**«Эффективные методы обучения
работы с цветом в детской художественной школе»**
Изучение цвета на уроках в детской художественной школе рассматривается в качестве важной составляющей всей системы подготовки будущего художника. Развитие навыков художественного восприятия у учащихся, их умений пользоваться цветом как средством художественного выражения являются основой формирования художественно-направленной компетентности будущих художников и дизайнеров.
Овладение основами понимания и видения цвета – важное условие успешного обучения изобразительной грамоте. Эти знания и умения помогают в самостоятельной творческой деятельности, развивают мыслительные способности учащихся: умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет. Понимание цвета как выразительного средства данной живописной постановки, либо тематической композиции принципиально отличается от обыденного. Потому учащиеся ДХШ должны научиться разделять представления о цвете, которое дает им опят повседневной жизни, и понятие, лежащее в основе работы над живописным или декоративным изображением.
На уроках живописи учащиеся овладевают основами академической живописи на базе знаний цветоведения и колористики. Основы цветоведения ученики начинают изучать уже с самых первых уроков, знакомясь с цветовым кругом, выполняя различные упражнения по смешению цветов, создавая цветовые и тональные растяжки, изучая технические приемы живописи. В дальнейшем происходит расширение и углубление полученных знаний по цветоведению и на уроках по живописи, где учащиеся постоянно сталкиваются с цветоведением, выполняя задания по учебному натюрморту и на уроках по композиции, как станковой, так и декоративной.
Методика обучения работе с цветом. Изучать цвет в живописи можно в нескольких направлениях: первое, назовём историческим, когда проблема цвета в живописи изучается на примере творчества одного художника, школы, направления; второе — теоретическим, когда цвет рассматривается как элемент художественной формы, не связанных с конкретным произведением; третье направление — практическое, когда через деятельность формируется понимание выразительных возможностей цвета и особенностей взаимовлияния цветов. Занятия по истории искусства, беседы с учащимися позволяют познакомить с понятиями «цвет» и «колорит» на примере картин великих художников или целых направлений в искусстве. С другой стороны, базовое теоретическое знакомство и деятельностное изучение понятий «цвет» и «колорит» происходит в процессе практической работы над живописными этюдами и композициями. Например, можно изучать колорит в картинах Левитана или Репина, а также можно и нужно изучать колорит вообще, как феномен цветовых отношений, возникающих в пространстве картины.
Какая же методика может быть основой обучения работе с цветом, в художественной школе? Наиболее эффективной является методика Николая Николаевича Ростовцева. Он отмечал, что, организовывая творческую познавательную деятельность детей и подростков, «особенно внимательно и обдуманно надо относиться к методике обучения живописи» авторов. Методика Н. Н. Ростовцева следует традиционным дидактическим принципам и совместима с современными эффективными общепедагогическими технологиями. Следуя принципу научности, который гласит, что учащиеся должны усвоить систему достоверных, научно обоснованных знаний, педагоги знакомят учеников с основами цветоведения. В каждой возрастной группе эта теоретическая работа имеет свою специфику и по количеству отводимого на неё времени и по качеству и глубине проникновения в сущность вопроса. Дошкольники знакомятся с понятиями «основные и производные цвета» в игровой форме. Смело экспериментируя с красками на палитре, юные живописцы «изобретают» новые цвета и оттенки, доводя игру цветовых превращений до появления неизменяемой серо-чёрной грязи (что, как правило, вызывает наибольший восторг). Удачный момент для применения игровых педагогических технологий, например, сюжетно-ролевой игры «волшебники». Моделирование игровой ситуации зависит от педагога, возраста и интересов учащихся. Более взрослые воспитанники, подростки, поступающие в первый класс художественной школы, вполне готовы к постижению научных основ цветоведения: хорошо понимают закономерность расположения цветов в цветовом круге, запоминают и осознают значение терминов «ахроматические и хроматические, тёплые и холодные цвета». Здесь вполне уместно использование методики работы с применением технологических карт и дидактических таблиц по цветоведению. Работа с таблицами и технологическими картами активизирует внимание учащихся, развивает их самостоятельность. Изготовление таблиц по цветоведению превращает полученные учащимися сведения по теории цвета в настоящие знания — результат работы собственной мысли детей. Следуя принципу наглядности, необходимо использовать разнообразные визуальные средства. Живопись, композиция, декоративная работа с цветом — всюду нужна наглядность. Безусловно, натурная постановка должна быть красива. Это условие воспитания эстетического вкуса учащихся, формирования устойчивой мотивации к живописи с натуры. Однако важно, чтобы натура наглядно раскрывала характерные особенности строения формы, была выдержана в едином колорите, показывала влияние освещения на цвет предметов, наглядно объясняла бы принципы взаимовлияния цветов. Составление натурных постановок — хорошая школа, как для педагога, так и для учеников, если их сознательно привлекают к этой работе. Н. Н. Ростовцев советует на занятиях по живописи применять методические таблицы Н. П. Крымова, наглядно демонстрирующие изменение цветовых и тональных отношений в зависимости от освещения и расстояния, раскрывающие понятия: «цветовой тон», «светлота» и «насыщенность». Хороший наглядный материал к занятию можно сформировать из удачных студенческих и собственных этюдов. Для этого во время просмотров полезно проводить отбор работ и формировать школьный методических фонд. К средствам наглядности можно отнести посещение художественных музеев, творческих мастерских, участие в мастер-классах, где можно увидеть приём нанесения краски на бумагу или холст, особенности цветовой и тональной трактовки света и тени, моделировки формы, построения пространства световоздушной перспективой. На помощь приходят информационно-коммуникационные технологии: интернет — ресурсы профильных сайтов, позволяют пригласить учащихся в музей, любой страны мира. На протяжении всего курса обучения в художественной школе необходимо организовывать творческую проектную деятельность учащихся. Технология проектной деятельности способствует развитию регулятивной и информационной, поликультурной и общехудожественной компетентностей, начиная с выбора темы исследования, материалов, техники исполнения и заканчивая полной реализацией результатов исследования.
Важное значение для развития колористического видения учащихся, для художественного образования, имеет использование разнообразных техник и материалов на занятиях по живописи и композиции. Акварель, гуашь, пастель — материалы, с которыми могут работать учащиеся уже в первом классе. Обучая работе «от пятна» в рисунке мягкими материалами, педагог обращает внимание учащихся на живописность таких материалов как уголь, сангина, сепия. Тогда, подходя к итоговой дипломной работе, учащиеся пятого класса уже могут сознательно выбирать не только тему для своего творческого исследования, но и художественные материалы, технику выполнения работы для создания художественного образа. Ничто не вызывает у человека столько разноплановых эмоций, как цвет. Психология восприятия цвета проанализирована в ряде исследований: Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие», Игнатьев С. Е. «Закономерности изобразительной деятельности детей». Поскольку цвет связывается в нашем сознании с ощущением тепла и холода, радости и печали, возбуждения и спокойствия, то цветовое решение картины, колорит оказываются важнейшей составляющей при создании художественного образа. Основная задача педагога по живописи и композиции состоит в том, чтобы научить работать цветовыми и тональными отношениями, воспитать «культуру работы с цветом». Раскрывая это понятие, мы характеризуем ещё один дидактический принцип, использованный в методике Н. Н. Ростовцева — это принцип воспитывающего обучения.
Метод показа (мастер-класс). Занятие будет направлено на формирование навыков смешения красок на палитре, задачами которого будут являться: расширение представления детей об изобразительных свойствах цвета; обогащение у детей сенсорный опыт восприятия цвета; учить детей «чувствовать» цвет, понимать, из каких цветов можно получить задуманный цвет; формировать навыки смешения красок на палитре. Работа на занятии будет состоять из следующих компонентов: смешивание красок на палитре для получения нужных оттенков; рисование простых элементов; рисование сложных элементов; создание самостоятельной цветовой композиции по заданной теме. Мы знакомим детей с основным «инструментом» художника - палитрой, объясняем, зачем она нужна, и отмечаем применимость разных поверхностей в качестве палитры (картон, бумага). На занятии предполагается показать детям, как правильно смешивать краски, выделить главные правила работы художника при смешении гуашевых красок излишек воды и красок снимается с кончика кисточки; перед тем, как опустить кисточку в баночку с новой краской, кисть необходимо тщательно промывать. Таким образом, данный метод показа способствует развитию навыков учащихся при работе с цветом, позволяет им не бояться «играть» с цветом, смело смешивать краски и запоминать способ получения того или иного цвета и оттенка. Его использование в педагогическом процессе даёт возможность ребёнку не только чувствовать красоту окружающей действительности, но и правильно строить цветовую палитру в процессе выполнения собственных творческих работ. **Метод упражнений.**Для наиболее эффективного усвоения учащимися полученных знаний о цвете при использовании анализа живописных произведений и метода показа мы применяем метод проведения различных упражнений. Проведение упражнений направлено также на получение учащимися практических навыков при работе с цветом.
Для того чтобы у детей возникало меньше ошибок в работе с цветом, нам важно с первых занятий, использовать не только интерес детей, но и развивать их творчество, воображение, умение применять полученные знания о цвете в самостоятельной практической деятельности на занятии. Чтобы у обучающихся не появлялись скучные и не яркие работы, необходимо включать в занятия развивающие упражнения (они помогают развить наблюдательность, воображение). Можно применять занимательные занятия, они помогут более результативно развивать художественно-творческие способности. К таким упражнениям можно отнести следующие:
Работа с цветными карточками. Упражнения направлены на проверку различения оттенков и интенсивности различных цветовых тонов — разного качества цвета. Рассмотрим некоторые из упражнений: предлагаются 10 карточек одного цвета, но разной интенсивности цветового тона. Необходимо разложить их по порядку — от самого темного до самого светлого. Например, предлагаются 10 карточек зеленого цвета с разной степенью выраженности в нем желтого оттенка. Необходимо разложить карточки по порядку: от менее желтых до более желтых. Оценка результатов: чем больше точность раскладки цветов, тем выше способности к различным видам цветоразличения у ребенка. Выдаются карточки, различные по цвету. В центре вырезана фигурка. Нужно найти и вставить нужный цвет, который будет контрастен заданному. Каждый из перечисленных методов учитывает:возрастные особенности учащихся; персональный подход к детям на занятиях по изобразительному искусству.
Обучая детей живописи, педагогу нужно использовать эмоциональное воздействие цвета на человека как мощный инструмент эстетического воспитания. Подкреплять силу эмоционального воздействия цвета можно музыкальным и литературным сопровождением занятия, тем самым устанавливая межпредметные связи различных учебных дисциплин. Объяснять учащимся «что такое хорошо» в искусстве — лучше всего на примерах картин известных художников. Только накопив значительный опыт визуального и эмоционального восприятия природы и искусства, учащиеся смогут сформировать у себя «культуру работы с цветом». И без сомнений, источником культуры для учащихся является педагог — а значит, в профессиональные задачи педагога входит саморазвитие и самообразование, творческий рост.
Следовательно, развитие чувства цвета на различных этапах обучения в детской художественной школе подразумевает конкретные знания и умения, которые преподаются и закрепляются различными формами и методами обучения. Несмотря на разнообразие методических наработок в области обучения живописи и конкретно работы с цветом, педагогика искусства — это широкое поле плодородной земли, на котором творческий педагог может вырастить собственные эффективные методические разработки.