

Описание педагогического опыта
Вдовиной Ольги Юрьевны
преподавателя живописного отделения
МБУДО «Детская художественная школа №3»

Тема педагогического опыта.

«Формирование основ цветоведения на уроках живописи в ДХШ»

1. Актуальность и перспективность опыта.

Художественная подготовка учащегося художественной школы является задачей сложной и многогранной. Одной из самых сложных проблем художественного образования является именно развитие у учеников чувства цвета и художественного восприятия, лежащего в его основе. Из этого можно сделать вывод, что формирование цветовосприятия – это существенное направление развития личности ребенка, его общей культуры. Оно выступает важным условием приспособления подрастающей личности к окружающему миру, который постоянно меняется и требует быстрого и грамотного реагирования.

Как известно, цвет – это важнейший выразительный язык живописи, овладевая которым, ребенок приобщается к таким видам искусства, как изобразительное и декоративно-прикладное. При этом с помощью освоения доступного и органичного для подрастающей личности языка цвета, дети овладевают всем многообразием и смысловой наполненностью живописных и декоративных образов. Заметим, что восприятие и применение детьми цвета не ограничивается только задачами изображения. Даже сама возможность восприятия и выражения при помощи цвета своего настроения, отношения к тому, что он изображает, дает ребёнку возможность с помощью красоты заметить и понять всю ценность, радость добра. Изучение цвета на уроках в ДХШ рассматривается в качестве важной составляющей всей системы подготовки будущего художника.

Цель педагогического опыта - развитие чувства цвета и художественного восприятия на уроках живописи.

Актуальность педагогического опыта обусловлена развитием навыков и умений пользоваться цветом как средством художественного выражения, являющейся основой формирования художественно-направленной компетентности будущих художников и дизайнеров.

2. Условия формирования опыта.

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 живописными материалами и их техническими свойствами. В процессе обучения выполняют различные упражнения по смешиванию цветов, создавая цветовые и тональные растяжки, изучая технические приемы живописи. Даются учащимся необходимые

сведения о цвете в воздушной среде, взаимодействии цветов, рефлексов, холодных и теплых цветах, сближенности и контрастности цветов, спектре и дополнительных цветах. В процессе обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения, сначала в их простейшем состоянии (на плоских формах), затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), далее на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефлексамии, наконец, в условиях пространственно-воздушной среды – как в закрытом помещении, так и под открытым небом (во время летнего учебного пленэра). 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. В первой – перед учащимися стоит проблема колорита и передачи пространства; во второй – проблема цветовой гармонии и выразительности.

При выполнении практических заданий по изобразительному искусству ученики сталкиваются с проблемами, связанными с использованием цвета. Дети испытывают трудности при разработке общего цветового решения композиции. Много времени требует поиск гармоничного сочетания заданных цветов. Не владея свободно техникой работы различными видами художественных красок, ученики не могут выполнить работу быстро и на высоком уровне, тем более, что темы и практические задания на последующих уровнях обучения усложняются.

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.

3. Теоретическая база опыта.

Анализ психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует о постоянном внимании ученых и практиков к проблеме обучения школьников основам цветоведения. Организации проведения уроков по цветоведению уделяли внимание многие педагоги. Интересные методические разработки имеются у таких авторов как Э.И. Кубышкина, Н.Н. Ростовцев, С.В. Шорохов и другие.

Для дополнительного образования в помощь при освоении теоретического материала основ цветоведения в живописи и получения практических навыков и умений изобразительной деятельности, для развития у детей художественных способностей использовала следующую литературу:

1. Беда Г.В. Живопись - М.: Просвещение, 1986.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для учащихся. Заведения / С.Е. Беляева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном

искусстве. - СПб.: Питер, 2006.

Необходимо, чтобы система заданий была направлена на развитие у учащихся ДХШ теоретических знаний по цветоведению, умений и навыков владения цветом в процессе практической работы, способности воспринимать и использовать цвет как средство художественного выражения, их готовности к проявлению художественной индивидуальности.

4. Технология опыта.

Для осуществления учебно-воспитательных задач преподавателю необходимо придерживаться определенной системы и использовать разнообразную методику работы с учениками. Не менее важно и творческое отношение к занятиям, находчивость и мастерство педагога.

На уроках в детской художественной школе, посвященных цветоведению обучаемые изучают основные, составные и дополнительные цвета, основные характеристики цвета, цветовые контрасты, смешение цветов, колорит и гармонию цветовых сочетаний.

Основы цветоведения в живописи.

Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль. Цвет в живописи может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства, настроения, определенное эмоциональное состояние. Цвет можно по-разному воспринимать, цветом можно мыслить и конструировать. Необходимый цвет для живописи обычно достигается смешением красок на палитре. Затем художник превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой порядок – колорит.

Практическая работа представляет собой учебные задания различной сложности. Это могут быть как простые схемы-выкраски, так и композиционные упражнения, формально-декоративные и сюжетно-тематические композиции. Практические занятия по цветоведению, равно как и теоретические, осуществляются параллельно и в тесной взаимосвязи с занятиями по живописи.

Ахроматические цвета – это цвета, не имеющие цветового тона (оттенка цвета) и отличающиеся друг от друга только по светлоте (белые, серые, черные). Работа в рамках ахроматического спектра тонов является необходимым элементом учебных заданий по живописи (живописное решение натюрморта в технике гризайль). Перед тем, как приступить к выполнению натюрморта в технике гризайль, учащимся необходимо увидеть тональные возможности ахроматических цветов, попробовать на практике создавать тонкие тоновые градации от черного до белого. Учащиеся в ходе этой достаточно простой работы формируют навыки лессировки, правильного подбора тонов, "настраивают" глаз на видение тонких тоновых градаций, что необходимо для дальнейшей практической работы.

Практические занятия по цветоведению. Хроматические цвета.

Так как на занятиях живописью преимущество отдается работе

хроматическими цветами, то и упражнений с использованием хроматических цветов предлагается детям значительно больше. Самые простые из них связаны с изменением различных характеристик цвета на практике (изменение насыщенности, яркости, светлоты цвета).

Хроматические цвета - это все цвета видимого спектра от красного до фиолетового и их оттенки, проще говоря - это радуга. Каждый цвет обладает количественно измеряемыми физическими характеристиками:

Яркость. Одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости. Любой цвет при максимальном снижении яркости становится чёрным. Следует отметить, что яркость, как и прочие цветовые характеристики реального окрашенного объекта, значительно зависят от субъективных причин, обусловленных психологией восприятия. Так, к примеру синий цвет при соседстве с жёлтым кажется более ярким.

Насыщенность. Два оттенка одного тона могут различаться степенью блёклости. Например, при уменьшении насыщенности синий цвет приближается к серому.

Светлота. Степень близости цвета к белому называют светлотой. Любой оттенок при максимальном увеличении светлоты становится белым.

Цветовые контрасты. Знание цветовых контрастов является одним из оснований работы в живописи. Поэтому представляется необходимым тщательнейшее их изучение и закрепление знаний через практические упражнения, а также через анализ произведений искусства. Учащиеся художественной школы часто, особенно на ранних этапах обучения, неправильно смешивают цвета, не могут добиться выразительности, яркости, контрастности в своих работах. Чтобы избежать этого, необходимо предварительно объяснить учащимся, какие цвета гармонируют друг с другом, какие контрастируют. Необходимо объяснить, каким образом надо подбирать цвета, чтобы добиться того или иного контраста. Важность изучения цветовых контрастов определяется еще и тем, что сам прогресс учащихся в живописи невозможен без усвоения понятия о теплых и холодных цветах, дополнительных цветах, светлых и темных и так далее.

Декоративный натюрморт. Образ в декоративном натюрморте.

Жанр натюрморта – главенствующая тема в художественных школах. Он открывает ученикам творческие возможности, формирует их образное мышление. Уроку «Образ в декоративном натюрморте» предшествует серьезная подготовка не только в виде предварительных упражнений (этюды с натуры на выявление декоративных задач), но и знакомство с произведениями русских и западноевропейских мастеров этого жанра.

В декоративном натюрморте ставится задача более плоскостного решения формы предметов в ограниченной гамме, выдвигаются также иные требования к рисунку. Форма предметов выявляется линией. Контур то усиливается, то сходит на нет в зависимости от того, какую роль играет предмет – главную или второстепенную. Это достигается путем большего нажатия на кисть, обильно

наполненную краской. Причем не просто контур, а порой цвет, который играет важную роль в композиции листа. Изображение дается почти без перспективы. Умелое применение черного и белого не только вносит экспрессию, активизирует звучание цветовых тонов, но и создает особую образность, в которой можно прочесть ассоциации с огненно-оранжевыми пятнами осенней листвы или нечто совершенно иное. Цельность достигается не только в колорите, но и во взаимосвязи форм предметов, их ритмов в условном пространстве натюрморта. Плоскость листа орнаментальна, узорна и гармонична.

Колорит в живописи. Основное средство живописи, цвет, как бы накладывается на все общие средства, такие как материал, рисунок, обобщение, сюжет, композиция - все они на практике осуществляются цветом. Цвет строит форму изображений и образует ритм, моделирует пространство и придает настроение работе. Здесь мы сосредоточимся на той общей для живописи форме организации цвета, которую именуют колоритом. Умение работать с колоритом, чувствовать его является одним из важнейших для обучающихся в художественной школе.

Колорит - это соотношение различных цветов в картине, отвечающее образным задачам. Это и характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй.

Важной составляющей занятий по цветоведению в курсе живописи являются задания на работу с различными цветовыми гаммами. Это объясняется тем, что эффективность детских учебных работ по живописи и композиции во многом зависит от того, насколько грамотно учащиеся применяют свои навыки работы с цветовыми гаммами.

Цветовая гамма - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Выделяют теплую, холодную и смешанную гаммы.

Холодная цветовая гамма. Это гамма, полученная путем использования цветов с холодным оттенком.

Теплая цветовая гамма. Это гамма полученная путем использования цветов с теплым оттенком.

Смешанная или нейтральная цветовая гамма (мы объединили эти два понятия). Это равновесие в композиции теплых и холодных (смешанная) или отсутствие теплых и холодных (нейтральная) оттенков. Важно, чтобы не происходило перевешивания холодных или теплых оттенков.

Выделяют также следующие цветовые гаммы : родственная (состоит из трех цветов, расположенных рядом на цветовом круге, а также разнообразных их оттенков), основная или первичная (состоит из чистых желтого, синего и красного цветов), дополнительная (состоит из любых двух дополнительных цветов и их оттенков), монохроматическая (состоит из одного цвета и его оттенков), дисгармоничная (составляется из одного цвета и находящегося рядом с дополнительным к этому цвету - например, синий и красно-оранжевый).

Значение цвета в жизни человека велико и многообразно. Все, что мы видим,

мы видим при помощи цвета и благодаря цвету. Прекрасный дар природы – способность человека видеть мир, расцвеченный всеми цветами радуги. Люди так привыкли к этому чуду, что не удивляются ему. Более того, склонны считать цвет объективным свойством самих предметов. Цвет, цветовые сочетания красок – это важнейшие художественно-выразительные средства живописи, которые формируют духовную культуру личности, обеспечивают приобщение к общечеловеческим ценностям, нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. Живопись – искусство цвета и главным средством выразительности в живописи является цвет. Он способен вызывать различные ассоциации, усиливать эмоциональность изображения. С помощью цвета, цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов художник передает самые разнообразные чувства и настроения: радость, грусть, нежность, тревогу, ожидание. Язык цвета ученики познают на уроках по цветоведению.

Изучение основ цветоведения дает обучающимся возможность познавать окружающую действительность, развивает у них наблюдательность, воспитывает разносторонне образованного члена общества. Развивая и умственно, и эстетически, живопись приучает внимательно наблюдать и анализировать предметы, развивает пространственное мышление, учить точности расчета, способствует познанию красоты природы

5. Анализ результативности педагогического опыта.

Работая в художественной школе, я стараюсь принимать активное участие во всех мероприятиях по повышению уровня педагогического мастерства на разных уровнях: посещаю уроки коллег, республиканские семинары, методические объединения, научно-практические конференции, занимаюсь самообразованием, прохожу курсы повышения квалификации.

Преподавая учебный предмет «Живопись», содержание обучения направляю на развитие у детей восприятия цветовой гармонии, основанное на рисовании с натуры, по памяти и по представлению акварельными или гуашевыми красками. Давая обучаемым возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через свое личное восприятие, занятия по живописи помогает им становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус.

6. Трудоемкость опыта.

В преподавании основ цветоведения порой возникает ряд проблем, связанных с тем, что дети, не имея достаточных навыков работы цветом, закрашивают обычно яркими красками отдельные предметы, оставляя их на белом фоне. Дети испытывают трудности при разработке общего цветового решения композиции. Много времени требует поиск гармоничного сочетания заданных цветов.

Трудности, испытываемые детьми на уроке, происходят в связи с их возрастными особенностями. Для достижения успеха в работе, педагогу

необходимо хорошо знать, какой объём знаний и навыков может усвоить ученик в том или ином возрасте, продуманно строить методику работы с детьми.

При подготовке к уроку по изучению основ цветоведения необходимо подобрать качественный наглядный материал, который вызовет огромный интерес и привлечет внимание ребят.

Говоря о рисовании в школе необходимо сказать о том, что основная руководящая роль принадлежит преподавателю, который должен правильно организовать учебный процесс, направить ученика на самое основное, указать путь быстрого усвоения учебного материала. Для успешности обучения необходимо подобрать интересный, познавательный материал, учитывая особенности детей.

Исследовав трудоемкость опыта по методике организации и проведения работы по ознакомлению учащихся с основами цветоведения на уроках изобразительного искусства можно сделать следующие выводы. Если детей не учить изобразительной грамоте по основам цветоведения, то в дальнейшем, они начинают понимать, что их рисунок не соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в свои силы и многие дети совсем перестают рисовать.

8. Адресность опыта.

Педагогический опыт поможет преподавателям ДХШ и ДШИ, а также учителям практикам в области изобразительного искусства общеобразовательных учреждений более эффективно решать задачи по формированию практических основ цветоведения на уроках живописи.

9. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися.

Наглядные приложения представлены на сайте школы <https://hud3sar.schoolrm.ru/> (Личная страница)

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Беда Г.В. Живопись - М.: Просвещение, 1986.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для учащихся. Заведения / С.Е. Беляева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. - СПб.: Питер, 2006.
4. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания. - Учебное пособие для уч-ся пед. уч-щ. - М.: Просвещение, 1984.

