

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ

Статья посвящена проблемам преподавания живописи. Предлагаются конкретные приемы активизации учебного процесса.

Живопись является одним из профилирующих предметов в системе подготовки художников. Восприятие цвета - одна из главных задач начинающего живописца. "Художник все время решает задачу переложения красок природы на краски картины. Правила и приемы этого переложения определяются школой", – писал известный художник и ученый И.И. Волков [1].

Анализируя настоящую практику и существующие программы по живописи, часто сталкиваешься с несовпадением уровня поставленных задач в заданиях, и уровня возможностей восприятия цвета у студентов. Восприятие цвета обучающихся значительно отстает от требуемых заданий. Часто педагоги считают, что в данном случае все решает одаренность, и тем самым фактически отказываются от своих прямых обязанностей обучать. Восприятию можно и нужно обучать и развивать. Обучение и творчество – это единый, неразделимый процесс, а педагог – и художник, и ученый. Вспомним слова замечательного художника – педагога П.П. Чистякова: "Высокое, серьезное искусство живописи без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении ее переходит в искусство" [3].

Можно условно определить несколько периодов, в которых выделяются соответственно несколько уровней восприятия цвета –от начальной стадии умения решать собственно творческие задачи в живописи. Наблюдения показывают, что в основном студенты на протяжении всех лет обучения не выходят за пределы первого и второго периода.

Рассмотрим эти периоды.

1 период. Обучающийся воспринимает цвет упрощенно, не всматривается в предмет, не изучает его, не сравнивает с другими, пользуется открытым цветом (для изображения травы берет зеленую краску, для неба голубую краску и т.д.).

2 период. Цвет становится заученным, переходит из работы в работу. Появляются привычные цветовые сочетания.

3 период. Приобретается определенный навык видения цвета. Студент начинает различать степень освещенности. Ощущается разница между пленэрной и интерьерной живописью. Возникает понятие гармоничности цветовых отношений.

4 период. Сформировано умение передать цветом эмоциональное состояние. Видение гармоничности цветовых отношений переходит в видение колорита.

Колорит – это такое состояние тональных и цветовых отношений, которое создает определенную гармоническую цветовую среду, формирующую в свою очередь, тождественное эмоциональное состояние. Восприятие цвета формируется на основе освоения конкретной техники живописи. В процессе обучения постоянно возникают психологические барьеры: студент как будто видит цвет, но составить такую же смесь не может. Обладание техникой – сложный, длительный и трудоемкий процесс.

Нетрудно заметить, что большие перерывы в практическом обучении ведут к потере приобретенного качества восприятия цвета. Задачи, программы педагога – определить меру заданий и ритм занятий. Восприятие цвета активизируется в процессе занятий, и необходимо поддерживать его самостоятельными домашними упражнениями. Если же такие самостоятельные занятия отсутствуют, то достигнутый уровень снижается, и на следующих занятиях надо все начинать сначала. При таком состоянии практики у довольно значительного числа обучающихся восприятие цвета почти не развивается.

Следовательно, отведенного программой одного занятия в неделю явно недостаточно. Лучше, если занятия проводятся два дня подряд, без перерыва. Самостоятельную же работу необходимо возвысить до ранга академических занятий, с аналогичной аттестацией. При существующей практике самостоятельная работа как учебный процесс нередко сильно недооценивается. На академических занятиях педагог вполне может определить индивидуальные дополнительные упражнения каждому обучающемуся для самостоятельного развития. Принцип такого обучения состоит в самостоятельном решении студентом задач, которые ставятся им совместно с педагогом. Педагог должен в основном консультировать, вносить предложения проблемного и экспериментального характера, эмоционально и творчески заряжать студента.

При низком уровне восприятия цвета задания должны быть частыми и короткими. Самое длительное задание возможно только на одно полугодие. Развитие восприятия цвета основывается на сравнении, анализе; сравнение – на зрительной памяти, остроте видения и наблюдательности. Для развития этих качеств в практике педагогов существует ряд упражнений. Выбор их конкретно индивидуален. При этом важно учитывать эмоциональный фон, на котором происходит процесс восприятия и который, в свою очередь, тоже зависит от многих моментов (физическое состояние, социальная среда, состояние личных отношений и т.д.). В идеале процесс сравнения должен быть непрерывным и постоянным.

Педагог должен так организовать занятие, чтобы глаз обучающегося не уставал, видение не притуплялось, а к этому ведет чрезмерно длительное наблюдение

постановки. Приведем описание этапа начального овладения техникой масляной живописи. Обучение начинается с усвоения свойств материала на постановках натюрморта, построенных на сниженных цветовых отношениях. Гамму следует все время менять ("теплую" - на "холодную", светлую - на темную).

Цветовые отношения должны быть доступными для обучающихся: легче воспринимаются яркие, декоративные, насыщенные цвета, контрастные по тону. В начале обучения постановки могут быть обычными, простыми, но постепенно следует переходить на тематические постановки. Студентов надо чаще привлекать к процессу сочинения постановок. Каждое задание должно быть раскрыто и объяснено, выполненное задание – проанализировано педагогом совместно с обучающимися.

Работу следует строить на принципах последовательности (следующее задание вытекает из предыдущего), максимальной заинтересованности (постановка несет в себе момент ожидаемого или неожиданного), наглядности (обучающиеся видят мастерски выполненные задания). Натурные задания должны проходить параллельно с анализом произведений мастеров искусства, с работами по памяти и короткими упражнениями по композиции.

Активизация учебного процесса зависит от многих причин, но решающее значение в этом вопросе имеет, на наш взгляд, научность подхода. Современному педагогу необходимы знания общей и социальной психологии, психологии восприятия, творчества, знания теории обучения и восприятия, собственные профессиональные знания живописи и истории искусств. Без этих и многих других качеств, необходимых педагогу, нельзя рассчитывать на положительный результат в обучении. Только такой подход, такая методика не просто воспитывают художественные навыки, а формируют художника-педагога.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков И.И. Цвет в живописи. –М.: Искусство, 1985.
2. Яшихин А.П. Живопись. –М.: Просвещение, 1985.
3. Гинзбург И. П.П. Чистяков и его педагогическая система. –М.; -Л., 1940.
4. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. –М., 1977.
5. Юон К.ф. Об искусстве. –М., 1959.
6. Иогансон Б.В. О живописи. –М., 1960.