

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Садомова Н. И., канд. пед. наук, доц.
Российский государственный социальный университет

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СОЗДАНИЯ ЦВЕТОВОГО СТРОЯ КОМПОЗИЦИИ

sadomova09@yandex.ru

Цвет – важнейшее художественно-выразительное средство, которым необходимо овладеть дизайнеру для его профессиональной деятельности. В статье рассматривается разработанная для студентов система упражнений, направленная на формирование умений и навыков, необходимых для создания цветового строя композиции. Выделены цветовые умения и навыки, в том числе базовые.

Ключевые слова: цвет, умения, методическая система, упражнения, декоративная живопись, абстрактная живопись, гармония, дисгармония, колорит.

Окружающее человека визуальное пространство включает множество разнообразных объектов, созданных руками человека, составляющих различные композиции. Существует три основных вида композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная, имеющие в своей основе ряд выразительных средств и подчиняющиеся определенным законам. Изучение законов композиции дает профессиональную подготовку, без которой невозможна грамотная работа. Для построения композиции как в живописи, так и в дизайне, декоративно-прикладном искусстве, книжной графике, цвет – важнейшее художественно-выразительное средство, способ передачи замысла автора, а также средство самовыражения личности, понимания окружающего мира. Основу выразительности цветового строя определяет комбинация цветов. В широком смысле слова цветовое сочетание выполняет функции не только декоративную, но эмоционально-содержательную и даже мировоззренческую.

В научной литературе накоплены определенные данные в области психологии и физиологии восприятия цвета, цветоведения. Особый интерес представляют труды А.А. Алексева, Л.С. Выготского, А.С. Зайцева, В.П. Зинченко И. Иттена, В. Оствальда, Б.М. Теплова, П.А. Шеварева. Среди диссертационных исследований художников-педагогов следует выделить разработанные Т.В. Болычевой, Е.В. Ворониной, М.С. Золотых, Ю.В. Коробко, О.В. Новоселовой, Д.М. Оверчук, Н.К. Прониной. Теория цвета требует более глубокого и всестороннего изучения в высшей школе, внедрения инновационных методов [1-2], существует также определенная оторванность теории от практики [3-4]. Каждое теоретическое положение должно подтверждаться практическими упражнениями, способствующими формированию цветовых умений и навыков. Была разработана методическая система для

обучения дизайнеров, которая основана на тесной взаимосвязи теоретического материала и практики, вобравшая в себя также и опыт художников. Большое внимание вопросам колорита, цветового решения художественных произведений уделяли известные мастера изобразительного искусства: Леонардо да Винчи, Ван Гог, Эжен Делакруа, Н.П. Крымов, Г.К. Савицкий, К.Ф. Юон и многие другие. Эжен Делакруа был не только блестящим художником-колористом, но и оставил значительный теоретический материал научно-обоснованных рекомендаций по теории цвета. После знакомства с произведениями Тернера и Констебля Делакруа стал постоянно пользоваться техникой мелких мазков, накладывая их в виде штрихов (штриховая техника). Делакруа считал, что цвет тени и света окрашивается в контрастные цвета, о чем писали и многие импрессионисты. Однако чистые цвета гармонизировать сложнее, чем смешанные, усложненные. Особенно помогала Делакруа в решении колористических задач палитра, которую он тщательно подготавливал, разрабатывая колористический строй будущей картины. Большое значение подготовке непосредственно на палитре цветовой гаммы уделяли К. Коровин, К.Ф. Юон и др. К сожалению, студенты зачастую небрежно относятся к этому вопросу, а некоторые пытаются писать даже в плотной технике, например, гуашью, без палитры. Есть отдельные художники, не использующие палитру в своей творческой работе, однако их опыт и индивидуальные предпочтения не могут быть основой всего учебного процесса, а используются лишь в некоторых случаях. Без умения организовывать палитру на основе цветоведческих знаний нет качественного обучения [5]. Это одно из необходимых умений для студентов-дизайнеров. Также нужно владеть разными приемами смешивания красок: механическим и путем наложения одного красочного слоя поверх другого. Особенно необ-

ходимо учитывать накопленный многими поколениями художников и ученых опыт построения цветовой гармонии. Создатель нормативной теории цветовой гармонии Вильгельм Оствальд полагал, что гармоничными являются все цвета, содержащие равное количество белого или черного цвета. Из остальных более гармоничны цвета, которые отстают друг от друга на цветовом круге на равное количество интервалов. Классификация цветовых гармоний Б.М.Теплова и П.А.Шеварова состоит из четырех основных видов: однотонная (построена на одном главном цвете или группе близко родственных цветов); полярная (основана на противопоставлении двух противоположных цветов, как бы имеющая в основе две однотонные гармонии); трехцветная; многоцветная. Брюкке выделял четыре типа цветовой гармонии: изохромия (композиция в одном тоне), хомеохромия (композиция в пределах малого интервала цветотон), мерохромия (композиция, где цветотона подчинены одному главному тону), пойкилохромия (композиция, где осуществляется полное дробление цветовых масс, большое разнообразие цвета). На основе этих классификаций можно получить шесть типов цветовой гармонии, которыми практически можно описать все многообразие цветовых решений в практике мировой живописи. Каждый из этих типов необходимо изучить студентам-дизайнерам. Для приобретения умения изменять среду путем создания цветовых сочетаний нужны базовые цветовые умения и навыки, которые делятся на две группы. Это, в первую очередь, собственно базовые цветовые умения, а также базовые композиционные умения. К тому же необходимо в определенной мере владеть техникой и технологией живописи, в первую очередь акварельной и гуашевой, а также пастельной. В технике пастели наиболее наглядно проявляется отличие штриховой техники от бесштриховой, растирочной. Так как уровни подготовки студенческих групп и каждого студента в частности неодинаковы, то на первых занятиях наряду с изучением основ цветоведения возможно оттачивание технических навыков, применение определенных приемов – отмывок, заливок и т.д. Технические упражнения полезно задавать в качестве самостоятельной работы. Изучение теоретического материала должно подтверждаться практическими работами, наиболее полезно ведение иллюстративного конспекта. Сразу после теоретического положения в альбоме выполняется схематическое упражнение, техническое или композиционное. Например, можно схематично приблизительно отразить альbedo поверхности какого-либо предмета, выполнить лессировку и зарисовать схему субтрактивного сме-

шения цветов на ее основе и т.п. Не стоит давать готовые решения, надо вводить элементы проблемного обучения. Перед тем как выполнить задание по созданию определенного цвета тремя способами: путем механического смешения красок, способом лессировки и пуантилистическим методом, лучше изобразить схематично эти процессы и определить предполагаемый цвет, затем сравнить с практическим результатом. Изображения-схемы монохроматических цветов и сложных, схемы механического смешения красок на основе данных об их составе, схематическое изображение основных законов смешения цветов – неполный перечень возможных упражнений. Все это способствует более глубокому пониманию происходящих процессов и прогнозированию результатов смешения цветов. Параллельно с изучением физической основы цвета можно создавать несложные сочетания определенных цветов, или цветовые схемы, константные и вариативные. В вариативной цветовой схеме надо выделить основные, второстепенные и добавочные цвета. Первоначально в задании на определенную ассоциацию студент сам выбирает цвета, а затем проводится анализ, по результатам которого определяются основные и другие цвета для этой ассоциации. Впоследствии предлагаются более сложные упражнения, начинается формирование более сложных навыков. Среди базовых аналитических и практических цветовых умений можно выделить самые важные: умение разбираться в физической основе цвета, умение определять и передавать цветовой тон, насыщенность и светлоту (как в результате механического смешивания красок, так путем наложения одного красочного слоя поверх другого), умение организовывать палитру, умение строить соотношение света и тени в разных системах (на основе контрастных цветов, по теплостойкости и т.д.), умение определять и учитывать функции цвета (эстетическую, утилитарную, гедонистическую, целебную, символическую, информационную, суггестивную, визуальную, сакральную, стимулирующую, диагностико-прогностическую). Композиционные умения предполагают осознанное целенаправленное использование таких категорий, как ритм, равновесие, динамика, статика, симметрия, асимметрия, масштаб, масштабность, пропорция, контраст, нюанс и т.д. В композиции можно выделить несколько аналитических уровней. Вышеперечисленные категории применяются на всех уровнях (структурах) композиции: на линейном, светотеневом, цветовом. Линейный уровень композиции является как бы остовом, структурой безотносительно к цвету. Он может быть как контурным, так и линейно-обобщенным. Контурный линей-

ный уровень передает контуры изображенных объектов, а линейно-обобщенный может быть разных видов. Если рассматривать лежащие в основе реалистических картин геометрические фигуры, этот уровень можно охарактеризовать как линейно-геометрический. Линейно-динамический уровень отражает движение масс в картине. Светотеневой (тональный) уровень предполагает ахроматическое выражение композиции, т. е. отражает только светлоту цвета. По цветотоновому уровню можно судить о цветовых тонах композиции. Цветовой уровень многофигурной реалистической композиции наиболее сложен, абстрактной – более подвержен цветовому анализу, не зависит от восприятия сюжета. Интересно взаимодействие разных уровней композиции, что можно предложить для изучения студентам. Также создание цветовой композиции может основываться на определенном уровне, или структуре. Например, задано линейное движение масс (линейно-динамический уровень), и его можно как усилить тоном, цветом, так и ослабить. Создание композиции по заданной структуре не только не сковывает творческой инициативы студентов, но и расширяет диапазон решений, заставляет не применять штампы, а искать новые решения, изучать новые приемы и обогащать свой арсенал, понимать основы применения цвета.

Необходимо уделить внимание формированию более сложных цветовых умений, например, умению определять средний композиционный тон или общую цветовую суммарность. В своих исследованиях И. Иттен [6] отмечал, что человеческий глаз воспринимает гармонию, если общая цветовая суммарность приближена к средне-серому цвету. Для определения этой суммарности сначала целесообразно определить цветовые композиционные массы, это легче сделать в абстрактных и декоративных работах, особенно на начальных этапах обучения. Для построения цветового изображения большое значение имеет способность цветовой композиции создавать собственный рисунок за счет светлоты, цветового тона и насыщенности. Таким образом, необходимо развивать у студентов-дизайнеров следующие умения: умение создавать единство с многообразием, т.е. включать в цветовое решение первоначальные элементы цветовой области; умение создавать разнообразие светлотных отношений; умение создавать разнообразие цветотонных отношений; умение создавать равновесие тонов путем организации тонового ритма; умение использовать плавные тоновые переходы, особенно при наличии множества тонов; умение применять яркие тона в небольшом объеме в тех местах, на которые в первую очередь

надо направить внимание. А также умение осознанно создавать ассоциативные, дисгармоничные по цвету композиции, начиная с подбора дисгармоничного сочетания цвета. Для этого прежде всего необходимо поставить цель, например, привлечение внимания, создание впечатления эклектичности, возбуждения и т.д. Полезно исследовать модификацию цветовой моды под влиянием субкультур, например, особенности панк-моды. Кроме изучения цветовых предпочтений различных современных целевых аудиторий, необходимо уделить внимание религиозным и историческим аспектам, цветовой культуре древних цивилизаций, что должно подкрепляться заданиями по выполнению небольших цветовых композиций. Подобные задания нужны и для изучения цветовых систем основных художественных направлений. Индивидуальные цветовые предпочтения исследовал И. Иттен, он заметил связь между предпочитаемыми студентами цветами и их обликом [7], и рекомендовал учитывать это в задаваемых композициях. Искусствовед Г. Рид отмечал восемь типов восприятия, а в связи с этим и склонностей к тем или иным пластическим решениям: органический, то есть когда человек как бы сливается с самим объектом работы; импрессионистический, когда человек воспроизводит свои ощущения, рожденные от «столкновения» с объектом; ритмический, когда ощущается в первую очередь ритмическая повторяемость форм и мотивов; структурный, когда изображение воспринимается сквозь призму самых основных линий построения; перечисляющий, когда художник честно регистрирует все видимое в деталях; хаотический, осязательный, когда искусство вызывает желание потрогать, передает осязательные ощущения; декоративный; образный, когда художник разрабатывает вымышленную тему. Ряд заданий на свободную тему и на ассоциативное восприятие цвета помогает выявить соответствующий тип, и давать оценку на этом основании. Для каждого типа восприятия более удачным будет выполнение и соответствующего ему задания.

На эстетическую оценку цветовой композиции влияет несколько факторов: форма цветового пятна, его фактура, пространственное положение, содержательная обоснованность, и в первую очередь, сама комбинация цветов [8]. Поэтому целесообразно начинать учебные упражнения с изучения абстрактных цветовых сочетаний, а упражнения на остальные факторы, такие как содержательная обоснованность и др., вводить после или параллельно. При исследовании комбинации цветовых сочетаний должны рассматриваться в первую очередь гармоничные

сочетания. Однако и упражнения на дисгармоничные сочетания также необходимы, особенно аналитические. Так как воздействие цвета на зрителя зависит от композиции, то очень полезно введение композиционных приемов, особенно приемов декоративной композиции. В работах декоративной направленности важно развивать умение ритм рисунка сочетать с цветовым ритмом по всем трем характеристикам цвета. Совмещение в задании определенной цветовой схемы и декоративного приема способствует также развитию комбинаторных умений и творческих способностей. Благодаря продуманной системе обучения дизайнеров, формирующей у них умения и навыки построения композиции в цвете, повышается уровень их профессиональной подготовки, что очень актуально, так как в современном обществе организацией визуального пространства должны заниматься высокопрофессиональные специалисты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Шаляпин, О.В. Инновационные модели обучения в художественном образовании / О.В. Шаляпин // Педагогическая конференция по вопросам совершенствования деятельности образовательных учреждений культуры и искусства Томской области «Традиции и инновации художественного образования в Томской области»: сб. док.: в 2 ч. - Томск, 2008. - Ч.1. - С. 19-21.
2. Шаляпин, О.В. Перспективы российского образования / О.В. Шаляпин // 1-ая региональная педагогическая конференция «Инновационные формы и методы в системе художественного образования (ИЗО)»: сб. док.: в 2 ч. - Томск, 2010. - Ч.1. - С. 13-15.
3. Салтанова, Ю.С. Проблемы преподавания цветоведения в академической системе образования / Ю.С. Салтанова // Педагогика искусства: Электронный научный журнал - режим доступа <http://www.art-education.ru/AE-magazine/> 2010. № 2.
4. Шаляпин, О.В. Проблема колорита в профессиональном образовании / О.В. Шаляпин // Педагогический профессионализм в современном образовании: материалы 6-й Международной научно-практической конференции. - Новосибирск, 2010. - Ч.1. - С. 466-474.
5. Большичева, Т.В. Развитие образного мышления студентов 4-5 курсов средствами колористического решения эскиза живописной сюжетной композиции / Т.В. Большичева // Вестник МГОУ. Серия «Изобразительное искусство» - 2007 - № 2 - М.: Изд-во МГОУ - С.79-81.
6. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. - М.: Изд. Д. Аронов, 2013. - 96 с.
7. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. - М.: Изд. Д. Аронов, 2013. - 96 с.
8. Шаляпин, О.В. Проблема формирования декоративного восприятия в профессиональном образовании / К.А. Кравченко, О.В. Шаляпин // Педагогический профессионализм в современном образовании: материалы 6-й Международной научно-практической конференции. - Новосибирск, 2010. - Ч.1. - С. 270-275с.