развитие художественного восприятия цвета у учащихся 13-14 лет на уроках живописи в детской школе искусств. Подчеркнем, что в реальное время общего подхода к решению данной проблемы нет.

Анализ существующих методик обучения одному из ведущих предметов в детской школе искусств, как образной конфигурации знания и отражения находящейся вокруг реальности средствами живописного искусства является одной из эффективных методикой формирования художественного видения учащимися окружающей действительности, т.к. художественное восприятие средствами живописи предопределяет высококачественное разрешение множества задач в учебно-творческой деятельности учащихся.

Анализ научных исследований выявил, что в основе художественного восприятия цвета лежит психофизиологический процесс (мышление, память, внимание). В результате, которого происходит генетическая связь интеллекта человека с умственной и физической деятельностью, в итоге происходит познание, осмысление, возникновение эмоциональных образов, влияющих на органы чувств подростка.

Учеными роль цвета трактуется как инструмент воздействия в процессе эстетического воспитания, средство влияния на сознание, эмоции, память и мышление учащегося, что отмечает социально-культурную функцию цвета, его взаимосвязь с воспитательно-эстетическим типом воздействия.

Значение отечественных педагогических технологий, направленных на развитие художественного восприятия цвета у учащихся детской школы искусств, раскрыла в своем исследовании Н.В. Виноградова [Виноградова, 2008]. Возможностям развития чувства цвета у учащихся детской школы искусств посвящены научные статьи Н.В. Амировой [Амирова, 2017], Н.В. Блохиной [Блохина, 2012], М.В. Бубновой [Бубнова, 2016, 2017], А.В. Беляева [Беляев, 2016], П.В. Яншина [Яншин, 2006] и др. Ученые в содержании своих исследований определили критерии оценки уровня светлотно-цветового восприятия у учащихся детской художественной школы.

«Важность формирования эмоционально-ценностных, эстетических отношений к действительности и искусству посредством приобщения к художественному восприятию цвета» [Неменский, 2012, 59] отмечал в своих методических рекомендациях Б.М. Неменский.

Проблему особенности «чувственного аспекта в развитии художественного восприятия

цвета и его разнообразных качеств, свойств и возможностей» [Ермолаева-Томина, 2005, 147] в своем исследовании в психологическом аспекте рассматривала Л.Б. Ермолаева-Томина.

Одним из первых обусловил полновесность роли художественного восприятия в изобразительной деятельности детей Н.В. Волков, а для значительного его развития нужно понять «язык живописи» [Волков, 1985, 283].

В своих исследованиях Н.Н. Волков фиксировал, собственно, что учителю необходимо поведать и разъяснить учащимся какие художественные способы используются художником для раскрытия выразительности образа. А в изобразительной практике детей отметить, что «отличительной особенностью цвета является его обогащенное восприятие, в котором существуют не только свои основные, собственные качества, но и такие, когда цвет приобретает несобственные» [там же].

Американский педагог, эстетик и психолог Рудольф Арнхейм отмечает, что «важнейшим механизмом художественного восприятия является выбор средств, раскрывающих замысел художника [Арнхейм, 1974].

Г. В. Степанов выявил 3 степени художественного восприятия:

1-я степень, ритмические, колористические и пространственные характеристики произведения, влияющие на эмоциональные реакции человека;

2-я степень, установившиеся в процессе социально-исторического развития общества эмоциональные реакции человека;

3-я степень, эмоциональные реакции человека, сформированные в процессе эстетического отношения к окружающей действительности [Степанов, 1984, 28].

В.П. Яньшин в своем исследовании определил, что «видение цвета ребенком определяется зависимостью окружающей среды от ее предметной формы и объясняет доступность цвета его интерпретациями и его взаимодействием с мыслями, с морально-этическими установками, с авторской позицией ребенка» [Яньшин, 2006, 305].

Еще в 2008 году Н.В. Виноградова отмечала актуальность проблемы художественного восприятия цвета и это она связывала с недопониманием значения художественного восприятия в учебно-творческом процессе детской школы искусств на уроках по предмету «Живопись». Н.В. Виноградова в своем исследовании обозначила место художественного восприятия цвета в формировании у учащихся цветовой культуры, эмоционального чувства, познания и отражения почерпнутой информации в живописных образах [Виноградова, 2008].

Н.В. Виноградова вводит понятие цвета как семантический парадокс, который воздействует на ребенка в процессе восприятия и его творческого применения. Таким образом, выявлен художественный метод, семантический подход к художественному восприятию находящейся вокруг реальности. Этот прецедент подтверждается умением применять выразительные средства через художественные пути и выразительные линии, точки и пятна, формальность или объемность композиции, которые ориентированы на раскрытие образа в форме замысла художника и его самооценки.

Важность семантического подхода в художественном восприятии учащегося, Н.В. Виноградова определяет:

- его влиянием на восприятие действительности в целом;
- влиянием на эмоциональное самочувствие (грусть и меланхолия или радость и веселье);
- новизной восприятия цвета, пространства с предметами, отраженными в постановке (окружающей действительности);
- отчетливостью доставленной информации в постановки цели и решения задач (к примеру,

необходимостью видоизменения эмоционально-цветового образа);

-целостностью изображения [там же].

Значительность семантического подхода в изобразительной деятельности учащегося школы искусств объясняется тем, что он несет ответственность за содержательно-образную композицию постановки и в соответствии с ней художественной задачей метафоры, гиперболы, сравнения и как результат этого, совершается идентификация конкретных предметов с другими объектами находящимися в окружающем мире. Этим объясняется феномен семантического подхода в изобразительной деятельности учащихся 12-14 лет в детской школе искусств. И как результат – изменение содержания и смысла рисунка.

В разъяснении процесса художественного восприятия в виде метода практической творческой деятельности для отражения окружающей действительности в разнообразных художественных формах творческой работы, Н.В. Виноградова определяет будущность потенциальных модификаций в практике обучения учащихся живописи. А также поясняет применение семантического подхода «в образном языке живописи» [там же].

М.В. Бубнова определяет природу и специфику развития художественного восприятия в области изобразительной деятельности художественным «видением», «видением» композиции, а именно, при возникновении вопроса оценки оттенков цвета [Бубнова, 2016].

Впрочем, проблемные вопросы развития художественного восприятия цвета у учащихся 12-14 лет на уроках живописи и его влияния, которое оно оказывает в целом на образовательный процесс школы искусств практически решены не полностью.

Анализ научной литературы показал, что в отечественных педагогических технологиях, направленных на развитие художественного восприятия цвета необходимо понимание «языка живописи», осмысление и отражение приобретенной информации в живописных образах, показана будущность потенциальных модификаций в практике обучения живописи.

В настоящее время специфика преподавания живописи в школе искусств призывает преподавателя к еще более широкому применению определенных неординарных или малоиспользуемых способов, приемов и средств. Соблюдение данных педагогических условий в процессе развития художественного восприятия цвета у учащихся 13-14 лет на уроках живописи в детской школе искусств, непременно активизируют учебный процесс, при учете стабильной учебной практики в упражнениях по цвету и поисковых эскизах.

Преподаватель школы искусств, развивая художественное восприятие средствами живописи, призван обеспечивать формирование эстетического отношения к находящемуся вокруг миру, направлять и корректировать учебно-творческую деятельность учащегося.

Заключение

Учащиеся 13-14 лет детской школы искусств, которые обучаются искусству живописи, ощущают разнообразные эмоции и получают новое понимание процесса обучения. Эти чувства очень важны для их художественной деятельности. Одним из главных показателей художественной деятельности учеников считается цветовая выразительность рисунка. Своеобразным признаком общего состояния учащегося, уровня нравственного, духовного и технологического становления ученика является цветовая гамма, в которой цвет – основное средство эмоционально-эстетической, художественной и образной выразительности.

Библиография

1. Амирова Н.В. Развитие живописного восприятия цвета учащихся художественных школ в процессе выполнения натюрморта в технике «Коллаж из цветной бумаги»: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Омск, 2017. 22 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. 392 с.
3. Беляев А.В. Педагогические условия эффективного формирования цветовосприятия у обучающихся на занятиях по живописи // Вестник МГОУ. 2016. №3. С. 63-69.
4. Блохина Н.В. Развитие чувства цвета у учащихся детской школы искусств // Наука и школа. 2012. №5. С. 95-97.
5. Бубнова М.В. Восприятие оттенков «юным художником» при работе цветом // Вестник МГОУ. 2016. №2. С. 23-31.
6. Бубнова М.В. Художественное восприятие: его природа и развитие // Вестник Московского государственного областного университета. 2017. №2. С. 155-163.
7. Виноградова Н.В. К вопросу о развитии художественного восприятия цвета у учащихся в образовательной системе ДШИ // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Аспирантские тетради. 2008. №37(80). С. 407-410.
8. Виноградова Н.В. Семантический подход как один из методов в развитии художественного восприятия цвета у детей // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2008. №8. С. 259-262.
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. 320 с.
10. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. М.: Академический Проект: Культура, 2005. 300 с.
11. Катханова Ю.Ф., Дун Ю.Э. Формирование способности гармоничного цветового восприятия у художника-педагога // Преподаватель XXI века. М., 2016. С. 204-211.
12. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить. М.: Просвещение, 2012. 270 с.
13. Писаренко С.А. Анализ особенностей восприятия цвета у студентов, обучающихся основам живописи // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2016. №8 (112). С. 59-64.
14. Степанов Г.В. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л.: Художник РСФСР, 1984. 319 с.
15. Яньшин П.В. Психосемантика цвета. СПб.: Речь, 2006. 365 с.

Analysis of the development of artistic perception of color among 13-14 years old students at painting lessons at the children's art school

Xinxin Zhao

PhD in Arts,
Associate Professor at the Department of Painting,
Moscow Region State University,
141014, 24, Very Voloshinoi str., Mytishi, Russian Federation;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Abstract

Purpose. The purpose of the article is to consider modern effective approaches and identify effective methods and tools that to some extent activate the development of artistic perception of color in students 13-14 years old at painting lessons at the children's art school. **Methodology and Approach.** The article presents an analysis of domestic pedagogical technologies aimed at developing the artistic perception of color, understanding and reflecting the acquired information in pictorial images. **Results.** The basis of the artistic perception of color is the psycho physiological process, as a result of which emotional images are created that affect the senses of the adolescent. **Theoretical and Practical implications.** The use of certain unusual or under-utilized methods, techniques and tools activate the educational process, considering stable educational practice in

color exercises and search sketches. Students at the children's art school who study the art of painting experience a variety of emotions and gain a new understanding of the learning process. These feelings are very important to their artistic performance. One of the main indicators of the artistic activity of students is the color expressiveness of the drawing. A peculiar sign of the general state of the student, the level of moral, spiritual and technological development of the student is the color scale, in which color is the main means of emotional, aesthetic, artistic and figurative expressiveness.

For citation

Zhao Xinxin (2020) Analiz razvitiya khudozhestvennogo vospriyatiya tsveta u uchashchikhsya 13-14 let na urokakh zhivopisi v detskoj shkole iskusstv [Analysis of the development of artistic perception of color among 13-14 years old students at painting lessons at the children's art school]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 10 (3A), pp. 197-203. DOI: 10.34670/AR.2020.20.23.070

Keywords

Painting, pedagogical conditions, artistic perception, student, color, art school.

References

1. Amirova N.V. (2017) Razvitie zhivopisnogo vospriyatiya tsveta uchashchikhsya khudozhestvennykh shkol v protsesse vypolneniya naryumorta v tekhnike «Kollazh iz tsvetnoi bumagi». Doct. Dis. [The development of pictorial perception of color by students of art schools in the process of performing a still life in the technique of Colored paper collage]. Omsk.
2. Arnheim R. (2004) Visual Thinking. University of California Press.
3. Belyaev A.V. (2016) Pedagogicheskie usloviya effektivnogo formirovaniya tsvetovospriyatiya u obuchayushchikhsya na zanyatiyakh po zhivopisi [Pedagogical conditions for the effective formation of color perception in students in painting classes]. *Vestnik MGOU [MSOU Herald]*, 3, pp. 63-69.
4. Blokhina N.V. (2012) Razvitie chuvstva tsveta u uchashchikhsya detskoj shkoly iskusstv [The development of a sense of color in students of the children's art school]. *Nauka i shkola [Science and school]*, 5, pp. 95-97.
5. Bubnova M.V. (2017) Khudozhestvennoe vospriyatie: ego priroda i razvitie [Artistic perception: its nature and development]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta [Bulletin of the Moscow State Regional University]*, 2, pp. 155-163.
6. Bubnova M.V. (2016) Vospriyatie ottenkov «yunym khudozhnikom» pri rabote tsvetom [Perception of shades to a young artist when working with color]. *Vestnik MGOU [MSOU Herald]*, 2, pp. 23-31.
7. Ermolaeva-Tomina L.B. (2005) Psikhologiya khudozhestvennogo tvorchestva [Psychology of artistic creativity]. Moscow: Akademicheskii Proekt: Kul'tura Publ.
8. Katkhanova Yu.F., Dun Yu.E. (2016) Formirovanie sposobnosti garmonichnogo tsvetovogo vospriyatiya u khudozhnika-pedagoga [Formation of the ability of harmonious color perception in the artist-teacher]. In: *Prepodavatel' XXI veka [Teacher of the XXI century]*. Moscow.
9. Nemenskii B.M. (2012) Pedagogika iskusstva. Videt', vedat' i tvorit' [Pedagogy of art. Seeing, knowing and creating]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
10. Pisarenko S.A. (2016) Analiz osobennostei vospriyatiya tsveta u studentov, obuchayushchikhsya osnovam zhivopisi [Analysis of the peculiarities of color perception among students studying the basics of painting]. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [News of the Volgograd State Pedagogical University]*, 8 (112), pp. 59-64.
11. Stepanov G.V. (1984) Kompozitsionnye problemy sinteza iskusstv [Compositional problems of the synthesis of arts]. Leningrad: Khudozhnik RSFSR Publ.
12. Vinogradova N.V. (2008) K voprosu o razviti khudozhestvennogo vospriyatiya tsveta u uchashchikhsya v obrazovatel'noi sisteme DShI [On the development of artistic perception of color among students in the educational system of the Children's Art School]. *Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A.I. Gertsena. Aspirantskie tetradi [News of Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen. Postgraduate notes]*, 37(80), pp. 407-410.
13. Vinogradova N.V. (2008) Semanticheskii podkhod kak odin iz metodov v razviti khudozhestvennogo vospriyatiya tsveta u detei [Semantic approach as one of the methods in the development of artistic perception of color in children].

Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A.I. Gertsena. [News of Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen], 8, pp. 259-262.

14. Volkov N.N. (1985) Tsvet v zhivopisi [Color in painting]. Moscow: Iskusstvo Publ.

15. Yan'shin P.V. (2006) Psikhosemantika tsveta [Psychosemantics of color]. St. Petersburg: Rech' Publ.