

Кожеевникова Наталья Ивановна

преподаватель художественных дисциплин

МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Магнитогорска

г. Магнитогорск, Челябинская область

АКВАРЕЛЬ В РАЗВИТИИ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ

***Аннотация:** в статье рассматриваются методические аспекты развития колористического видения на начальном этапе обучения живописи. Предлагаются различные пути решения данной проблемы, а именно осуществление процесса развития колористического видения с различных точек зрения теоретической, практической и методической. В работе описывается комплекс упражнений на примере акварельной техники, с помощью которого решаются колористические задачи разного уровня сложности и поэтапно приводят к ожидаемому результату.*

***Ключевые слова:** живопись, акварельная живопись, колорит, колористическое видение, изобразительное искусство, цвет, акварель.*

Традиционно обучение в области изобразительного искусства, и конкретно, живописи начинается с работы акварелью. Акварель является уникальным художественным материалом, который способствует воспитанию культуры восприятия цвета, художественного вкуса, помогает развить колористическое видение и образное мышление. Одной из важнейших задач на начальном этапе обучения живописи является развитие колористического видения.

Данную проблему исследовали многие ученые, и деятели искусства с различных точек зрения. Многих художников волновали проблемы создания колорита, технологические особенности работы акварелью. В научных трудах и статьях описаны опыты живописи в открытом пространстве и затронуты вопросы о тоне, колорите, цвете, камертоне в живописи. (Волков Н.Н., Крымов Н.П., Маслов Н.Я., Волков Н.Н., Исаева М.В., Визер В.В., Бесчастнов Н.П. и др.). Между тем вопросы теории и методики преподавания живописи остаются актуальными

и востребованными и сегодня. Существует потребность в освещении данной проблемы с позиций современных требований и применения новейших информационных и педагогических технологий. А также существует необходимость освещения проблемных вопросов развития колористического видения с помощью акварельной техники.

Акварель очень доступный и распространенный художественный материал. Несмотря на кажущуюся легкость акварельной живописи это одна из самых сложных техник. Технологические особенности акварели включают различные способы работы: аля прима характеризуется работой в один прием, многослойный способ основывается на лессировках, и смешанный способ предполагает использование в различном процентном соотношении аля прима с последующей доработкой лессировками – многослойным письмом. Работа акварелью предполагает владение кистью как инструментом, техническими способами работы, знание и умение применять основы цветоведения, колористики, воздушной перспективы. На начальном этапе обучения действительно применение таких богатых возможностей и вариативности использования техники акварели позволяет выполнить учебные задачи наиболее эффективно. Отсутствие белил в акварельных красках упрощает процесс смешения красок и поиск увиденного цвета. Поэтому оправдано занимаемое место данной техники в учебном и творческом процессе, в художественном образовании и искусстве.

Нельзя не согласиться с автором статьи М.А. Семеновой «Искусство акварельной живописи в формировании профессионализма педагогов изобразительного искусства» изучение технических возможностей акварельной живописи на примере осмысления и анализа акварельной живописи известных художников полезно в постижении профессионального мастерства [5]. Огромную помощь в развитии колористического видения, как значимого подготовительного этапа, оказывают информационные технологии. Электронные средства, такие как учебно-методические комплексы, презентации позволяют анализировать произведения художников мастеров живописи, акварели и способствуют эффективному развитию колористического видения. Рассмотрение произведений

современных художников акварелистов, изучение манеры работы художника, способствует развитию технического мастерства, индивидуальности в цветовой организации учебной и творческой работы. Просмотр видеоуроков известных акварелистов, раскрывающих теоретические основы живописной грамоты и иллюстрирующих приемы, способы, технологические особенности работы акварелью, индивидуальную авторскую манеру работы, также помогает развивать колористическое видение. Необходимо отметить следующее явление в современном обучении, как мастер-класс, получившее в последнее время большую популярность. Данная форма обучения, сопоставимая с театрализованным представлением, шоу, очень эффектна, понятна и проста, так как в ней закладывается принцип «смотри и делай как я», поэтому мастер-класс на современном этапе получил большое распространение и приносит высокую результативность.

Формирование колористического видения и живописного мастерства воплощается в действительность не только посредством просмотра мастер-классов, электронных материалов, но и в процессе выполнения практических упражнений, которые обеспечивают «постановку глаза» и получение практических навыков в освоении технических приемов работы акварелью.

«Постановка глаза» в живописи является тонкой настройкой цветового зрения, которая позволяет цветовому видению качественно перерасти в колористическое.

Развитие колористического видения многогранный процесс, komponуется важными составляющими и который можно организовать, как поэтапное и последовательное совершенствование. Таким образом, тренировку глаза, включающую активизацию зрительного восприятия светлотных, цветовых характеристик видимых предметов, световых состояний, явления контраста, цветовой образности и целостности, можно представить в виде комплекса практических упражнений, учебных заданий, направленных на решение данных задач. Упражнения, предлагаемые учащимся, сгруппированы в блоки по задачам и критериям уровней развития колористического видения.

Рассмотрим наиболее важные из них.

Первый блок упражнений по группе цветовых компонентов натюрморта состоит из ряда заданий, которые направлены на изучение и развитие умений применять основные свойства цвета. Выполняя этюды натюрмортов из бытовых предметов и нескольких драпировок в сближенной цветовой гамме, изучается каждый из основных цветов во всей его многогранности и природной вариативности. Необходимо получить наблюдаемый цвет различными версиями смешения красок и составить палитру оттенков с натуры, рассматривая натюрморт в заданной гамме. Каждая группа цветов разбирается с позиции тепло-холодной, светлотной и оттеночной характеристик. Внимательное вглядывание, сравнение и анализ увиденных элементов натюрморта позволяет активизировать процесс восприятия светлотных, цветовых характеристик наблюдаемых предметов. Чем богаче палитра выполняемой работы, разнообразнее используемые оттенки, тем более качественной и чуткой будет настройка цветового зрения. Анализ едва различимых цветовых оттенков обостряет цветовое восприятие и, как следствие способствует переходу на более высокий уровень развития колористического видения. Последующие упражнения из блока, выполняются аналогично первому.

Второй блок упражнений по проявлению цветового контраста в натюрморте следующий этап в развитии колористического видения. Цветовой контраст, творчески используемый в работе художника, превращается в живописный язык, систему, отличительный почерк художника-живописца. Блок содержит ряд упражнений по изучению контраста и созданию цветовых гармоний. Упражнение смешение двух контрастных цветов с целью получения промежуточных оттенков. Написание этюдов натюрмортов в контрастной цветовой гамме в ограниченной цветовой палитре полезное задание, позволяющее последовательно и качественно развить колористическое видение. В данном упражнении акварель играет огромную роль, так как смешение допускается любых контрастных пар, важно смешивать в определенной пропорции, чтобы получались гармоничные оттенки и сочетания. Ценность данных заданий в поиске промежуточных оттенков и в дальнейшем осознанном применении контрастов.

Следующий блок упражнений направлен на развитие восприятия изменений цветового тона предметов под воздействием освещения. Наблюдение, анализ и практическое исполнение этюдов при различных видах освещения, рассеянном – холодном, электрическом – теплом, цветном – красном, синем и других источниках света помогает видеть изменения цветового тона предметов. Рассеянное освещение традиционно применяется в учебных постановках на занятиях по дисциплине живопись. Выполнение этюдов с цветным освещением задание редкое, однако, очень эффективное и наиболее ярко способствует развитию колористического видения и творческой составляющей в учебных заданиях. Очень важно один и тот же натюрморт написать сначала при рассеянном освещении, затем при цветном. Особенно показательным является натюрморт в зеленой цветовой гамме. В такой постановке, освещенной красным источником света, трансформируются цветовые отношения. Для учащихся такие наблюдения являются открытием и толчком в развитии цветового восприятия и колористического видения.

Колорит это строгая взаимосвязь всех цветовых отношений в картине и подчинение этих цветовых отношений доминирующему цвету, а колористическое видение это умение видеть и связывать в единую цветовую систему зачастую разрозненные зрительные впечатления. Таким образом, обостренное умение видеть «разрозненные в природе зрительные впечатления» можно отнести к живописному видению, а умение систематизировать данные впечатления в законченную картину – к колористическому видению.

Изучение колористической цельности осуществляется на примере практических заданий по выполнению этюдов натюрмортов посредством приема обобщения в цвете. Колористическая цельность обусловлена единством цветового эмоционального переживания, вычленением одного объекта цветового чувствования и подчинением ему всех компонентов.

«Одна из особенностей нашего зрения заключается в том, что оно склонно объединять подобное с подобным и воспринимать их вместе. Эти тождества фиксируются в цвете, в размерах, в сравнении темных пятен, в фактурах и в

акцентированных центрах композиций», так писал И. Иттен [4]. На основе этой особенности важно научить применять прием обобщения в изображении, выстраивать ритмически организованную цветовую композицию в натюрморте. Этого можно добиться в упражнениях над этюдами на светлой тонированной бумаге, оставляя освещенные участки натюрморта единым цветом фона.

Цветовой образ в живописи основа творчества и поэтому уже в учебных упражнениях и заданиях немаловажно активизировать процесс восприятия цветового образа. Для решения данной задачи можно грунтовать акварелью лист перед работой в ведущий цвет постановки, что также будет способствовать развитию колористического видения сначала посредством механического колорирования фона, а затем более сложного способа работы.

«Специфику искусства цвета составляет художественный цветовой образ как форма отражения цветового богатства и способ колористического преобразования окружающей действительности, объект познания внутреннего и внешнего мира» [2, с. 192]. Важнейшим блоком упражнений в развитии колористического видения оказываются задания на раскрытие эмоционального впечатления от увиденного натюрморта, услышанной музыки, ассоциации с физическими явлениями-ощущениями мягкого, пушистого, звонкого, глухого.

«Техника, – говорил О. Роден, – только средство, но художник, пренебрегающий этим средством, никогда не разрешит своей задачи... он будет похож на наездника, позабывшего дать овса своей лошади» [1; с. 263].

Поэтому включение в учебный процесс разнообразия приемов и методов работы акварелью, важная составляющая развития колористического видения. Изучение технических возможностей акварельной живописи в практических заданиях и теоретическом анализе и осмыслении опыта акварельной живописи профессиональных художников очень полезно. Упражнения по изучению технических приемов в фантазийной тематике позволяют исследовать сам прием без решения сложных для начального этапа обучения живописи объемно-пластических и пространственных задач. Следующей ступенью в получении

практических навыков работы акварелью является изображение простого натюрморта в акварельной технике аля-прима.

Данная методика апробирована на начальном уровне развития колористического видения различных возрастных групп и обнаруживает заметные результаты. Именно на начальном этапе обучения необходима акварель, так как знакомство с основами цветоведения и колористики происходит легче. Изучение техники акварели развивает практические навыки и знакомит с общими для всех живописных техник приемами, что позволяет в дальнейшем применять полученные навыки в работе с другими материалами. Интернет-ресурсы, электронные, средства, методы, такие как ЭУМК, презентации, видео-уроки, видео-лекции, видео-мастер-классы, мастер-классы, проводимые в реальном времени с практическим блоком, посвященные акварельной живописи так же содействуют результативному формированию колористического видения. Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что применение акварели на начальном этапе обучения живописи является основополагающим и логично ведет к повышению уровня развития колористического видения.

Список литературы

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1969. – 239 с.
2. Журикова Т.Л. Колористические способности учащихся и их развитие на занятиях по живописи // Омский научный вестник. – 2010. – № 4 (89). – С. 192.
3. Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. – СПб.: Питер, 2007.
4. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Д. Аронов, 2001. – 96 с.
5. Семенова М.А. Искусство акварельной живописи в формировании профессионализма педагогов изобразительного искусства // Педагогика искусства. – 2010. – №4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/>