

Педагогические науки

УДК 378

Е.И. Педенко

Педенко Елена Ивановна, магистрант Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал РИНХ) (Таганрог, ул. Инициативная, 50), e-mail: satsuro@mail.ru

Научный руководитель: **Карнаухова Татьяна Ивановна**, кандидат педагогических наук, профессор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель всероссийского музыкального общества (Таганрог, ул. Инициативная, 50), e-mail: t.i.karnaukhova@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСЬЮ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена изучению развития у учащихся цветового восприятия действительности посредством активизации познания метода живописи через цветотонные отношения на занятиях акварельной живописью в процессе внеурочной деятельности. Рассмотрено многообразие задач в осознании, анализе тончайших цветотонных отношений, решение которых обеспечивается развитым чувством цвета, что заметно проявляется в художественно-творческих живописных работах. Описаны сложности в рисовании на занятиях акварельной живописью, которые приходится преодолевать учащимся, молниеносно принимая решения. Выявлено, какой тип мышления развивается у учащихся на занятиях акварельной живописью

в процессе внеурочной деятельности посредством видения цветотонных отношений.

Ключевые слова: акварельная живопись, внеурочная деятельность, логическое мышление, конструктивное мышление, цветотонные отношения, метод живописи.

E.I. Pedenko

Pedenko Elena Ivanovna, master student of the Taganrog institute n.a. A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State University of Economic (50, Initsiativnaya st., Taganrog), e-mail: satsuro@mail.ru

Research supervisor: **Karnaukhova Tatyana Ivanovna**, candidate of pedagogical sciences, professor of the Taganrog institute n.a. A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State University of Economic, Honored worker of culture of the Russian Federation, Honored worker of the All-Russian musical society, (50, Initsiativnaya st., Taganrog), e-mail: t.i.karnaukhova@mail.ru

FORMATION OF LOGICAL, CONSTRUCTIVE THINKING OF STUDENTS IN THE CLASSROOM OF WATERCOLOR PAINTING IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

The article is devoted to the study of the development of students' color perception of reality by activating the knowledge of the method of painting through color-tone relations in the classroom of watercolor painting in the course of extracurricular activities. The variety of tasks in the awareness and analysis of the most subtle color-tone relations, the solution of which is provided by a developed sense of color, which is noticeably manifested in artistic and creative paintings, is considered. It describes the difficulties in drawing in the classroom of watercolor painting, which students have to overcome, making decisions at lightning speed. It is revealed what type of thinking develops in students in the classroom of watercolor painting in the process of extracurricular activities through the vision of

color-tone relations.

Key words: watercolor painting, extracurricular activities, logical thinking, constructive thinking, color-tone relations, method of painting.

Формирование видения цветотонных отношений в живописи играет важную роль в художественном воспитании творческой активности человека. В школьный, подростковый период человек воспринимает более тонко многообразие цвета и его цветовые оттенки, нежели в более ранние периоды, но передать, воспроизвести зрительные впечатления им подчас не удается, что приводит порой к кризисным психологическим ситуациям.

Исходя из этого факта, учащихся необходимо обучать адекватно воспринимать и понимать изобразительные особенности цветотонных отношений, что, безусловно, поможет им удовлетворить потребности в реалистическом отображении действительности и откроет пути для совершенствования изобразительного творчества.

Основой совершенствования изобразительной деятельности является организованное художественное обучение, которое проводится в процессе внеурочной деятельности.

Обучение учащихся акварельной живописи в процессе внеурочной деятельности обеспечивает формирование у них знаний, умений и навыков, непосредственно относящихся к технике и технологии живописи. Это необходимо для использования полученных разносторонних знаний в последующей творческой деятельности.

Формирование видения цветотонных отношений в живописи у учащихся должно находиться в единстве с их стремлением к реалистичности отображения природы. Творческий замысел должен быть подкреплён практическим изучением и постоянным наблюдением в природе законов цветоведения и обеспечен высоким техническим качеством исполнения живописи.

Активизация познания метода живописи через цветотонные отношения способствует развитию у учащихся нового уровня цветового восприятия, обеспечиваемого развитым чувством цвета, что заметно проявляется в художественно-творческих живописных работах.

В современной науке и методической практике имеются многочисленные разработки по обучению изобразительному искусству. Известные отечественные художники-педагоги уделяли много внимания и придавали большое значение своевременному развитию культуры видения живописного цвета у учащихся. Огромный вклад в развитие теории и практики преподавания живописи, акварельной живописи внесли видные художники-педагоги: Д.Н. Кардовский, Н.П. Крымов, Н.Н. Волков, Н.Н. Ростовцев, А.А. Унковский, Г.В. Беда, А.П. Яшухин, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, С.Е. Игнатьев, Г.В. Черемных. В их трудах нашли отображение вопросы, связанные с приоритетными тенденциями в сфере художественного восприятия, что отразилось в постановке методики преподавания изобразительных дисциплин, в том числе живописи.

В настоящее время эстетическое воспитание и художественное образование привлекают к себе внимание в связи с интересными научными разработками в области педагогики, психологии и методики преподавания изобразительного искусства.

В последние годы активно ведутся педагогические исследования, направленные на развитие живописных способностей дошкольников, школьников. До сих пор представляют интерес разработки по теории цветоведения ряда авторов: Ж.А. Агостона «Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне» (1982), Л.Н. Мироновой «Цветоведение» (1984), А. Зайцева «Наука о цвете и живописи» (1986), а также по теории обучения живописи – Г.В. Беды «Живопись» (1981), А.А. Унковского «Живопись. Вопросы колорита» (1980), диссертационные исследования В.А. Басманова «Тоновой и цветовой контрасты и методика их использования в обучении живописи» (1980), Э.И. Кубышкиной «Проблема цвета в изобразительном

творчестве школьников 1–6 классов общеобразовательной школы» (1980), О.Б. Шешко «Формирование восприятия и навыков работы с цветом у учащихся младшего возраста»(1982) и др. Однако недостаточно полно рассмотрены следующие вопросы: как формирование видения цветовых отношений на занятиях акварельной живописи влияет на развитие живописных способностей учащихся в процессе внеурочной деятельности, на их мышление и какой тип мышления развивает. Следует указать на то, что имеется большой пробел в разработке методики обучения работы именно цветотонавыми отношениями. Крайне мало внимания педагоги уделяют восприятию учащимися цветотонавых отношений и их применению в живописи с натуры, что отрицательно сказывается на развитии изобразительного творчества учащихся этого возраста. Вопрос выявления цветотонавых отношений связан с умениями их художественного наблюдения, а затем достаточно верного воспроизведения в материале. Но добиться единства зрительных оценок натуры и ее живописного отображения трудно, так как этот процесс основывается, прежде всего, на глубоких корнях живописного мастерства. По этой причине поверхностные педагогические объяснения, носящие фрагментарный характер, не позволяют учащимся уяснить смысл цветотонавых отношений в живописи.

Автор статьи видит необходимость в систематизации имеющейся научной информации о цвете, закономерностях развития живописных способностей учащихся посредством видения цветотонавых отношений на занятиях акварельной живописи в процессе внеурочной деятельности. Это необходимо для постановки вопроса о влиянии системного формирования видения цветовых отношений у учащихся на данных занятиях, о воздействии на их мышление и далее для обнаружения в нем (процессе) формирования логического конструктивного мышления учащихся.

В природе любые, самые разноречивые цвета, согласованы, объединены влиянием среды, освещения и воздушной перспективы. Изображенные на листе (холсте) предметные, локальные цвета, лишённые

этого влияния, теряют гармонию и единство.

Под локальным цветом в живописи чаще всего понимают предметную окраску. При этом он может варьироваться по светлоте, но без цветовых оттенков, производных от условий освещения, среды, удаления. В другом случае под локальным цветом подразумевается цветное пятно предмета, хотя и обусловленного цвета, но без нюансов, в виде однородного пятна. Живописцу важно показать не только видимые с данной точки зрения предметы в их перспективных сокращениях, но и выявить на листе (холсте) их цветовую характеристику, обусловленную окружающей средой с ее рефлексами, цветовыми контрастами и прочими особенностями.

Начинающие живописцы изображают цвета предметов не такими, какими их видит глаз, а такими, какими их знают. Небо для них всегда голубое, трава зеленая, земля коричневая или черная, асфальт и самовар серый. В силу константности восприятия они не замечают перспективных изменений формы, тонких градаций цвета, их взаимодействия. Они копируют с натуры предметный цвет.

Нельзя передать объем и материальность, например, тыквы, одной оранжевой краской. Под влиянием падающего света и рефлексов от соседних предметов цвет тыквы настолько изменяется, что придется воспользоваться многими красками палитры, чтобы изобразить его живописно грамотно, со всеми оттенками цвета. Если писать тыкву одним локальным цветом, делая его лишь темнее или светлее в тени и на свету, получится безжизненная овальная или шаровидная форма, существующая вне пространственной среды, «парящая одиноко в космосе».

Влияние воздушной перспективы в натюрморте трудно подметить, в особенности, начинающему художнику. Тем не менее, зная о таком влиянии, необходимо учитывать его, и ближайšie к нам предметы изображать в более определенном виде, чем дальние, контуры которых несколько сливаются с фоном, а краски менее интенсивны. Тогда и достигается впечатление, что один предмет ближе к нам, другой – дальше.

Важно учитывать знания о том, какие тени у изображаемых предметов – холодные или теплые – в зависимости от того, какие лучи света падают на постановку: от солнца или преломленные солнечные лучи стеклом окна, постановка, освещенная искусственным светом в помещении.

Обучение профессиональному мастерству начинается с того момента, когда живописец приступает к работе с натуры методом отношений при цельном видении. Важная задача обучения живописи на первоначальной стадии – научить изображать предметы с характерными особенностями и свойствами: объемом, материалом, пространственным расположением. А этого можно достичь в том случае, если все те изменения, которые претерпевает цвет объемной формы предмета в зависимости от среды и освещения, будут учитываться в изображении. Локальная окраска объемной формы должна принять на себя влияние освещения, рефлексов и цветного контраста. Реалистическая живопись предполагает изображение реального предмета в той среде, которая его окружает.

Прежде чем перейти к решению сложных живописных задач, начинающим живописцам на данном этапе обучения (после того, как они в общих чертах познакомятся и усвоят метод работы отношениями) необходимо предложить упражнения по цветовой лепке формы отдельных предметов. Эти упражнения должны предшествовать изображению целой группы предметов (учебного натюрморта), на которых будут познаваться уже более сложные задачи передачи пространства, цветового единства всей натурной постановки и композиционной целостности изображения.

Учащийся, который не научится детально прорабатывать форму предмета и не приобретет технических навыков светотеневой и цветовой лепки его объема и материала, не сможет успешно справляться с последующими более сложными учебными заданиями. Его живописные работы всегда будут носить характер этюдности и незавершенности. В своих работах он всегда будет ограничиваться лишь приблизительно и плоскомерно намеченной формой предмета.

Замечательный художник-педагог Д. Кардовский, воспитавший целую плеяду советских живописцев, говорил, что «главное внимание как в постановке, так и в руководстве работой должно быть обращено на то, чтобы вести все преподавание только на нахождении цветовых отношений... Нужно все время приучаться мыслить и работать отношениями».

Талантливый художник и педагог Н. Крымов писал: «Цвет появляется в сочетаниях, живописных отношениях... Если живописные отношения не верны, то самые чистые краски могут смотреться мазней».

Следовательно, в процессе внеурочной деятельности учащиеся, прежде всего, должны усвоить теорию основного закона живописи – закона тоновых и цветовых отношений и метода их определения. Именно они должны составить содержание теоретического обучения живописи с первого дня занятий.

Научность преподавания акварельной живописи, обязательное изучение теории живописной грамоты и теории всего изобразительного искусства имеет особо важное значение при подготовке молодых художников. Необходимо вооружить учащихся глубокими, прочными, а главное – аргументированными знаниями теории всех тех вопросов, которые возникают при акварельной живописи.

Реалистическое искусство мы понимаем как отражение действительности и форму общественного сознания. Художественный образ, как и любой другой образ нашего сознания, является субъективным образом объективного мира, способным давать верную, истинную картину действительности. Реалистическая направленность обучения молодого поколения художников обеспечивает прогрессивное развитие искусства, связь искусства с жизнью.

Содержание искусства живописи отражает не только познанную объективную истину, но и отношение к ней художника. Это отношение зависит от уровня его знаний, влияния установившихся традиций и идей, его симпатий и антипатий, эстетических потребностей и вкуса, представлений о

цели жизни, о добре и зле и т.д.

Какой свет, теплый или холодный; как влияют окружающие предметы на тот предмет, который в данный момент изображаем; насколько цветово-световое влияние сильно или слабо в зависимости от дальности нахождения их; какой замес сделать для локального цвета, какой цвет превалирует в рефлексирующей части; какая собственная и падающая тень от предмета, какой цвет необходимо замешать в теплую или холодную, собственную и падающую тень в зависимости от освещения (естественного или искусственного) и в зависимости от локального цвета самого предмета; сколько воды взять на кисть из расчета необходимой покрываемой площади, какое насыщение краски взять на кисть? При том, что права на ошибку или исправления в акварельной живописи нет, все «цветотонные» решения, замесы, способы ведения кисти, ее поворот, нажим – все это анализируется молниеносно, мыслительный процесс у учащихся на протяжении всей работы на занятиях акварельной живописи активизирован и работает усиленно. В акварели нельзя переписать, нельзя переложить цвет заново, в акварели нельзя писать многослойно, а должно быть «на одном дыхании» и практически в один слой, тогда результат будет акварельно живописным, «не замученным».

Таким образом, быстрое принятие решения и выбор в ту или другую сторону, учет тончайших цветотонных переходов, анализ предметной реальности и возможности ее осмысления и отображения на листе (холсте) – все это неизбежно развивает логическое конструктивное мышление учащихся на внеурочных занятиях акварельной живописью.

Список используемой литературы:

1. *Аксенова, Ю.* Цвет и линия / Ю. Аксенова, М. Левидова. – М.: Советский художник, 1986.
2. *Беда, Г. В.* Живопись / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1986.
3. *Бенуа, А.* Русская школа живописи / А. Бенуа. – М.: Арт-Родник,

1997.

4. *Кардовский, Д. Н.* Пособие по рисованию / Д.Н. Кардовский. – М.: Госстройиздат, 1938.

5. *Крымов, Н. П.* Художник и педагог: статьи, воспоминания / Н.П. Крымов. – М.: Академия Художеств СССР, 1960. 79 с.

6. *Унковский, А. А.* Живопись: вопросы колорита / А.А. Унковский. – М.: Просвещение, 1980.