

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Гарасько Антонина Михайловна

старший преподаватель

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»

г. Москва

ЭСТЕТИКА ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Аннотация: в статье рассматривается проблема переноса цвета с эскиза в цифровую среду с сохранением эстетических качеств цвета в цифровом варианте композиции и возможностей постановки таких задач перед студентами-дизайнерами в процессе обучения курса «Цветовые композиции в графическом дизайне». Автор приходит к выводу о том, что исследование дидактических условий формирования профессиональных компетенций студентов в области эстетики цветных композиций в цифровой среде позволит разрешить существующие противоречия и определить дальнейшие шаги экспериментальных исследований в данной области образования.

Ключевые слова: эстетическая значимость, цветные композиции, практические задачи, художественная выразительность.

Большая часть профессиональной работы графического дизайнера связана с иллюстрированием разнообразной печатной полиграфической продукции. Как правило, исходя из возможностей производства, практическая составляющая профессии часто определяется обработкой фотографий или иных сканированных материалов с их последующей доработкой, а также создание изображений с помощью множества техник, основанных как на традиционных практиках, так и с помощью компьютерных программ – растровой и векторной графики. Художественную выразительность цифровым изображениям придает умело созданная композиция, интересные текстуры и фактуры, главное, конечно, цвет.

Одной из наиболее важных и сложных проблем в графическом дизайне всегда был и остается цвет. Цветовое моделирование – это неотъемлемая часть работы дизайнера. Работа с цветом всегда начинается с образцов, которые выполняются на бумаге красками. В процессе работы образцы выполняют вспомогательную роль для дизайнера, так как он сам должен иметь возможность убедиться в том, что его замысел соответствует выбранной цветовой палитре. И эта цветовая палитра удовлетворяет всем эстетическим характеристикам.

Под эстетическими характеристиками принято понимать объективные основы целостность восприятия [9]. Первым ученым, кого заинтересовало действие, производимое цветами, с психологической и эстетической точки зрения был И.В. Гете. В учении о цвете Гёте затрагивает, прежде всего, чувственно-нравственную основу действия цвета. Гете разделил цвета на «положительные», «отрицательные» и «нейтральные» группы. К первым он отнес желтый, желто-красный (оранжевый) и красно-желтый (сурик, киноварь). Ко вторым – синий, сине-красный и красно-синий цвета. Зеленый он выделил в группу нейтральных цветов. Кроме того, заслуживает внимания разделение цветов на цветовые сочетания по степени эстетической значимости, которые Гёте назвал «характерными» и «нехарактерными». Также интересны его рекомендации по сочетаемости цветов между собой, где важное место Гёте отводит светлотным характеристикам цветовых тонов. «Положительные» цвета выигрывают по силе художественной выразительности на черном фоне, а «отрицательные» цвета будут значительно ярче и выразительнее смотреться на белом [2; 6].

Проблема эстетики цвета во многом находит свое отражение в трудах теоретиков и историков искусства Р. Арнхейма, Н.Н. Волкова, И. Иттена, Б.М. Теплова. Иттен, как виднейший представитель Баухауза, создавший принципиально новый подход к художественному обучению, отчасти, впитавший и трансформировавший идеи Гёте пишет о важности объективных законов в искусстве. Так, он полагает «Чрезвычайно важной основой любой эстетической теории цвета является цветовой круг, поскольку он дает систему расположения цветов. Поскольку художник-колорист работает с цветовыми пигментами, то и цветовой порядок

круга должен быть построен согласно законам пигментных цветовых смесей» [5, с. 24].

Крупнейший представитель советской, а затем российской школы цветоведения Борис Михайлович Теплов оценивает нормативные теории, пытающиеся слишком рационализировать искусство не всегда состоятельными. Однако попытку решения практических задач, так же, как и Иттен, исходя из практических упражнений в цвете, как наиболее верную.

У современных авторов С. А. Аманжолов, Т. Буймистру, О.Л. Голубева, А.М. Гарасько, С.П. Ломов, Л.Н. Миронова, С.М. Михайлов, А. Михайлова, Н. Ратковски основным вектором в поиске сочетаемых цветовых решений будет упор на практическую сторону основ цветоведения в поисках эстетики цвета и гармонии сочетания цветов в цветовых композициях. Ленина Миронова предлагает экспериментировать в области тепло-холодности цветовых тонов, как наиболее выразительном качестве цвета [7]. Авторы С.А. Аманжолов и С.П. Ломов ищут эстетику и выразительность цвета в языковой славянской культуре [6]. Наталья Ратковская обращает внимание на значимость настроения композиции и самого изображения. Таким образом, удастся внести большее цветовое разнообразие, играя нюансами цветовых оттенков или делая акцентные цветовые детали [9].

Из философских рассуждений Я. Балека можно увидеть, как удивительным образом менялось представление о цвете на основе не только семантических связей, но и состава смесей красящих пигментов. Например, некоторые красящие вещества оказались весьма изменчивыми, или были утеряны их рецептуры: «Поэтому сегодня мы не можем с уверенностью сказать, каким оттенком желтого обладали некоторые краски, распространенные в XV–XVIII веках...» [1, с. 47]. Однако для графического дизайна актуальной проблемой является перенос цвета образца на эскизе в цифровой вариант. Особенно затруднительно, если в ручной графике цветовая гамма выверена, и для того чтобы она смотрелась эстетично в цифровой среде необходимо заново ее создать с учетом уже полученного результата.

Проблема переноса цвета в цифровую среду сложна и многопланова. Ее успешное решение возможно при условии соблюдения правил работы с цветом и определенного опыта работы в имеющихся продуктах Adobe. Также на основе исследований по психологии, философии, педагогике можно сделать вывод, что проблема развития эстетических вкусов и способностей личности, а также специальных умений является актуальной.

По нашему мнению, для учебной дисциплины, вошедшей в вариативную часть профессионального цикла обучения дизайнеров «Цвет и композиция в графическом дизайне», использование возможностей линии штриха и пятна на основе, как традиционных форм графического искусства, так и электронных – является создание оригинальных цветовых композиций на основе эскизного материала, выполненного в традиционной графической манере. Причем, в области эстетических предпосылок формирования цветового образа в цифровой композиции служит линия, штрих и пятно, как основа, так называемой, «графической триады». Именно цветное пятно будет задавать в композиции эстетику цветового образа, что и является показателем профессионального мастерства дизайнера, значительная доля которого приходится на создание гармоничной и эстетичной цветовой палитры в имеющихся продуктах Adobe, предназначенных для создания изображений.

Исходя из поставленной проблематики, рассмотрение вопросов формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров, связанных с использованием цвета в цифровых композициях, можно опираться на методологические исследования в данной области.

Существующие недостатки в системе профессиональной дизайнерской подготовки позволили нам выделить ряд следующих противоречий:

– между возрастающей потребностью общества в профессиональном образовании и недостаточностью освещения некоторых теоретических и методологических вопросов в области возможностей цветового моделирования и эстетики цветового образа в цифровых композициях в обучении будущего дизайнера;

– между общностью процессов формирования способностей к эффективному переосмыслению традиционного цветового образа в цифровой среде и недостаточностью разработанности общих принципов и моделей такого типа;

– между традиционным содержанием современного дизайнерского образования и требованиями, предъявляемыми к личности и профессиональному уровню дизайнера, включающего недостаточность владения студентами-дизайнерами умений и навыков использования цвета, как инструмента эстетического конструирования и гармонизации цвета в проектной деятельности.

Исследование дидактических условий формирования профессиональных компетенций студентов-дизайнеров в области эстетики цветовых композиций в цифровой среде позволит разрешить существующие противоречия и определить дальнейшие шаги экспериментальных исследований в данной области образования.

Список литературы

1. Балек Ян. Синий – цвет жизни и смерти. Метафизика цвета. – М.: Искусство – XXI век, 2008. – 408 с.
2. Гарасько А.М. Цветоведение и колористика – М.: Буки Веди, 2013. – 114 с.
3. Главные правила сочетания цветов / Сост. С. Бояринова. – М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010. – 96 с.
4. Дэбнер Д. Школа графического дизайна / Пер. с англ. В.Е. Бельченко. – М.: Рипол Классик, 2009. – 192 с.
5. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д. Аронов, 2001.
6. Ломов С.П. Цветоведение: Учебное пособие для вузов, по спец. «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн» / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов – М: Гуманитарный изд. центр «Владос», 2014. – 144 с.
7. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей / Л.Н. Миронова. – 2-е изд. – Мн.: Беларусь, 2003. – 151 с.

8. Михайлов С.М. Основы дизайна: учебник для вузов / С.М. Михайлов, А. Михайлова. – Казань: Дизайн-квартал, 2008. – 288 с.

9. Ратковски Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески / Натали Ратковски. – 3-е изд. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 328 с.