

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

Полынская Ирина Николаевна,

профессор кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск;

Швец Полина Михайловна,

магистрант кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЦВЕТО-ТОНОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ В ЖИВОПИСИ

Аннотация. В статье дается научное обоснование преподавания живописи в общеобразовательной школе, где акцент делается на обучение цвето-тоновым отношениям. При этом педагогам необходимо использовать все дидактические принципы обучения изобразительному искусству. Подчеркивается важность и значения поднимаемой в статье проблемы. Дается аналитический обзор методических указаний отечественных художников в обучении основным правилам и приемам освоения живописной грамоты.

Ключевые слова: цвето-тоновые отношения, живопись, обучение, школьники, методика преподавания, изобразительное искусство, творческие способности.

Значение и место рисования в школе определяется задачами всестороннего и гармонического развития личности. Изобразительное искусство как учебный предмет дает школьникам знание элементарных основ изобразительного искусства, что имеет большое значение в их эстетическом воспитании. Умение видеть в окружающем мире разнообразие форм и цвета, видеть прекрасное во всех его проявлениях и воспроизводить это прекрасное, способствует развитию художественных способностей, формированию эстетического вкуса. «Дать им-

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

пульс к новому виду творчества, вызвать интерес к искусству сегодняшнего дня, потребность не только заниматься им, но и понимать его, осознавать эстетические законы» [6, с. 3173].

Для того чтобы изучить приемы и техники реалистической живописи, обязательно с самого начала обучения понять суть и смысл двух ее главных особенностей – тона и цвета. Только лишь в этом случае учащийся становится на путь профессионального обучения. Причем обучение школьников цвето-тоновым отношениям в живописи не должно быть случайным и единичным случаем. Эту работу необходимо проводить регулярно и систематически повторять с усложнениями образовательных задач. Из этого следует, чтобы освоить живопись, нужно научиться передаче тоновых и цветовых отношений основных пятен. Желательно несколько игнорировать детали и добиваться общего, гармоничного определения тонов, строить работу на пропорциональных отношениях, это в большинстве случаев позволяет успешно решить живописную работу.

Взаимодействие цвета и тона на плоскости – одна из наиболее важнейших составных частей живописи. Цветовые и тоновые отношения самые распространенные виды взаимодействия цветовых пятен, они играют большую роль в построении цвето-тоновой системы произведения.

В живописи все основывается на цвето-тоновых отношениях, они задают цветовой фон и целостность восприятия природы, в общем. Цвето-тоновые отношения демонстрируют взаимодействия тона и цвета в природе, и представляются всегда в цельности и гармоничности, образуя единство цветового тона.

Цвето-тоновые отношения подчиняются определенным законам, которые отражают реальную действительность, а цвето-тоновые отношения художественного произведения определяется не только гармоничными отношениями

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

цветовых пятен в природе, но и формой предмета, материалом, особенностями видения, которые у каждого ученика индивидуальны.

Школьников нужно подготавливать к сложным натюрмортам. Базой для решения подобных типов натюрмортов должны быть простые постановки. Каждая натурная постановка включает в себя конкретные целевые установки. Такой подход к выбору и содержанию натюрморта как задания обеспечивает активность школьников в процессе работы. «Натюрморт — это не мертвая природа, это уникальнейшее явление, это живая жизнь настоящих предметов, их взаимодействие, «тихий» разговор и общение в картинной плоскости» [7].

В современных методиках обучения изобразительному искусству уделяется достаточное внимание обучению живописи, но в процессе обучения возникают проблемы, связанные с недостаточностью знаний у школьников основ цветосприятия и отображения воспринятого. В связи с этим, система обучения должна включать в себя обращение к классическим способам работы красочными материалами, путем усвоения их особенностей через поэтапный разбор каждого метода работы с использованием произведений мастеров живописи, как наглядный пример.

Целями изучения живописи натюрморта школьниками являются познание закономерностей построения гармоничных цветовых сочетаний, развитие цветовой культуры, художественного вкуса, способностей эмоционально воспринимать и отображать окружающий мир. «В программу обучения по изобразительному искусству должны входить задания по живописи, где основательно изучаются основные (светлотность, насыщенность, тон), цветовой (теплый, холодный), и яркостной (яркость, приглушенность) контрасты» [8, с. 341]. Для этого учащимся необходимо овладеть способами работы различными живописными материалами (гуашь, акварель, цветные карандаш, мелки). Не менее важно приобретение умений моделировать и трансформировать цветом трёх-

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации

мерные формы в пространстве, художественно передавать колористический строй окружающей среды с натуры, по представлению и по памяти.

Живописная работа над натюрмортом является необходимой, неотъемлемой частью обучения в общеобразовательной школе. Во время рисования с натуры учащиеся активно изучают окружающий мир, проводят исследовательскую деятельность, осваиваются навыки работы с художественными материалами, закладываются основные принципы профессионального ремесла.

Обучение живописи в системе общеобразовательной школы не ставит цели, такие как подготовка профессиональных художников, в первую очередь обучение направлено на их творческое развитие и раскрытие потенциала. Особое внимание нужно уделять теоретическому материалу в обучении живописи, так учащиеся приобретают необходимые знания и навыки. Использование теоретического материала вместе с таким универсальным жанром как натюрморт, способствует активному освоению и дальнейшему применению метода работы цветовыми и тоновыми отношениями.

Для успешного овладения и дальнейшего применения методики, необходимо использовать все лучшее, что было достигнуто за предыдущие эпохи. Методику преподавания рисования в прошлом нужно изучить как с практической, так и с теоретической стороны, выяснить, что было в старых системах преподавания положительного, и вместе с тем отметить отрицательные стороны обучения. Используя все прогрессивное, что было в прошлом, мы сможем правильно приступить к разработке теории художественно-педагогического образования и воспитания.

В методике обучения мы опираемся на традиционные стилистические направления художественной культуры, составляющие основной запас впечатлений учащихся. Академическая школа является прочным фундаментом, на который опираются все стилистические направления.

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации

В изучении теории должна сохраняться опора на дидактические принципы, такие как доступность, систематичность, поэтапность, последовательность и прочность. Все это основывается на педагогических установках обучение от общего к частному, от простого к сложному и т.д.

Вопросы художественного образования рассматриваются в работах: В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, Н.Н. Волкова, В. Визер, К. Коровина, П.П. Чистякова, М.В. Исаевой, Н.П. Крымова, Е.В. Шорохова и др.

К.А. Коровин в своих высказываниях о живописи сформулировал метод работы отношениями как основной закон живописной грамоты.

П.П. Чистяков известный педагог и художник, обращал внимание на том, что в живописи важно понимать тон в среде. В практике он советует художникам брать цвет, определенный средой, во взаимосвязи с соседними цветами, то есть смотреть не на участок, который пишешь, а на соседний с ним. Это помогает живописно видеть цветовое взаимодействие, и верно определить тон [9].

В.С. Кузин учитывал в своих трудах особую роль живописи как образного отражения всего цветового богатства окружающей действительности, исходя из этого, он большое внимание уделял специфике преподавания изобразительного искусства, вопросам и проблемам психологии живописи. Живопись тесно связана и опирается на явления, закономерности, данные общей, возрастной и педагогической психологии [4].

Д.Н. Кардовский считал, прежде всего, необходимым научиться передаче формы предметов, для этого он рекомендовал работать двумя красками темной и светлой. Условия работы оставались схожими с рисунком [3].

Н.П.Крымов один из многих художников, который оценил преимущества цвета и тона. Н.П.Крымов считает, что живопись есть передача тоном (плюс цвет) видимого материала. Тоном он называет степень светосилы цвета. Прио-

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации

ритетом он ставил задачу передать цветовые и тоновые отношения, при этом, даже если будут взяты не совсем точные цвета, главное, верно, определить пропорциональные цветовые отношения. Он убеждал, что главной задачей живописи является передача тона работы. Общий тон – самое главное, и первое, о чем нужно думать художнику, все остальное не так важно. Крымов считал, что восприятие цвета индивидуально, а верному ведению тона необходимо учить. Он предлагает художникам найти на палитре тон и прибавить к нему цвет. Напротив, выступал Б.В.Иогансон, он считал существенной важность восприятия многочисленных цветовых нюансов.

Один из первых Г.В.Беда в своих трудах дал формулировку понятию «тоновые и цветовые отношения», он предлагает схему пропорционального построения тоновых и цветовых отношений, она основана на определении самых темных и светлых предметов, остальные тона находятся в сравнении с исходными отношениями [1].

Проблема колорита и гармонии цвета очень легко решались в работах выдающихся русских художников: В.А.Серова, К.А.Коровина, И.Е.Репина и др., так как они имели музыкальное образование, владели игрой на каком-либо музыкальном инструменте. При создании живописного произведения они применяли те же принципы, что и в музыке. Благодаря этому не нужно изобретать новые теории, так как значение, задачи, эмоции, образы, чувства в музыкальных и живописных произведениях одинаковы. Построение сложного или простого музыкального произведения имеет в основе схему, которая отражает основные свето-теневые градации (свет, полутень, тень, рефлекс). В. Визер считала эту схему универсальной для создания любого произведения искусства: литературно-художественного, театральной пьесы, фильма, балета, оперы, музыкально-инструментального, вокального и живописного Исследователь фундаментальных проблем рисунка, живописи, композиции. Н.Н.Волков видел цвет и тон

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

в гармонии, так как природа гармонизирует краски посредством света и цвета [2]. В тональной живописи жертвуется цвет, его насыщенность и контраст. По его мнению, свет принадлежит пространству, цвет – предмету. Изображение будет убедительным, если будут верно найдены общий тон и богатство цветового единства.

Для того чтобы овладеть мастерством реалистической живописи, желательно с самого начала обучения понять смысл ее основных свойств – цвета и тона. Только тогда начинающий художник встает на путь профессионального обучения, и любая его работа будет более совершенна. Осваивая живопись, необходимо разобраться в передаче цвето-тоновых отношений, научиться работать большими отношениями, игнорируя детали, добиваясь гармоничного строения работы. Это во многом способствует успешному живописному решению.

Список литературы

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – Москва : Просвещение, 1989. — 192 с.
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – Москва : Издательство «Искусство», 1985. — 320 с.
3. Кардовский Д. Н. Об искусстве. Воспоминания, статьи, письма. — М., 1960.
4. Кузин В. С. Психология живописи: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. Искусство» / В. С. Кузин. – Изд. 4-е, испр. – Москва : ОНИКС, 2005. — 303, [1] с.: ил.
5. Крымов Н. П. Николай Петрович Крымов — художник и педагог — Москва : Издательство «Изобразительное искусство», 1989. — 224 с.
6. Польшинская И.Н. Информационно-коммуникационные технологии в художественно-педагогическом образовании // *Фундаментальные исследования*. – 2015. – № 2-14. – С. 3170-3174.
7. Польшинская И.Н., Ересько Д.А. Методические рекомендации обучения учащихся в кружковой работе живописи натюрморта с натуры акварельными красками / В сборнике: *Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования. Материа-*

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

лы III Всероссийской научно-практической конференции. – Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2020. – С. 148-153.

8. Швец П.М., Полинская И.Н. К вопросу о проблеме обучения цвето-тоновым отношениям живописи натюрморта в общеобразовательной школе 5-6 классах / В сборнике: XXII Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. Материалы конференции. Научный редактор: Д.А. Погонышев. – Нижневартовск, 2020. – С. 341-344.

9. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. – М., 1953.