

Белова Юлия Владимировна

Julia Belova

старший преподаватель кафедры «Дизайна и креатива»
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
член Международного Художественного Фонда (г. Москва),
senior lecturer of the Department of Design and Creativity
Moscow financial and industrial University "Synergy"
member of the International Art Fund (Moscow)
e-mail: juliawhite@yandex.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ»

**Theoretical and practical aspects of students discipline
«Academic painting with basics of color training science»**

Ключевые слова: живопись, академическая живопись, цветоведение, колористика, обучение, цветовой круг, дизайн, дизайн-проектирование.

Keywords: painting, academic painting, color, color training, color circle, design.

Аннотация. В статье отражены особенности современного подхода к процессу обучения академической живописи, основанные на принципах формирования аналитического мышления обучающихся. Осознанное применение в учебных работах анализа формы, цвета и освещенности логически структурирует процесс работы над живописной композицией. Методически обоснованная последовательность выполнения заданий помогает интегрировать знания, навыки и умения академической дисциплины в общую стратегию развития профессиональных компетенций студента от цветоведения и живописи до решения авторских задач дизайн-проектирования. Использование аналитического подхода позволяет сделать процесс обучения более интенсивным и способствует индивидуальному творческому развитию студентов.

Abstract. The article reflects the features of the modern approach to the process of teaching academic painting, based on the principles of forming analytical thinking of students. The conscious use of the analysis of form, color and illumination in the study work logically structures the process of working on a pictorial composition. A methodically sound sequence of assignments helps to integrate the knowledge, skills and abilities of academic discipline into the overall strategy of developing the student's professional competencies from color science and painting to solving author's design tasks. Using the analytical approach allows to make the learning process more intensive and contributes to the individual creative development of students.

В процессе изучения дисциплины «Академическая живопись с основами цветоведения» в Университете «Синергия» преподавательским составом кафедры Дизайна и креатива (во главе с заведующим кафедрой к.п.н., доцентом Назаровой Л.Р.) выстраивается система междисциплинарных связей, способствующая быстрому освоению проектно-графических дисциплин и соответствующих профессиональных компетенций. На учебных занятиях перед обучающимися

ставится цель через серию последовательных заданий сформировать умение аналитически мыслить и осознанно создавать разнообразные живописно-графические работы, отвечающие запросам современного дизайна [5].

Курс представляет собой цикл систематических практических занятий, выстроенных в строгой логической последовательности от простого к сложному с выходом на работы с элементами абстрагирования под непосредственным руководством педагога с последующей фиксацией полученных в аудитории знаний, умений в самостоятельной домашней работе.

Освоение студентами теории изобразительного искусства, художественных и эстетических свойств цвета, а также основ цветовых композиционных построений происходит постепенно, подкрепляясь соответствующими темами практических заданий. Курс обучения начинается с введения базовых понятий о цветоведении, колористике и академической живописи, на основе которых обучающиеся могут в дальнейшем развивать свои профессиональные навыки, независимо от их уровня до начала обучения. Без осознания обучающимися первичных знаний, составляющих основу профессиональных компетенций, невозможно начало успешной дизайнерской деятельности [8, 5; 9, 8].

Изучение оттенков цвета и возможностей красочной палитры является первым этапом перехода от уровня абитуриента к уровню студента. Построенное на основных цветовых системах (И. Иттена и В. Гёте), оно является основой образовательной программы, подкрепляющей теоретические знания о механическом смешивании цвета практическими — пониманием количественных соотношений базовых цветов при смешении итогового оттенка. Теоретические аспекты свойств элементов цветового круга и его физических основ изучаются в течение начальных уроков изобразительного искусства и на уроках физики в средней школе, но нужно понимать, что теория, не подкрепленная практическим навыком, остается просто теорией.

Создание в технике гуаши 24-частного цветового круга Гёте с дополнительной «выкраской» секций каждого цвета до белого (внутри) и чёрного (во внешней части) является основополагающим моментом к профессиональному освоению основ живописи и характеристик цвета.

«В двухмерном цветовом круге могут быть показаны только два основных свойства: цветовой тон и светлота (яркость). Чтобы отразить и третье главное свойство цвета — насыщенность (хроматичность), используют трехмерные цветовые модели: пирамиды, конусы, шары и др.» [1].

В учебном задании «Создание 24-частного цветового круга В. Гёте» темная часть создаваемой композиции позволяет имитировать трехмерность, то есть переход с освещенной стороны условной формы к теневой (аналог свето-тоновой моделировки сферической конструкции).

Детальная проработка оттенков цвета, получение элементов цветового круга и всех цветов композиции, точно соответствующих своему месту и тону, не самое простое задание, требующее внимательности и сосредоточенности. Нельзя преуменьшать дисциплинирующий аспект этого задания, которое одновременно тренирует глаз, закрепляет теоретические знания о механическом смешивании

цвета, и, вместе с тем, «набивает» руку при равномерном и качественном нанесении красочного слоя на лист бумаги.

Таким образом, основной целью выполнения задания является практическая тренировка навыка создания цвета, а параллельной задачей — запоминание учащимися самой цветовой схемы для дальнейшего её применения при выполнении заданий по академической живописи и цветоведению, а в дальнейшем в проектной деятельности.

Созерцание законченного цветового круга Гёте, анализ визуальных эффектов: объёма, равномерного свечения и «горения» отдельных цветов и оттенков, поиск по кругу дополнительных и родственных цветов, поиск триад контрастных или родственных цветов и выразительных контрастно-родственных групп развивает цветоощущение и восприимчивость обучающегося к различным оттенкам, их нюансам и количественным пропорциям исходных цветов баночных красок в составе цветов смешанных.

Именно на этом этапе обучения создаются карты личных предпочтений цвета, являющиеся первыми элементами в базовой профессиональной компетенции, реализуемой, в конечном итоге в разработках колористического решения дизайн-проекта. Добавление к цветовому кругу элементов градации фона (переход каждого хроматического цвета к его темной ахроматической вариации позволяет максимально освоить понятия «тона», «цвета» и рассмотреть аспекты изменения характеристики цвета согласно В.В.Кандинскому происходит усиление действия цвета при добавлении в него черного. Отдельные цвета при движении в иные оттенки изменяют свою сущность, поэтому необходимо практически и визуально, на личном опыте, ощутить движение цвета, его выступание или отдаление.

Параллельно с созданием композиций обучающимися рассматриваются и анализируются нюансы цвета в оттенках — расширяется кругозор цвета, словарный запас определений, то есть развивается механизм цветового воображения: поиск ассоциативных связей между видимым цветом и свойствами объекта характеризующего этим цветом.

Современные дизайнеры в практической работе оперируют цифровыми обозначениями цвета и его ключевыми описаниями в таблицах PANTONE, таких как «Цвет пустынного песка 17-1524TCX», но как ни странно, этот цвет не имеет ничего общего с желтыми оттенками классического представления о пустыне, поэтому названия в каталогах PANTONE не всегда визуально оправданы. Однако описываемый в исторических анекдотах «цвет бедра испуганной нимфы» (розовый с примесью охры) в живописи более психологически информативен, чем сумма трех или четырех цифр систем цвета RGB или CMYK.

Устаревшие и вышедшие из обихода названия и соответствующие им образцы цвета хорошо передают ассоциативный цветовой образ, поскольку дизайнеры пользуются палитрами цветов, подбирая их под психологические ассоциативные связи с образом проекта. Цвета, сухо собранные в системе PANTONE, не отвечают этой образности. Но, например, «Майский жук» — цвет из красно-коричневой гаммы с золотым отливом, цвет «Блошиного брюшка» — красновато-коричневый, каштановый, цвет «Испуганной мыши» — нежно-серый цвет», хотя и считаются

устаревшими и смешными, хорошо описывают образную эмоцию цвета. И неважно, будет это колёр для живописной постановки или иллюстрация для гламурного журнала.

В качестве дополнительной стимуляции психологического цветоощущения студентам рекомендуется рассматривать таблицы античных цветов и их определений. Аналогично учебному заданию по созданию цветового круга вербальные описания цвета учат анализировать его не только с точки зрения его цветовых (физических) характеристик, но и с точки зрения психологии и эмоциональности цвета, что немаловажно для будущего дизайнера, как организатора пространства и среды обитания человека.

«Все виды творчества начинаются с подсознания и открытия скрытых «закономерностей» внешнего мира причинно-следственных связей»[3]. Чувственный опыт освоения реальности должен обогатиться аналитическим опытом и выкристаллизоваться в знаковой системе дизайн-проектирования.

Однако, «...основной проблемой является изолированное восприятие студентами комплекса знаний в рамках учебных обучающих дисциплин. Искусственные ментальные барьеры между учебными дисциплинами не дают им активно и осознанно пользоваться полученными знаниями»[2]. Поэтому при выполнении каждого задания по академической живописи рекомендуется указывать возможности применения изучаемых в задании знаний и формирования профессиональных компетенций.

Интенсивность и информационная насыщенность разработанного курса обучения студентов академической живописи прямо подразумевает работу преподавателя на занятиях как насыщение практических занятий информацией с жесткой её фиксацией в практических заданиях, с обязательным акцентом на методически грамотную последовательность выполнения работы по основным этапам.

Анализ формы, анализ освещенности, анализ цвета, логическое обобщение — выстраивание колористического решения на основе дополнительных цветов и контрастов, и последним этапом, фактически, является синтез, то есть собственно практическая реализация замысла работы.

На данном этапе важно не столько добиться «идеального» завершения композиции с точки зрения педагога, сколько своевременно остановить процесс на стадии почти завершения, доступной пониманию учащегося, то есть оставить чувство лёгкой незавершенности, чтобы, в случае неудачного, «вымученного» итога, у студента не возникло неудовлетворённости и разочарования. «...Не надо ученика перегружать правилами. Все указания должны делаться вовремя и в меру» - говорил П.П. Чистяков [7].

И понятие «меры» для всех индивидуальное. При нарастании практического опыта постепенно приходит навык грамотного завершения работы. Именно поэтому, важнейшими упражнениями для студентов являются быстрые этюды, дающие возможность многократного экспериментирования с цветом и тоном, значительно увеличивающие практические навыки и не несущие на себе ответственности длительной работы.

Искусство отражает сиюминутное видимое состояние природы и требует постоянного изменения в каждом последующем произведении. Требуется постоянное углубленное познание реальности и совершенствование практических навыков процесса.

Безусловно, все студенческие работы (не взирая на то, по какой дисциплине идёт обучение) должны строиться по принципу «от простого к сложному», при этом каждый новый уровень освоения материала основывается на практическом опыте предыдущего задания.

Методически грамотным при этом является правило предварительного аналитического разбора и построение плана действий будущей работы. В процессе предварительного аналитического разбора необходимо вербально описать цели, задачи, простые элементы (уже знакомые студентам на практике), указать на методы их выполнения, описать более сложные элементы и уточнить проблемные моменты, возникающие при выполнении упражнений и заданий.

Более всего имеет смысл акцентировать внимание обучающихся на поиск не столько частных в изображаемом, сколько поиск обобщенностей, чтобы закрепить в практике обучающегося принцип знаковости в современном изобразительном искусстве.

«Вся специфика изобразительного творчества базируется на умении видеть в конкретном всеобщее, а во всеобщем конкретное» согласно формулировке исследователя Л.Б. Ермолаевой-Томиной. [3]

При выполнении задания «Этюды предметов» акцент делается на линейно-конструктивный рисунок и лепку формы цветом и тоном. Для передачи объема светотеневая лепка предметов должна выполняться мазками по форме предметов, при этом вполне логично объединить в представлении обучающихся форму предмета с несколькими секторами цветового круга Гёте в их динамическом изменении к белому и чёрному, более того, эту вариацию круга можно представить в виде шара. В этом случае логическая обусловленность распределения изменений цвета и тона на предметах становится явно выраженной. Кроме этого, колористический круг даёт представление о минимально различимом размере цветового пятна, которое на предметах первого плана обычно имеет размер не более 3х3 см.

Множественные быстрые этюды в процессе обучения, как бы не имеющие особой индивидуальной ценности, сохраняют внутри себя легкость и непосредственность восприятия. При этом максимально отрабатывается колористический и тональный диапазон возможностей цветовой палитры и личные технические навыки студентов, приучая их к скорости работы и мобильности аналитической деятельности внутри узко сформулированной задачи, такой, как решение монохромных натюрмортов по основным сегментам 12 или 6 частных цветовых кругов.

Поскольку идентичность восприятия цвета является индивидуальной особенностью каждого человека, именно работа с тональными отношениями является приоритетной в процессе обучения будущего дизайнера и даёт положительный эффект по интеграции в сферу профессиональной деятельности

студентов. Выполнение учебно-живописных работ в нескольких светлотных диапазонах, например «Белый натюрморт», «Натюрморт в средне-сером диапазоне», «Натюрморт на «разное чёрное» способствуют развитию чувствительности зрения к тону и категориям «тепло-холодности цвета», также обогащая цветовую палитру и палитру выразительности в арсенале будущего дизайнера.

Алгоритм действий всегда должен быть вербализирован, то есть перед началом работы проговариваются все аспекты будущей работы — выразительных свойств материала и живописных закономерностей, которые будут использованы.

Полезными в этом отношении являются мастер-классы, которые именно с точки зрения вербализации процесса творчества раскрывают перед обучающимися сложные внутренние события происходящие с автором во время выполнения задания. Не секрет, что разные способы передачи и восприятия информации по разному фиксируют знания у обучающегося — на слух, из рук в руки, метод пошагового повторения, метод аналитического копирования, анализ и курсовые работы, поэтому целесообразно использовать весь доступный ассортимент упражнений.

С выполнением достаточного количества работ возрастает умение «просчитать» цвет и тон предмета в соответствии с окружающим пространством.

Включение в учебную программу композиций на анализ ахроматических состояний учебной постановки готовит студента к творческому решению многоцветных тональных композиций. Основными задачами работ этого периода обучения можно считать отработку навыка анализа формы и создание её аналитической цветовой модели в объёмном пространстве. Необходимо научить студентов внимательному отношению к конструктивным деталям формы для создания убедительного визуального образа: от передачи поверхностных характеристик материала до текстуры.

На базе исследования формы и цвета посредством выполнения учебных живописных заданий студентами вырабатывается правильная методика последовательного ведения работы над проектом (от выполнения живописной композиции до создания самостоятельного дизайн-проекта), состоящая из 3 основных этапов:

1. Стартовый (пусковой, начальный) — подготовка к процессу: поиск композиционной идеи, постановка учебно-проектной задачи.

2. Исследовательско-аналитический — поиск средств решения поставленной задачи (поиск закономерностей, способов решения аналогичных задач на основе личного навыка и опыта).

3. Исполнительский — визуализация проекта и корректировка в процессе работы. Передача цветовых и пространственных отношений предметов и фона.

На завершающем этапе обучения предполагается создание итоговых работ на основе различных творческих методов: по памяти, по воображению и представлению, с использованием визуальных фотографических и иллюстративных источников, с использованием авторского стиля и авторских источников, использованием метода стилизации по заданному стилю, как итог освоения навыка

аналитической деятельности в живописи, и освоение соответствующих профессиональных компетенций.

Поскольку «...процесс проектирования является комплексным и требует от профессионала широкого диапазона знаний, кругозора, умения получать, анализировать и структурировать вербальную и визуальную информацию, а также владеть графическим языком и техническими навыками для визуализации идеи и реализации проекта»[2]. Освоение языка живописи и цветоведения является в этом аспекте одним из краеугольных камней.

К этому моменту складывается определенный эмоциональный и эмпатический интеллект студента, выражаемый в его личном авторском стиле, способности сопереживания и переживания творческого процесса, навык экспериментировать и импровизировать в работе, создавать продукты дизайна согласно чувствам, мотивам и желаниям потенциального потребителя или заказчика. Происходит объединение бессознательного и подсознательного, сознания и сверхсознания как основа креативного взаимодействия. Сознательная форма творчества помогает совершать логически обусловленные операции творческого процесса на компетентностном уровне, а утилитарная функция дизайна усиливается творческой составляющей индивидуальности автора.

Таким образом, регулярные упражнения в академической живописи, построенные по принципу анализа и синтеза являются базовым уровнем освоения дисциплины. Процедура мысленного (иногда и реального) расчленения изучаемого объекта на конструктивные элементы (при рисовании фруктов полезно рисовать их нарезанные фрагменты), изучение свойств формы, цвета и освещенности должны выводить студентов на новый уровень — обобщения и абстрагирования в итоговых творческих работах. Анализ, синтез, абстрагирование, обобщение основаны на умозаклчениях, познании реальности, изобретении нового продукта, которому необходимо придать вещное состояние сначала способом логических размышлений и умозаклчений, а впоследствии эмпирическим способом, и в современном мире с помощью компьютерных визуализаций и симуляций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Даглидян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие. – Ростов н\Д: Феникс. – 2011.
2. Данильченко О.В., Назарова Л.Р. Структура уровней формирования междисциплинарных связей в процессе обучения графическому дизайну. //Педагогика искусства://www.art-education.ru/electronic-journal – 2016. – № 4. – С. 140.
3. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. – М.: Академический проект, 2003 г.
4. Кандинский Василий. О духовном в искусстве. – М. Издательство «Архимед», 2992
5. Назарова Л.Р. Формирование основ визуальной культуры студента в современном дизайнерском образовании: компетентностный подход. // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. – С. 259.
6. Статья «Про цвет бедра испуганной нимфы и не только». – [Электронный ресурс] – URL: <http://www.fashion-int.ru/> (дата обращения 03.07.2018)

7. Статья «Чистяков Павел Петрович (1832-1919)» – [Электронный ресурс] //URL: <http://kinodv.ru/> (дата обращения: 20.12.2017).

8. ФГОС ВО Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 1004 «Об утверждении федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) (Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 г. № 43405).

9. ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1391 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2014 г. № 34861).