

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Горюнова Снежана Вадимовна,

магистрант кафедры ИЗО,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск;

Полынская Ирина Николаевна,

доктор пед. наук, профессор кафедры ИЗО,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗНОМ РЕШЕНИИ ПОРТРЕТА УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В статье раскрывается роль цвета как средства выразительности в образном решении портрета учащимися начальных классов; определяются противоречия в индивидуальном цветовосприятии детей и осознанном использовании ими цвета как средства художественной выразительности. Предлагается в качестве методического пособия таблица взаимосвязи изобразительно-выразительных свойств цвета и цветовых отношений с психологической характеристикой портретируемого.

Ключевые слова: цвет, средство художественной выразительности, образ, художественный замысел, образное решение портрета, психология цвета, изобразительно-выразительные свойства цвета, психологическая характеристика портретируемого.

Обучение изобразительному искусству является многогранным процессом, что обусловлено основной целью – развитием творческой личности, способной к созданию самостоятельных произведений искусства, самостоятельному совершенствованию в овладеваемой ими художественно-творческой деятельности. Творческая деятельность приобщает ребенка к миру красоты, способствует формированию гармоничной лич-

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ности, развивает творческое начало. «В свете требований, предъявляемых к учителю, необходимо активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в процессе овладения знаниями, умениями и навыками на занятиях изобразительного искусства» [6, с. 64].

Детский рисунок – это уникальная интерпретация действительности; это сочетание фантазии, самовыражения, познания окружающего мира; это след собственного «Я».

Ритм, симметрия, композиция, цвет являются средствами художественной выразительности не только произведения профессионального художника, но и детского рисунка. Если в дошкольном возрасте применение этих средств носит скорее активный эмоциональный окрас, то уже в младшем школьном возрасте характер и качество использования данных средств имеют логическое обоснование, подчиняются общей задумке, художественному замыслу рисунка. «Следовательно, у детей формируются умения выделять не только сами объекты и образы, но и отношения между ними» [7, с. 322].

«Необходимо отметить, что для дошкольника и младшего школьника визуальное восприятие цвета неотделимо от восприятия формы окружающего мира, то есть ребенок воспринимает весь мир цветным» [4, с. 3]. Поэтому необходимо понимать и учитывать важное значение цвета в изобразительной деятельности детей.

В образном решении портрета учащимися начальных классов цвет играет ведущую роль. Используя в процессе рисования живописные материалы (акварель, гуашь), а также цветные графические материалы (цветные карандаши, пастель и др.), младший школьник не только с интересом и увлечением выполняет творческую работу, но и наполняет ее особым смыслом и содержанием. Зная особенности каждого цвета, его символику, можно сформировать определенный образ, вызвать определенные эмоции и ассоциации.

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Научить подчинять характер цвета художественному замыслу является первоочередной и главной педагогической задачей в обучении учащихся начальных классов образному решению портрета.

«Как писал В.Ван Гог: «краски сами по себе что-то выражают». Иными словами, цвет — не «чистая доска», на которую человек волен записать, все что ему вздумается» [1, с. 33]

Выразительные возможности цвета, цветовых сочетаний позволяют раскрыть характер персонажа, придать эмоциональную окраску всему произведению, подчиняясь создаваемому образу. Н.В.Дубовая замечает: «Краски картины могут содержать немного изобразительных качеств, не изображать свет и тень, состояние среды и глубокое пространство, объединение предметов рефлексамии и цветом освещения (как в иконе), но они должны составлять выразительный аккорд, вызывающий отклик в душе зрителя» [2, с.87].

Цветом можно и мыслить, и конструировать.

В современном искусстве встречаются портреты, где лица изображены открытыми, чистыми цветами: красный, синий, желтый. Непосвященный зритель не способен осмыслить такое исполнение. Но, согласно психологии цвета, подобное использование цвета может иметь экспрессивное значение, равно как и символическое [3, с. 82].

Для детей младшего школьного возраста определенную сложность в процессе образного решения портрета составляет грамотное использование цвета. Как показывает практика, многие учащиеся выбирают для выполнения своей творческой работы цвета и цветовые сочетания исходя из своего эмоционального состояния или предпочтений. Так, В.С.Мухина в своей работе (1981) показывает, что наиболее предпочтительными цветами детей дошкольного и младшего школьного возраста являются цвета с характеристиками «яркий», «светлый», «чистый». Как следствие, что-то красивое, притягательное изображается красными и

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

желтыми цветами, а то, что вызывает неприязнь, — черным и серым («грязными» цветами).

Однако такой принцип использования цвета как средства выразительности является неверным, особенно это относится к образному решению портрета. Цвет должен не только выражать собственное отношение рисующего к изображаемому, но и раскрывать сущность портретируемого.

Поэтому так важно формировать у детей осознанное использование цвета, его применение в качестве средства художественной выразительности.

В качестве основных тем по выполнению портрета учащимися начальных классов выступают изображение родного человека, русских богатырей, воинов-защитников, а также иллюстрирование сказок и других литературных произведений.

Все персонажи разные, и невозможно представить, чтобы при изображении таких сказочных героев, как Буратино и Пьеро, использовались одни и те же цвета и цветовые отношения. Радостный и неунывающий Буратино ассоциируется с насыщенными красным, желтым и теплым зеленым цветами. Образ грустного, безликого Пьеро, напротив, приобретает в нашем сознании эмоционально-тусклый и холодный окрас (сочетания голубых и серых оттенков).

Большой интерес в качестве портретируемого вызывает персонаж Баба-Яга, т.к. однозначного, типового исполнения этого образа не существует. Образ Бабы-Яги весьма противоречив. Она может выступать и как отрицательный, и как положительный герой. Баба-яга воительница и Баба-Яга дарительница. Цветовая палитра здесь будет определяться исходя из внутренних качеств персонажа, той стороны личности, которую мы хотим показать. Следовательно, Яга-воительница предстанет перед нами злобной, сгорбленной старухой в лохмотьях, и цвета будут

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

варьироваться от темно-серого до черного в сочетании с пурпурно-красным, холодным зеленым или фиолетовым. Образ же Ягидарительницы предлагается создать, используя солнечные цвета (красный, оранжевый, желтый) и другие теплые цвета, дополнив палитру белым («чистым») цветом.

Однако, несмотря на типизацию определенного образа, следует учитывать такой фактор как эмоциональное состояние как самого изображаемого, так и изображающего. Так, взяв за пример все тот же персонаж Бабу-Ягу, можно изобразить разное настроение, т.е. создать эмоциональный фон. Злая Баба-Яга может также испытывать искреннюю радость, отчего мрачный колорит разбавляется теплыми цветами, придавая образу душевности. Или же при изображении доброй Бабы-Яги, преисполненной грусти, цветовая палитра тускнеет и приближается к оттенкам серого.

Итак, цвет обладает способностью «говорить», и достаточно выразительно может передать настроение, эмоции, чувства портретируемого, позволяя наиболее полно раскрыть его внутренний мир. «Дать импульс к новому виду творчества, вызвать интерес к искусству сегодняшнего дня, потребность не только заниматься им, но и понимать его, осознавать эстетические законы» [5, с. 3173].

Основываясь на анализе специальной литературы и практическом опыте влияния цвета на образное решение портрета, мы составили таблицу, наглядно демонстрирующую взаимосвязь изобразительно-выразительных свойств цвета и цветовых отношений с психологической характеристикой портретируемого.

Таблица 1.

Чувство, эмоции, настроение	Выразительные свойства цвета
Радость, счастье, восторг,	Светлые, яркие краски (красный, оранжевый, жел-

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

доброта	тый, небесно-голубой, изумрудно-зеленый) в сочетании с белым. Сочность и звучность красочных сочетаний. Локализация цвета
Решительность, героизм	Красный, желтый цвет. Чистота цвета, экспрессия и звучность тональных сочетаний. Локализация цвета
Гнев, злость, раздражение	Красный, темно-красный в сочетании с черным и дополнительными цветами. Контрастность и динамичность цветowych пятен.
Зависть, злоба	Темные оттенки красного и фиолетового в сочетании с темно-зеленым. Насыщенность цвета. Причудливость, порывистость, динамичность цветowych пятен
Спокойствие, уравновешенность	Светлые оттенки одного цвета, их сочетание. Тонкие переходы, спокойствие тональных ритмов
Вдохновение, надежда	Светлые, чистые оттенки зеленого в сочетании со светлыми «пастельными цветами (розовый, бледно-желтый и др.). Мягкость, «игривость» цветowych пятен.
Грусть, печаль, таинственность	Холодные, приглушенные оттенки синего, зеленого, фиолетового в сочетании с нейтральными цветами (белый, черный, серый)
Озабоченность, беспокойство	Приглушенные цвета. Контрастное сочетание цветowych пятен
Пугливость	Приглушенные цвета (2-3 цвета). Контрастное сочетание цветowych пятен. «Резкость» и порывистость цветowych ритмов
Удивление	Светлые оттенки холодных цветов. Гармоничное сочетание цветowych и тоновых пятен. «Музыкальность» цветowych пятен

В заключении подведем следующие итоги:

1. В образном решении портрета учащимися начальных классов цвет является основным средством выразительности.

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

2. Задача учителя – научить использовать выразительные возможности цвета для образного решения портрета, «подчинить» цвет художественному замыслу.

3. Определены роль цвета как средства выразительности.

4. Выявлены противоречия в индивидуальном цветовосприятии детей (в т.ч. учащихся младших классов) и осознанном использовании ими цвета как средства художественной выразительности.

5. Проанализирован характер использования выразительных возможностей цвета на примере создания образа сказочных персонажей.

6. Составлена таблица взаимосвязи изобразительно-выразительных свойств цвета и цветовых отношений с психологической характеристикой портретируемого, которая может быть использована в качестве методического пособия в процессе обучения образному решению портрета учащимися младших классов на уроках изобразительного искусства.

Список литературы

1. Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика / Б. А. Базыма. – Санкт-Петербург: Речь, 2007. – 203 с.
2. Дубовая Н.В. Психология восприятия цвета / Н.В. Дубовая // Казанская Наука. – 2011. – № 2. – С. 249.
3. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Иоханнес Иттен; пер. с нем. Л. Монаховой. – М.: Аронов, 2020. – 96 с.
4. Колодина А.А. Выразительные возможности цветных графических материалов в специальной подготовке художника-педагога: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Колодина А.А.; – М.: МПГУ, 2011. – 23 с.
5. Польшкая И.Н. Информационно-коммуникационные технологии в художественно-педагогическом образовании // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-14. – С. 3170-3174.
6. Польшкая И.Н. Проблемная ситуация как средство активизации художественно-творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

искусства // Человек и образование. – 2016. – № 2 (47). – С. 64-67.

7. Сезенина Н.В. Формирование композиционных умений у младших школьников при иллюстрировании сказок на уроках изобразительного искусства // В сборнике: XXII Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. Материалы конференции. Научный редактор: Д.А. Погоньшев. – Нижневартовск, 2020. – С. 322-325.