

Кожевникова Наталья Ивановна

доцент

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

г. Магнитогорск, Челябинская область

ЦВЕТОВОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В СИСТЕМЕ ДИСЦИПЛИН КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

***Аннотация:** в статье рассматривается определение цветового конструирования. В работе выявляются роль цветового конструирования в процессе обучения изобразительному искусству, связи и взаимодействие дисциплин колористического цикла.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, цвет, конструирование в цвете, цветовое конструирование, живопись.*

На современном этапе во многих сферах деятельности человека наблюдается комплексный подход в решении практических и научных задач. Синтез наук позволяет решать сложные задачи по-новому. Соединение различных видов искусства рождает новые направления, художественные стили. И как следствие, это отображается на образовательном процессе.

Одним из интегрирующих элементов в обучении является цветовое конструирование. Цветовое конструирование – важнейший компонент процесса созидания как технического, так и художественного и неотъемлемая составляющая деятельности художника, архитектора, дизайнера, педагога.

Многие художники, скульпторы, педагоги говорили и писали о процессе созидания художественного произведения. Однако четкого определения цветового конструирования до сих пор нет. Понять, что же такое цветовое конструирование и выделить структурные элементы важно и актуально для процесса обучения и деятельности в области изобразительного искусства.

И. Иттен в книге «Искусство цвета» писал: «Цветовое конструирование основано на законах проявления цвета в том их виде, в каком они наблюдаются

нами в эмпирических опытах». Роден говорил: «Сначала я испытываю сильнейшие чувства, желания, которые всё больше крепнут во мне и подталкивают к пластическому воплощению замысла. Затем я начинаю планировать и конструировать. Наконец, когда дело доходит до исполнения, я снова отдаюсь чувству, которое может заставить меня изменить мой первоначальный план».

«Интеллектуально-конструктивное обдумывание замысла – это только та «повозка», которая доставляет нас к дверям новой реальности» [4].

«...Искусство – это умение создать конструкцию, вытекающую не из взаимоотношения форм и цвета и не на основании эстетического вкуса красоты композиции построения, – а на основании веса, скорости и направления движения» (К. Малевич).

«Только гармоническое сочетание интуиции и анализа позволяет создать хорошо скомпонованное, законченное произведение... Схема процесса творчества будет, пожалуй, такая: интуиция – анализ – интуиция. Ибо искусство и начинается, и кончается, да и воспринимается чувством. Объясняется же с помощью анализа» [5]. Из высказываний вытекает, что процесс созидания в искусстве состоит из двух моментов: аккумуляции чувств, эмоционально-цветового выражения и генерирования цветовой структуры, конструкции.

Таким образом, создание произведения искусства – это процесс сложный, многогранный, составной частью которого является конструирование. Термин «Цветовое конструирование» является разновидностью художественного конструирования и характеризуется областью деятельности.

В толковом «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (под редакцией А.Н. Чудинова) конструкция (лат., от *construere* – складывать, строить) определяется как: 1) расположение частей; расположение слов в речи, свойственное какому-нибудь языку; 2) устройство какого-либо предмета, составление целого из отдельных частей.

И.П. Волков в книге «Приобщение школьников к творчеству» определяет *конструирование* (от лат. *const-ruo* – строю, создаю) как процесс создания модели, машины, сооружения, технологии с выполнением проектов и расчётов. И

выделяет конструирование умственное – система мысленных операций; графическое – выполнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект; предметно-манипулятивное – моделирование, или постройка опытного образца устройства практического назначения [2].

В.Б. Косминская и др. в кн. «Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду» также рассматривает термин «конструирование» и определяет как приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов [7].

Профессор, доктор философских наук, социолог, футуролог, социальный инженер-методолог социальной инженерии Г.А. Антонюк определяет конструирование как интеллектуальную деятельность, состоящую в целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо объекта [1].

Из вышесказанного следует, что цветное конструирование можно определить как интеллектуальную деятельность, направленную на создание, построение и организацию цветового строя на картинной плоскости, в объемной форме или пространстве.

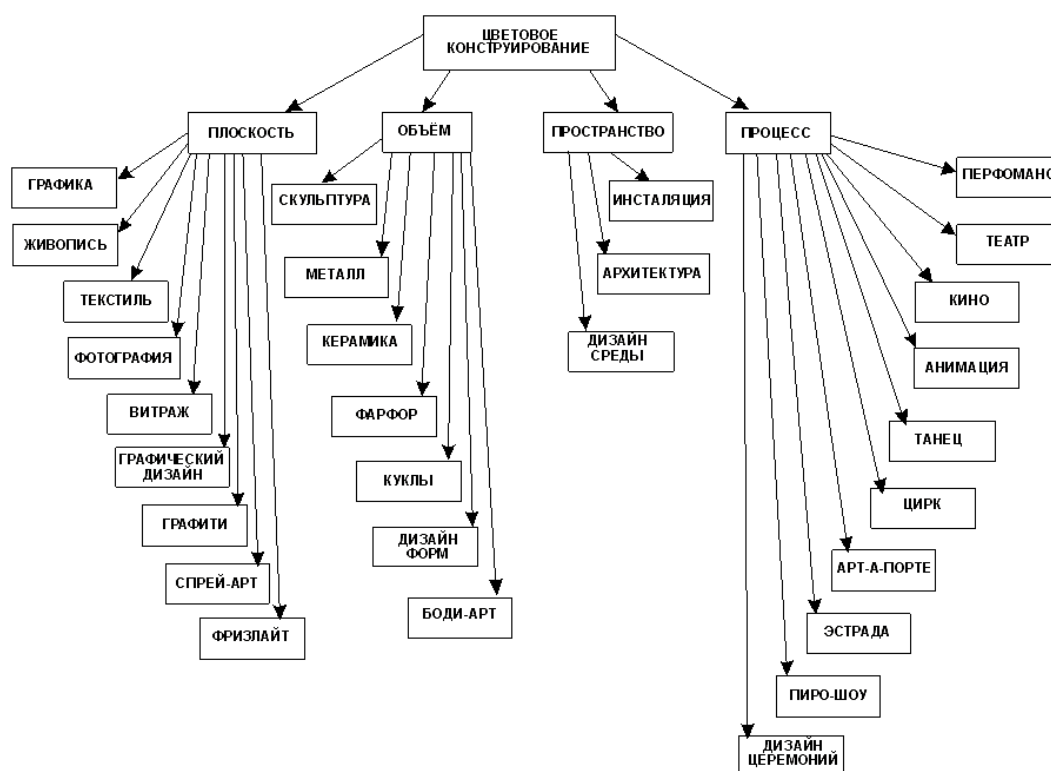

Рис. 1. Схема 1. Применение цветового конструирования

На схеме 1 отражены виды искусства и дизайна, где используется цветовое конструирование. Сфера приложения цветового конструирования очень широка и не ограничивается картинной плоскостью, а распространяется на объем, пространство и действие. Все направления искусства и дизайна можно классифицировать по этим признакам и выделить общие закономерности, правила, приемы и средства. Очевидно, что наиболее эффективно и показательно изучение основ цветового конструирования будет в более конкретной области искусства, где цвет является главным средством изображения и активно используется [6].

Цветоведение, колористика, живопись, декоративная живопись, монументальная живопись, все перечисленные дисциплины объединяет главное выразительное и созидательное средство – цвет. Умение сочинять колористический строй картины, создавать цветовую конструкцию важно для изучения данных дисциплин, поэтому цветовое конструирование является интегрирующим элементом и ключом к решению учебно-творческих задач.

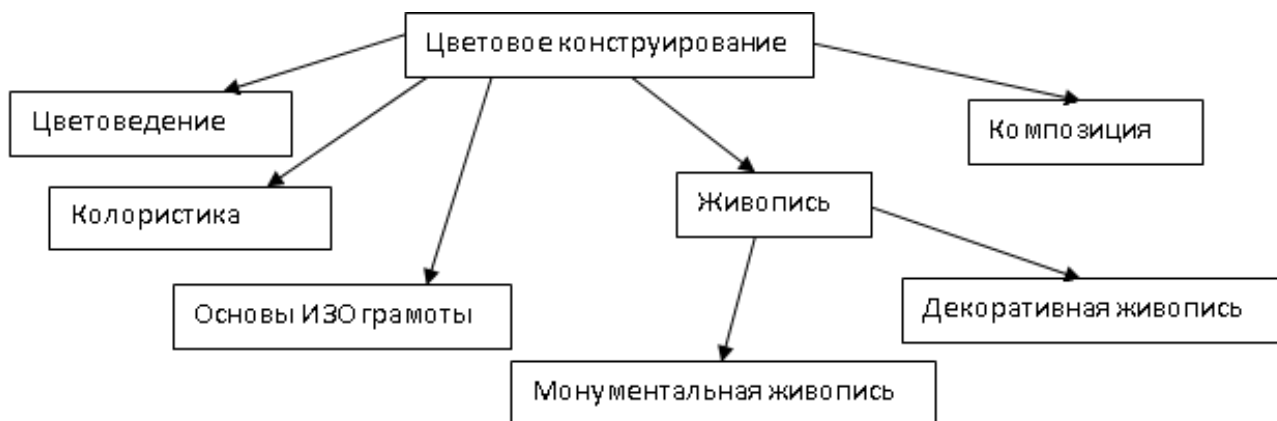

Рис. 2. Схема 2. Интеграция цветового конструирования в системе дисциплин колористического цикла

Идеальную последовательность можно представить следующим образом: Цветоведение > Колористика > Цветовое конструирование > Основы ИЗО грамоты > Живопись.

Цветовое конструирование базируется на фундаментальных науках физики, химии, физиологии, психологии. Физики исследуют энергию электромагнитных колебаний или сущность световых частиц. Химики изучают молекулярную кон-

ституцию цветных материалов или пигментов, проблемы их прочности и выцветания, растворители, связующие вещества и изготовление синтетических красителей. Физиологи изучают различные действия света и цвета на наш зрительный аппарат – глаза и мозг, их анатомические связи и функции.

Психологи интересуются проблемами влияния цветового излучения на нашу психику и душевное состояние, символику цвета, его субъективное восприятие и различное к нему отношение. Живописцы стремятся постичь эстетическую сторону воздействия цвета.

Все эти знания необходимо актуализировать для успешного конструирования в цвете. Так же необходимо переосмысление и интерпретация законов, правил, приемов композиции. Основы композиции в области цвета можно определить как цвет-идея; цвет-образ; цвет и ритм; статичность и движение цвета; цветовое равновесие; ритм формы и размеров цветовых пятен; цветовая доминанта; цветовая схема; структура, выразительные средства цветового пятна (фактура, декор, линия, штрих, мазок и т. д.).

Таким образом, цветовое конструирование является интегрирующим элементом в системе дисциплин колористического цикла и важным компонентом в процессе обучения изобразительному искусству, а также необходимым звеном созидания и творчества в различных сферах деятельности, связанных с цветом. Определение понятия цветового конструирования и выделение структурных моментов позволит более качественно и эффективно усовершенствовать процесс обучения и решения учебно-творческих задач.

Список литературы

1. Антонюк Г.А. Социальное проектирование: некоторые методологические аспекты. – Минск, 1978. – 127 с.
2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы / И.П. Волков. – М.: Просвещение, 1982. – 144 с.
3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования: Учебник для худож. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев.: Выща шк.; Головное изд-во, 1988. – 191 с.

4. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д. Аронов, 2001. – 96 с.

5. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. – №10. – 1966. – С. 104.

6. Кожевникова Н.И. Основы цветового конструирования в живописи: Учебно-методическое пособие / Н.И. Кожевникова. – М.: ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР», 2016, № гос. рег. 0321600562–24 Мб.

7. Косминская В.Б. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / В.Б. Косминская, Е.И. Васильева, Н.Б. Халезова [и др.]. – М.: Просвещение, 1977. – 253 с.