

теория и методика профессионального образования

*Салтанова Юлия Сергеевна,
соискатель Учреждения РАО
«Институт художественного образования»,
доцент Института традиционного
прикладного искусства
julija-sal0@rambler.ru*

Обучение цветоведению в системе профессионального образования традиционного прикладного искусства

Народное декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью любой культуры, которая на протяжении веков соединяет поколения, хранит в себе национальные идеалы, раскрывает взгляды и убеждения народа подрастающему юношеству. Судьба, сохранение и развитие этой самоценной части отечественной культуры во многом зависят от качества профессиональной подготовки мастеров-исполнителей, художников-мастеров и на высшей ступени – художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. На современном этапе развития российского общества для успешного решения стоящих перед системой профессионального образования задач решающее значение приобретает востребованность умения творить, обращение к развитию индивидуальности каждого ученика, воспитание его эмоциональной сферы, формирование личности художника-творца, владеющего всеми богатствами культуры и искусства, накопленными предыдущими поколениями, и умеющего видеть будущее. Учитывая изменившиеся социально-экономические условия современной России, преподавателями Института традиционного прикладного искусства были не только созданы новые программы, но и введены новые предметы, чтобы повысить уровень подготовки художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, – это «Устное народное творчество», «История народных художественных промыслов», «Народный орнамент», «Основы этики и эстетики», «Моделирование и конструирование», «Основы цветоведения» и «Декоративная живопись». Главным достоинством всех программ является то, что они обладают спецификой, отражающей особенности декоративно-прикладного искусства или его конкретного вида. Профессиональная подготовка художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в средних и высших учебных заведениях многопланова и многоаспектна, но одну из важнейших ролей в ней играет обучение студентов умению видеть и чувствовать цвет и гармонично применять полученные теоретические знания в области цвета в повседневной индивидуально-творческой деятельности.

Цвет в искусстве – большая проблема, которую чаще всего рассматривают только в контексте проблемы живописных решений, что ведёт к примитивному пониманию значения цвета вообще, а в художественном образовании в частности. Приобщение детей и юношества к миру и культуре цвета стало серьёзной педагогической задачей в новейшее время, когда человек фактически потерял связь с природой и все чаще и чаще его цветовое общение ограничивается примитивным набором искусственных красителей.

В современном обществе компьютеризации цветовосприятие и цветоощущение превращаются в острую проблему, поскольку дети воспитываются не на духовной, а на телевизионной культуре, на компьютерных играх, выхолощенных кричащих неоновых цветах рекламы. Это ведет не только к духовной, но и психофизиологической деградации. Поэтому в процессе художественного образования надо научить студентов различать нюансы оттенков разных цветов, а затем уже соединять их в гармонии. Кульминацией обучения является умение создавать разнообразные эмоциональные образы, используя все возможности цвета.

Современность диктует углубление знаний и умений работать с цветом, модернизацию подготовки художника в области цвета, формирование у него не просто колористических умений, а культуры цвета. И поэтому знание истории развития цветоощущений и цветовосприятия, теории цвета, символики и эмоционального воздействия, приобретение практических навыков и умений разработки и воспроизведения цветовых гармоний являются важнейшим аспектом в обучении и воспитании будущего художника традиционного прикладного искусства.

В силу вышеназванных причин приобретает повышенную актуальность формирование у будущего художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов культуры цвета, воспитание у него через систему практических заданий умения учитывать в собственном произведении прикладного искусства все аспекты эмоционального воздействия цвета на зрителя.

В профессиональной подготовке художников-прикладников долгое время цветоведение как учебный предмет не преподавался вовсе. Однако, в силу изменившихся социальных условий и назревшей необходимости владения студентами культурой цвета, некоторые преподаватели пытались сами вводить задания на развитие чувства цвета и владения навыками и умениями работы с цветом. Некоторые азы цветовой грамотности включались в качестве учебных тем в программы таких дисциплин, как «Живопись», «Изобразительная грамота», «Композиция». В ряде профессиональных учебных заведений основы цветоведения вошли в программу производственного обучения (мастерства). Однако в создавшейся ситуации цветоведение в подавляющем большинстве случаев рассматривалось как некое вспомогательное средство обучения живописца или изучения учебного предмета «Живопись», но никогда не считалось важнейшей компонентой профессиональной подготовки. Оно было направлено, главным образом, на привитие практических навыков и умений в конкретном виде учебно-познавательной деятельности, без учета эмоционально-творческих и воспитательных возможностей в данной области. Даже после того, как цветоведение в качестве учебного предмета было включено в государственные образовательные стандарты, в отдельных учебных заведениях его просто присоединяли к живописи. Из практических заданий по предмету студенты выполняли только цветовой круг, исполнению которого предшествовали некоторые теоретические вводные беседы. А главное изучение учебного предмета никак не учитывало специфики декоративной работы промысла и не использовало богатейшие традиции конкретного направления декоративно-прикладного искусства, в том числе и символики цвета.

Такое положение дел с цветоведением значительно увеличивает время вхождения в специфику промысла и постижения всех тонкостей и нюансов цветовых композиций, а отсутствие прикладных знаний приводит к излишнему перенасыщению, порой «крикливости», пестроте, которые разрушают цельность композиции или художественного образа.

Проблема смысловой содержательности цвета, актуальная для сегодняшнего дня, может и должна решаться обращением к давним традициям народного художественного творчества. Опыт и практика мастеров народного искусства позволяют проникнуть в смысл цветовой содержательности образов традиционного прикладного искусства, постичь основные принципы понимания и использования цвета в народном творчестве, для которого так характерна символическая условность.

Народному искусству присуща особая любовь к цвету – праздничному, мажорному, где мягкость плавных переходов от цвета к цвету сочетается с напряженной контрастностью. Цветовые композиции в декоративно-прикладном искусстве отличаются особой сложностью и богатством, тонкостью и нюансировкой оттенков, не говоря уже об огромной композиционно-художественной и художественно-образной нагрузке, которую несет цвет. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что произведения традиционного прикладного искусства, изделия народных художественных промыслов пользуются постоянным спросом в силу особого эмоционального воздействия на потребителя. Нашим современникам такие изделия помогают сохранить душевный покой, восстановить душевное равновесие, окрасить радостными, веселыми цветами свой взгляд на мир и окружающую действительность. Воспринимая цвет предмета, человек получает некий эмоциональный настрой, разного рода настроения: радости или печали, страха или веселья, легкости или грусти и т.д. Цвет способен не только передавать важную информацию о предмете, но и вызывать определенные мысли и чувства через образное воздействие. Он же является характерной особенностью каждого из направлений традиционного прикладного искусства: золотой, красный, чёрный у хохломского промысла; белый у косторезов; светлая гамма розового, голубого, зелёного у ростовской финифти; красочное многоцветие на черном у палешан; бело-голубая гамма гжели; зелёный, красный, синий, чёрный и другие цвета у художественной росписи металла и т.д.

Колористический строй в произведениях прикладного искусства того или иного народа в различные времена отражал особый способ цветового видения мира и воплощения полихромного замысла, специфику художественного мышления. Поиск эмоционального образа, в котором колориту отводится значительная роль, является глубоко традиционным для декоративно-прикладного искусства. Цветовая гармония, колорит, контрасты представляют собой итог мыслительной деятельности человека, абстракцию цветовых сочетаний, которые существуют в действительности и которые художник воспринимает, обобщает и интерпретирует по-своему (по-новому). В этом смысле окружающий мир, природа являются для художника первоисточником художественных замыслов, художественного проектирования, в целом художественного творчества. Изучение природных цветовых гармоний позволяет лучше понять и полнее использовать возможности цвета. Вот почему художникам традиционного прикладного искусства важно получить как можно более полную информацию о цвете, колорите, гармоничных сочетаниях и их воздействии на чувства, душу человека, сформировать культуру цвета.

Изучение любого явления обычно начинается с его определения. Дать полное и точное определение – значит очертить границы рассматриваемого явления, за пределами которых мы имеем дело уже с чем-то иным. Определить понятие «культура цвета» мы постараемся путем раскрытия многогранного определения понятия «культура». Понимание термина «культура» остается по-прежнему неоднозначным в силу многообразия и сложности обозначаемого им явления. Она включает в себя все, что создано трудом, разумом, творческой энергией человека. В конечном итоге, весь окружающий нас мир – это мир культуры. Чаще всего культуру определяют как «все, созданное человеком», всю систему материальных и духовных ценностей. Культура как система ценностей вбирает в себя и нормы, и идеалы, она не только сохраняет их, но и формирует. Культура выступает как продукт преобразующей и самопреобразующейся деятельности. Подлинным содержанием культуры является сама творческая деятельность людей, в процессе которой создаются духовные ценности.

Общая культура – это содержание и характер мировоззрения и умений, а также общекультурных установок человека на данную деятельность. Профессиональная культура включает требования общества к культурному уровню людей, занятых той или иной профессиональной деятельностью. В профессиональную культуру могут быть

введены еще более узкие понятия специфической культуры: культура речи, пластическая культура, культура цвета и т.д., которые раскрывают сущность требований, предъявляемых к конкретному специалисту. Поскольку цвет – категория визуальной формы, реально присущей любому природному или искусственному материальному объекту, цветоформирование есть неотъемлемая часть культурной деятельности человека, в данном случае – художника традиционного прикладного искусства. Поэтому содержание понятия «культура цвета» не противоречит изначальному смыслу понятия «культура» и является одной из ее материально-духовных реалий.

Границы понятия «цветовая культура» шире традиционного искусствоведческого. Опираясь на многофункциональность цвета в культуре, понятия «культура цвета» не замыкается в сфере искусства. Оно включает и такой внехудожественный аспект, как цветолечение или цветотерапия. В области художественной культуры оно охватывает и профессиональное, и народное, и самодеятельное искусство во всех его видах и жанрах, а также все виды предметной деятельности, информации, сигнализации и ориентации, обеспечиваемые дизайном. Поэтому понятие «цветовая культура», обладая тотальностью, нацеливает на многосторонние исследования проявления цвета в культуре вообще, в различных видах искусства и областях жизнедеятельности. Цвет в прикладном искусстве, costume, архитектуре, скульптуре и живописи, театре и кино, в отправлении обрядов, праздников – эти и многие другие аспекты, рассмотренные и проанализированные исторически на материале разных стран и народов и осознанные как «культура цвета» в той или иной области, в том или ином виде искусства, а в целом – как цветовая культура эпохи, народа, региона, дадут в руки современного художника большой арсенал возможностей целенаправленного, осмысленного, образного и целостного цветоформирования.

Важно понять, что творческие достижения в изобразительном искусстве являются вершиной пирамиды духовно-нравственного развития и воспитания, вершиной высокой образовательной и общей культуры. Высокое духовное и всестороннее развитие художника и являются содержанием и эмоционально-культурным уровнем его произведения, поэтому недостаточно давать «основы цветоведения» будущим художникам декоративно-прикладного искусства, необходимо формировать у них «культуру цвета».

Научное цветоведение определяет природу цветового зрения и выделяет два качественных уровня – цветоощущение и цветовосприятие. Специфика художественной практики определила со временем выявление третьего уровня – чувства цвета. Мы считаем, что художественное образование в сфере традиционного прикладного искусства настоятельно требует выдвижения как особо значимого фактора в его профессиональной подготовке четвертого уровня – культуры цвета. Формирование культуры цвета – это сложное, динамическое образование личности, характеризующее интеллектуально-эстетическую направленность типа, стиля и способов профессионально-творческой деятельности и проявляющееся в богатстве эмоционально-образного цветового опыта, эстетически-образной выразительности цвета, в степени владения техническими приемами работы с ним.

Таким образом, содержание понятия «культура цвета» предполагает систему теоретических знаний о «бытии цвета», о цветовосприятии, накопленных историческим опытом; высокое владение техническими приемами работы цветом; качественный уровень творческой деятельности и ее результатов по созданию эстетически значимых произведений традиционного прикладного искусства на основе эмоционально-образной выразительности цвета.

В настоящее время в институте традиционного прикладного искусства разработаны специальные программы курса «Основы цветоведения» для среднего профессионального образования и «Колористика» для высшего профессионального образования, которые

способствуют развитию творческого мышления, художественного вкуса и природных данных, формированию грамотного цветовосприятия и культуры цвета.

Через цвета красок происходит овладение новым языком творчества, расширение кругозора, углубление чувств и передача языком цветных образов того, что нельзя никаким другим способом довести до сознания студента. Если вооружить его знаниями о цвете во всех его проявлениях и отношениях, то будет преодолен кризис в цветовом восприятии и сформирована культура цвета. Итак, восприятие в творческой деятельности студента нуждается в организации и определенной направленности со стороны педагога, только тогда оно перерастет в культуру цвета будущего художника декоративно-прикладного искусства.

Содержание программы курса тесно связано в единый комплекс с другими дисциплинами учебного плана профессиональной подготовки художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Построение учебных тем курса «Основы цветоведения» на основе возрастания их сложности соответствует логике изучения и приобретения практических умений по таким предметам, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История народных художественных промыслов», «Основы этики и эстетики», «История искусств», «Мастерство». Программа предназначена для студентов 1 курса и строится по принципу «от простого к сложному». Обучение начинается с истории возникновения и развития науки о цвете, общих сведений о цветах и их восприятии, о расположении цветов в пространстве, принципах и правилах смешения цветов и красок. Изучая теоретические основы цветоведения, студенты овладевают новым профессиональным понятийным аппаратом, а первые практические упражнения нацелены на постановку руки и глаза.

Следующий раздел программы знакомит студентов с символикой цвета в народном и профессиональном искусстве, в различных религиозных системах и художественных культурах разных народов. При этом особое внимание уделяется ознакомлению с символическими значениями цветов в традиционном прикладном искусстве и цветовыми сочетаниями в произведениях народных мастеров. Также сообщаются сведения об эстетическом и психологическом значении различных цветов.

Главный раздел программы – «Типология цветовых гармоний» – занимает большую долю учебного времени, отведенного государственным стандартом.

В науке о цвете под цветовой гармонией понимается равновесие цветовых сил, которое регулируется целым рядом специфических законов. В процессе изучения раздела «Типология цветовых гармоний» студенты выполняют сложные творческие задания – самостоятельно разработанные цветовые эскизы для каждого вида гармоний. Создаваемые колористические гармонии должны быть разнообразными, обладать эмоциональной выразительностью, использовать различные светлоты и насыщенности и разные соотношения цветовых площадей. Данное задание не только развивает чувство цвета, умение соподчинять цветовые тона, но и формирует культуру цвета. Формирование знаний, умений и навыков колорирования способствует более глубокому изучению композиции и достижению высокого уровня профессионального мастерства.

Особое внимание в программе курса «Основы цветоведения» уделяется вопросам соответствия рисунка и цвета, созданию определенного настроения или впечатления средствами цвета и раскрытия художественно-образного решения через цвет. Развитие образного мышления и творческих способностей достигается методикой проблемного обучения. Поиск колорита, раскрывающего художественный образ, заданный темой-девизом, является кульминацией учебно-познавательной деятельности. При выполнении эскизов студенты должны творчески осмысливать каждую тему, используя приобретенные знания и навыки. Задание обогащает художественный вкус, утончает образное и ассоциативное мышление, активизирует интеллектуальную работу будущего художника традиционного прикладного искусства. Создание колорита – ответственный

этап в работе художника, когда проявляется присущее ему чувство цвета, знание законов цветоведения и общая художественная и цветовая культура.

В процессе усвоения учебного материала курса у студентов пробуждается интерес к проблемам учебно-профессиональной деятельности: они превращаются из объектов дидактического воздействия в субъекты познавательной деятельности. Таким образом, формируется художник, умеющий самостоятельно решать возникающие перед ним творческие проблемы.

Литература

1. Азизян И. А. Цвет – культура – цветовая культура // Техническая эстетика. 1981. № 9. С. 26-28.
2. Алексеев С. С. О цвете и красках. М.: Искусство, 1962.
3. Алексеев С. С. Цветоведение. Изд. 2. М.: Искусство, 1952
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Пер. с англ. В. Н. Самохина. М.: Прогресс, 1974.
5. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1965.
6. Гёте И. В. Об искусстве. М.: Искусство, 1975.
7. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986.
8. Иттен И. Искусство цвета. М., издатель Д. Аронов, 2001.
9. Кандинский В. В. Значение теоретического обучения в живописи / Пер. Дружковой Н. И. М.: Искусство и образование, 1998.
10. Кох Э., Вагнер Г. Индивидуальность цвета. М.: Антропософия, 1995.
11. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. Минск: Беларусь, 2002.
12. Московская школа дизайна. Методические материалы. Серия «Дизайн-образование». М., 1991.
13. Ньюберг Н. Д. Курс цветоведения. Для учащихся вузов художественной промышленности. М.; Л.: Государственное издательство легкой промышленности, 1932.
14. Оствальд В. Цветоведение. М.: Промиздат, 1926.
15. Салтыков А. Б. Проблема образа в прикладном искусстве // Избранные труды. М.: Искусство, 1962.
16. Сурина М. О., Сурин А. А. История образования и цветодидактики (История систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». М.: ИКЦ «Март», Ростов-на Дону, 2003.