

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№3 2008 год

Кузьмина Ирина Петровна, преподаватель худ.-графич. факультета Нижнетагильской гос. социально-педагогич. академии,
аспирант ИХО РАО

Модель освоения цветоведения студентами художественно-графического факультета, основанная на системном подходе к обучению

В соответствии с современными требованиями к художественному развитию школьников определяющее значение приобретает проблема формирования художественно-педагогических компетенций будущих художников-педагогов. Мыслить системно, рассматривать проблемы комплексно стало осознанной потребностью. Тенденция к взаимодействию различных наук, интеграция образовательного процесса стимулируют создание новых моделей обучения, ориентированных на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность и мобильность будущих специалистов.

Современная система подготовки будущего художника-педагога призвана учитывать изменяющуюся социокультурную ситуацию и ориентировать все обучение на формирование художественно-педагогических способностей студентов к профессиональной деятельности. Освоение выразительного языка изобразительного искусства (формы, пространства, ритма, композиции, цвета и др.) является приоритетной задачей профессионального образования студентов художественно-графического факультета.

Достижения научно-технического прогресса, развитие культуры и искусства, появление новых художественных материалов и технологий значительно расширили возможности художественного образования детей и юношества, предопределили развитие содержательных основ курса «Цветоведения» в системе подготовки будущих учителей изобразительного искусства. Изучение цвета на художественно-графическом факультете традиционно рассматривается в качестве важной составляющей всей системы подготовки художника-педагога. Содержание специальных дисциплин: живописи, композиции, художественного проектирования и компьютерной графики, анализа и интерпретации произведений искусства, декоративно-прикладного искусства связано с цветоведением. Развитие навыков художественного восприятия, умения пользоваться цветом как средством художественного выражения является основой художественно-педагогической компетентности будущего учителя.

Цвет является одним из важных средств художественной выразительности в изобразительном искусстве. Теоретики искусства, педагоги, психологи (Р. Арнхейм, А. Б. Бакушинский, Б. Р. Виппер, С. В. Кравков, С. П. Ломов, А. А. Мелик-Пашаев и др.) отмечали сложность процесса художественного восприятия. Они подчеркивали важность творческого переживания, осмысления и оценки произведения искусства, указывали на то, что «умение видеть и переживать» требует усилия и подготовки. Практическое освоение средств художественного выражения, работа разнообразными художественными материалами являются важными условиями, способствующими развитию умения воспринимать художественно-образную основу произведения.

По мнению Г. В. Лабунской, цветовая выразительность работы, ее образность обуславливается художественно-творческими способностями учащегося, в основе которых лежит эмоциональное, эстетическое отношение к изображаемому [8]. Художник-педагог должен обладать не только способностью тонко различать цвета, но и развитым эстетическим отношением, при котором в цветах он видит определенные образы, настроения и выразительные возможности, вызывающие у него эмоциональную отзывчивость. Практическое освоение цвета, работа разнообразными художественными материалами являются важными условиями, способствующими развитию умений воспринимать художественно-образную основу произведения.

Принцип организации художественно-творческой деятельности учащихся в единстве художественного восприятия и продуктивного творчества нашел отражение в работах А. В.

Бакушинского. Овладение материалом и средствами творческого выражения, воспитание способности восприятия-созерцания автор рассматривал как неразрывные компоненты процесса формирования «культуры творческой личности» [1]. Учет принципа единства восприятия и творчества и ныне является важной основой методики преподавания спецдисциплин в вузе. Так же актуальными являются положения программ колористического образования студентов двух школ БАУХАУЗ и Высших художественно-промышленных мастерских начала XX века (В. Гропиус, И. Иттен, В. В. Кандинский, К. Истомин и т. д.), основанные на изучении «первоэлементов», как структурных звеньев образовательного процесса. Постигание эмоционально-образного языка изобразительного искусства, развитие когнитивных способностей студентов являются важными составляющими современной системы подготовки художника.

Современному развивающемуся обществу необходимы образованные, инициативные люди, творчески активные, проявляющие себя общественно и индивидуально, способные воспринимать и создать художественные ценности. Колористическая подготовка студентов художественно-графических факультетов нацеленная на развитие знаний, умений и навыков не обеспечивает достижения поставленных задач. Традиционный подход к преподаванию цветоведения не способствует формированию целостных представлений у студентов о цвете как средстве художественной выразительности.

Изучение исторического и современного опыта работы ученых и педагогов-практиков в области колористического образования студентов предопределило необходимость разработки оптимального содержания образования в области цветоведения с учетом новых достижений в области педагогики и науки о цвете.

Изучение научно-теоретических основ системного подхода в обучении позволяет рассматривать педагогическое образование в вузе как целостный комплекс взаимосвязанных между собой элементов, гарантирующих получение результата – профессионально компетентного художника-педагога. В связи с этим возникла необходимость внедрения принципов системного подхода в образовательный процесс, потребность в разработке и апробации модели освоения цветоведения студентами художественно-графического факультета, основанной на системном подходе к обучению, с целью формирования художественно-педагогической компетентности студента художественно-графического факультета в области цветоведения.

По нашему мнению, художественно-педагогическая компетентность студента художественно-графического факультета в области цветоведения зависит от художественно-творческого развития, которое включают в себя: теоретические знания по цветоведению; умения и навыки владения цветом в процессе работы различными художественными материалами; способность воспринимать и использовать цвет как средство художественного выражения; сформированность художественной индивидуальности.

Основой моделируемого комплекса является новое содержание художественного образования, не сводимое к знанию парадигме, нацеленное на формирование умений воспринимать и использовать цвет как средство художественного выражения, основанное на системном подходе. Труды И. В. Блауберга, Э. Г. Юдина, М. С. Кагана, В. Н. Садовского позволили определить основные понятия системного подхода: система, элемент, структура, целостность, связь, иерархия. В основе системного подхода лежит рассмотрение объектов как систем: ориентирующее исследование на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связи в нем и сведение их в единую теоретическую картину [2]. Анализ литературы позволил выделить принципы системного подхода в обучении: принцип приоритета конечной цели, принцип единства, принцип связи, принцип иерархии, принцип функциональности, принцип функционирования.

Педагогический аспект данной проблемы рассматривался в трудах Н. В. Кузьминой, С. И. Зиновьева, И. Л. Зимней, В. А. Сластенина и др. Эти авторы обращали внимание на целесообразность внедрения системного подхода в профессиональную подготовку будущего специалиста. Взаимодействию компонентов содержания образования, реализации педагогических принципов обучения посвящены исследования В. В. Давыдова, В. В. Краевского, Д. Б. Эльконина и др. Ученые обращали внимание на развивающий характер образовательного процесса, на необходимость эффективного использования воспитательного потенциала искусства. Принципы системного подхода и актуальные педагогические методы преподавания цветоведения стали основой в моделировании системы обучения цветоведению студентов художественно-графического факультета. Их реализация предопределила построение модели освоения цветоведения студентами художественно-графического факультета, основанной на системном подходе к обучению.

Несмотря на то, что все компоненты тесно связаны между собой, каждый имеет относительно самостоятельное значение для функционирования моделируемой системы.

Принцип связи проявляется в следующих формах: во взаимодействии художественных дисциплин на художественно-образной основе и преобразовании личностных качеств студента в процессе художественно-творческой деятельности с цветом. Ведущим типом связи в конструируемой системе являются связи преобразования, потому что они отражают качественное изменение личности, ее готовность к самореализации в различных областях художественно-творческой деятельности.

Принцип функционирования выражается в единстве восприятия и художественного творчества. Организация процесса обучения цветоведению основана на эмоционально-образном постижении окружающей действительности, художественных произведений изобразительного искусства при одновременно осуществляемых процессах восприятия и созидания.

Принцип иерархии заключается в создании индивидуальной образовательной траектории художественно-творческого развития каждого студента, применении лично-ориентированного подхода в обучении. Учет индивидуальных особенностей личности студента, его индивидуальный темп и ритм развития, предоставление свободы творческого выбора и самовыражения способствуют формированию художественной индивидуальности, отражающей особенности восприятия, воображения и созидания, наличие художественного почерка.

Принцип функциональности в нашем исследовании проявляется в создании студентами авторских общественно значимых творческих работ и проектов. Творческий проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет сформировать у будущего художника-педагога умение ставить и решать задачи, связанные с его профессиональной деятельностью.

Опираясь на изученный исторический и современный опыт работы в области колористического образования студентов, содержание образования может быть раскрыто через серию художественно-творческих заданий, объединенных шестью тематическими блоками: ахроматические цвета, хроматические цвета, системы классификации цветов, цветовые взаимодействия, принципы гармонии цвета, эмоционально-эстетическое воздействие цвета. Эти блоки, в свою очередь, являются системообразующей основой таких дисциплин, как цветоведение, живопись и формальная композиция.

Построение содержания образования на блочно-тематической основе обеспечивает преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной основе. Художественная деятельность с цветом должна предполагать не только выполнение цветовых шкал и комбинаторик, но и живописных и декоративных этюдов, ассоциативных беспредметных композиций, стилизованных натюрмортов, эскизов, длительных работ с натуры, в том числе с применением компьютерных технологий.

Работа с цветовыми сенсорными эталонами, шкалами способствует расширению цветоразличительных способностей зрения студентов, совершенствованию их зрительной культуры. Выполнение комбинаторик с разным цветовым решением, создание цветовых кругов содействует эффективному усвоению теории цветовых гармоний, накоплению опыта смешения цветов и получения многообразных оттенков. Создание беспредметных композиций развивает у студентов ассоциативное мышление. Композиции, выстроенные с учетом эмоционально-эстетического воздействия цвета на человека, содействуют преодолению предметного видения цвета. Работа над натюрмортом должна быть представлена разнообразными видами деятельности: плоскостное, объемно-пространственное, стилизованное решение образа.

Проведение занятий в музее изобразительного искусства, посещение мастерских художников, анализ результатов собственной творческой деятельности, интерпретация живописных произведений развивает когнитивную компетенцию студентов. Встреча с подлинником стимулирует их познавательную активность в области истории изобразительного искусства, способствует самостоятельному изучению приемов практического использования цвета, как средства художественного выражения.

Включение личностно-ориентированного подхода к обучению студентов цветоведению способствует формированию индивидуального видения и художественно-творческого развития каждого студента. Внедрение в творческую работу студентов информационных и мультимедийных технологий, обеспечивает возможности расширения средств выполнения художественных замыслов при решении колористических задач.

Такое построение содержания образования обеспечит преемственность и позволит планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. Взаимодействие спецдисциплин на основе принципов системного подхода дает возможность сделать систему обучения цветоведению гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса. Рассмотрим подробнее тему 4. «Цветовые взаимодействия».

Наглядный материал:

- наглядные пособия по цветоведению и композиции (схемы, таблицы, плакаты, электронный материал по теме);

- художественные произведения искусства из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств (К. Коровин «Гурзуф», С. Судейкин «Гуляние маркизы на острове любви», М. Ф. Шемякин «Дама в светлом», З. Е. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати», В. Е. Пестель «Натюрморт»);

- живописные студенческие работы из методического фонда по композиции, цветоведению и живописи.

Цветовые взаимодействия

- **Цветовые взаимодействия.**

Цель: Развитие способности студентов использовать возможности контраста и нюанса для создания образов в творческих работах.

Теория. Цветовые взаимодействия, контрасты, нюансы. Одновременный, последовательный, пограничный. Ахроматический, хроматический, монохроматический.

Практика. Составление словаря терминов. Выполнение упражнений, закрепляющие понятия темы (хроматический, монохроматический, светлотно-хроматический контрасты, нюансы) на основе абстрактной композиции и натюрморта.

Цветоведение	Композиция	Живопись
4.1. Составление словаря терминов с цветовыми схемами, созданными рукотворно и в CorelDRAW .	4.1. Создание линейной полицентричной абстрактной композиции на выбранную тему (например «Город», «Мосты»), отвечающей всем основным требованиям, где центр организован:	4.1. Создание эскизов для живописной композиции «Натюрморт» с помощью Adobe Photoshop , основанные на одном ведущем цветовом тоне.
4.2. Выполнение четырех полицентрических композиций на выбранную тему в разных цветовых решениях:	а) самым большим элементом композиции; б) самым маленьким элементом в композиции; в) композиционной паузой;	4.2. Выполнение краткосрочного и длительного этюдов натюрмортов из предметов, контрастных по цвету. Изображение образа натюрморта, предающего состояние праздника.
а) основанную на монохроматическом контрасте;	г) группированием и концентрацией одинаковых по размерам и форме элементов;	
б) основанную на одном цветовом тоне, разном по насыщенности, но сближенном по светлоте;	д) контрастным по цвету элементом ко всему решению	
в) основанную на хроматическом контрасте;		

г) основанную на светлотно-хроматическом контрасте. композиции.

4.2. Разработка декоративных вставок для интерьера академии, которые бы создавали определенный цветовой образ и иллюзию объема.

Апробация модели освоения цветоведения студентами художественно-графического факультета и выявление педагогических условий, способствующих формированию художественно-педагогической компетентности студентов в области цвета, их подготовке к профессиональной деятельности в области педагогики искусства осуществлялась на художественно-графическом факультете Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии в период с 2003 по 2008 год со студентами 1-5 курса.

Результаты эксперимента показали, что наблюдается динамика художественно-творческого развития студентов в области цветоведения от низкого – репродуктивно-подражательного, до высшего — художественно-образного уровня, раскрывающего творческий подход студента к использованию цвета как средства художественного выражения, способного в суждениях и в продуктивных видах деятельности отражать индивидуальное видение, что свидетельствует об эффективности разработанной модели освоения цветоведения студентами художественно-графического факультета, основанной на системном подходе к обучению.

Гармонизация цветовых взаимодействий в этюдах натюрмортов: использование различных технологий и способов на первоначальных этапах создания композиции.

Литература:

1. Бакушинский А. В. Исследование и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М.: Сов. художник, 1981.
2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.
3. Дружкова Н. И. Кандинский в Баухаузе. Теоретические основы художественно-педагогической деятельности: Монография. М.: МГУП, 2006.
4. Зимняя И. Л. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат профессионального образования (идеализированная модель) // Проблемы качества образования. Кн. 2. М.; Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005.
5. Иттен И. Искусство цвета. М.: Д. Аронов, 2001.
6. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Л.: Фонд «Ленинградская галерея», 1990.
7. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
8. Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей. М., 1965.
9. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. М.: Знание, 1981.
10. Садовский В. П. Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы и перспективы развития // Системные исследования: Методол. проблемы: Ежегодник. 1979. М.: Наука, 1980. С. 29—54.
11. Слостенин В. А., Ильин В. С. Перестройка высшего педагогического образования и формирование социально активной личности учителя: Межвузовский сб. науч. тр. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1987.
12. Эльконин Б. Д. Понятие компетентности с позиций развивающего обучения // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию. Красноярск, 2002.
13. Юдин Э. Г. Системный подход и принципы деятельности. М., 1978.