

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ

Работа представлена кафедрой живописи

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент С. В. Анчуков

Статья является результатом исследования обучения студентов цветоведению в высших художественных учебных заведениях Китая. Анализируя практику современного обучения основам цветоведения и трактуя существующие методы, автор приходит к собственному методу преподавания – методу параллельной тренировки рисования, композиции и декорации.

The article is devoted to chromatology teaching in art colleges. The author analyses the modern chromatology teaching practice, interprets the existing methods and introduces her own method of simultaneous training of painting, composition and decorating.

Преподавание основ цветоведения занимает одно из главных мест среди дисциплин, изучаемых по специальности «Изобразительное искусство». Оно ставит целью воспитать в студентах, как художниках, так и дизайнерах, способность чувствовать цвет и говорить на его языке, повысить уровень их эстетического восприятия и оценки произведений искусства, побудить к творчеству. Современная ситуация в образовании требует в курсе основ теории цвета решать и практические вопросы творчества, и вопросы коммерческого характера. Поэтому преподаватель должен не только повысить технические возможности студентов и расширить поле их зрения, но и найти связь между личностью творца и общественными потребностями: с одной стороны, удовлетворить эстетическое чувство индивидуальности, а с другой – отвечать потребностям общественности на коммерческом рынке. Только найдя баланс между этими вопросами, удастся нащупать то пространство, в котором возможно дальнейшее развитие творчества студентов. Разнообразие точек зрения на цвет – вот ключ к решению этих двух вопросов: любое одно-стороннее видение предмета скорее способ-

но нанести вред осуществлению целей преподавания.

В настоящее время в вузах Китая по специальности «Изобразительное искусство» и «Дизайн» повсеместно вводится курс «Цветоведения», одной из основных задач которого является допускать и поощрять проявление индивидуальности в творчестве, уважать выражение своего «я». Введение этого предмета в учебный план дизайнерских специальностей связано с некоторыми трудностями. Дело в том, что часов, отведенных на аудиторные занятия, сравнительно мало, а вместе с тем студентам-дизайнерам нужно не только с помощью цветоведения найти себя в творчестве, но и, что не менее важно, справиться с вопросом поиска своей ниши в обществе. На сегодняшний день курс традиционной живописи вызывает волну новых вопросов и справедливой критики: с одной стороны, из-за занятости и отсутствия времени у студентов-художников качество их работ с трудом достигает среднего уровня. С другой стороны, количество используемых приемов живописи ограничено, вследствие чего пробудить в студентах дизайнерских специальностей творческий потенциал

крайне трудно. В действительности же, способность чувствовать цвет, как для студентов-художников, так и для студентов-дизайнеров, – это основа для развития их творческих способностей.

Посмотрев со стороны, можно сказать, что вслед за распространением компьютерных технологий преподавание цветоведения как средства выражения переживает новый подъем. Использование компьютерных программ позволяет на практике решать проблемы колорита, а для хорошо владеющих основами теории цвета студентов оно, несомненно, должно входить в их активный инструментарий, что имеет положительное значение. В сочетании с современными технологиями СМИ творческая энергия действительно выходит на небывалый уровень, некоторые результаты этого процесса мы уже теперь можем видеть. Рейтинг посещаемости некоторых хороших работ, выставленных в Интернете, чрезвычайно высок, людям нравятся эти работы, с их популярностью произведения классической живописи уже не могут сравниться. Однако если проанализировать эти работы с научной точки зрения, то окажется, что они отвечают духу времени и в них крайне оригинально решены такие проблемы, как цвет и изображение, цвет и пространство, цвет и время, цвет и концепция, цвет и индивидуальность, цвет и эмоция, техника и выражение, средства и материал и др. Но все эти моменты являются основными вопросами самого изобразительного искусства и ни в коей мере не идут вразрез с классической живописью.

Наблюдения и исследования последних нескольких лет показали, что художественная подготовка студентов снижается. Во время занятий мы обнаружили, что у студентов живописные способности достаточно низки, от их работ невозможно получить эстетическое переживание. Этот спад напрямую отразился и на чувстве цвета студентов изобразительных специальностей. На их картинах индивидуальные черты ху-

дожника не находят соответствующего воплощения. Но и способности студентов-дизайнеров к самовыражению, как видно из их набросков, также довольно скупы – многие изображения и сочетания цветовых пятен шаблонны, более того, некоторые работы представляют собой компиляцию изображений, сделанную на компьютере. Вот почему преподавание основ цветоведения не может не сказаться наилучшим образом на уровне мастерства студентов. Студенты, изучающие классическую живопись, которая пренебрегает накопленными приемами работы с цветом, в свою очередь, тоже не уделяют им должного внимания. Все это приводит к тому, что студенты уже на этапе самостоятельной работы делают на компьютере однообразные штампованные изображения. Это убивает оригинальное мышление. Так не только невозможно удовлетворить запросы общества, но и о развитии индивидуальности здесь говорить не приходится.

Вышеназванные заблуждения в среде студентов остаются популярными. Большинство студентов взахлеб говорят о компьютерных программах, «горячих клавишах», проявляют интерес к навыкам работы с КПК, в то время как к занятиям по искусству относятся без энтузиазма. В самом деле, некоторые молодые преподаватели разделяют увлечение своих студентов компьютерными программами и порой при обучении упускают из вида некоторые базовые концепции цветоведения. Главной задачей преподавания основ цвета стало достижение зрительного эффекта, тогда как самовыражение и размышление, то, что так важно для духовного роста художника, отодвигаются на занятия на второй план. Подобное положение вещей не может считаться верным. Если превратить цветоведение лишь в инструмент выражения и игнорировать тот ценный опыт, который накапливается в процессе обучения этому предмету, то это приведет к тому, что студенты не смогут через ана-

лиз развивать выразительные способности и мышление.

В курсе основ теории цвета используются классические реалистические приемы изображения, что не в полной мере согласуется с профессией дизайнера: приемы относительно однообразны, выразительные средства цвета недостаточно изучены – все это не может не вызвать критику. Вместе с тем мы обратили внимание, что именно те студенты, которые хорошо овладели основами живописи, способны выдавать самостоятельные оригинальные колористические решения. Абстрагируясь от реалистичности, они становятся более свободными и раскованными в создании художественного образа с помощью цвета. Как при воспитании чувства цвета, так и при воспитании индивидуальности следует подробно изучить проблему современных методик преподавания. Кроме того, в процессе обучения также возникает проблема определения критериев оценки художественного произведения. Прошедшие курс живописи студенты объективно хорошо используют для писания с натуры приемы цветоведения. В самом деле, на занятиях живописи они уже освоили основные навыки работы с цветом, и у них уже есть ориентиры для дальнейших занятий творчеством. Если же из программы убрать ту серьезную живописную подготовку и предоставить студентам возможность неосознанно развивать выразительные способности, тогда и цели такого обучения должны быть снижены, так как результаты такого преподавания не поддаются предсказанию. Мы полагаем, что система обучения в художественном вузе должна требовать от студентов полной отдачи. Только на этой основе возможно открытие новых горизонтов и творческого пространства для их будущего самостоятельного развития.

В художественном образовании существует множество субъективных факторов, так, например, личность преподавателя часто играет ведущую роль в процессе обу-

чения. От того, какой у преподавателя подход к историческим и современным идеям цветоведения, насколько справедливо он умеет сформулировать критерии эстетики – от этого главным образом зависит широта взглядов студентов, всестороннее понимание ими законов цвета. Личное мнение преподавателя относительно предмета искусства тоже может сильно влиять на учебный процесс. Следует понимать, что всецело полагаться на верность выдвинутых преподавателем критериев оценки искусства неправильно, так как к разным периодам истории искусства приложить одни и те же критерии невозможно. В целом, систематическом проекте усовершенствования образовательной программы непременно должны быть выделены четкие этапы, ведущие к достижению образовательной цели, и, допуская при обучении индивидуальный взгляд преподавателя на предмет, все же следует ввести некоторые ограничения. Это особенно касается преподавания основ цветоведения.

Подводя итог сказанному и обобщая результаты преподавательской практики нескольких последних лет, мы предлагаем каркас учебного плана с расположением художественных предметов в творческом вузе. Только на основе всестороннего анализа истории и традиций преподавания цветоведения, на результатах исследования явлений современного искусства и педагогики можно разработать удовлетворительный план усовершенствования процесса преподавания основ теории цвета. В появившихся новых проектах есть свои положительные стороны, и следует впитать все то хорошее, что они предлагают. Необходимо ввести в учебный план использование средств компьютера, что отвечает требованиям современной эпохи. Однако стоит отдавать себе отчет, что это никоим образом не сделает более быстрым, удачным и экономичным процесс образования талантливых художников и дизайнеров. Использование компьютера – это лишь один из

способов развития их творческих задатков. Образование должно быть современным, отвечающим потребностям профессии, дающим студентам возможность развить природные умения – вот в это русло должно быть направлено улучшение программы по цветоведению. Не отвергать традицию, но и не отказываться от нового мышления, новых средств – это наш основной принцип усовершенствования образовательной программы.

Мы вовсе не считаем, что классические методики преподавания должны быть полностью отринуты, но они не должны быть единственными в своем роде. Классическое обучение основам цвета, непосредственно живопись, помогает выработать согласованность работы мысли, руки и глаза; способность прочувствовать цвет, присущая человеку, не может быть заменена современными компьютерами. Вот почему глубокое развитие чувства цвета и выразительных способностей студентов стало центральной темой настоящего проекта.

Преподавание основ цветоведения мы предлагаем разделить на два основных раздела: живопись и занятия по составлению цветовой палитры. На каких-то этапах эти два раздела должны сознательно органично переплетаться. Задача курса живописи – воспитать у студентов интерес к изучению и наблюдению цвета, способность к самовыражению с помощью цвета; используя методы живописи, развить тонкое и глубокое понимание цвета. Занятия же по составлению цветовой палитры ставят целью рациональное познание цвета, изучение цвета в более отвлеченном смысле. Оно делает упор на развитие у студентов способности рационально анализировать цвет для обобщения, формулировки и абстракции

цветовых эффектов, благодаря чему возможно серьезное изучение таких вопросов, как цвет и изображение, цвет и пространство, цвет и зрительное восприятие, цвет и психология и др. На этом этапе часть работы можно сделать при помощи компьютера. Однако на занятиях живописью вся без исключения работа должна быть выполнена «вручную». Мы полагаем, что только при согласованности зрительного анализатора, душевных переживаний и технических умений можно приобрести тонкое и острое ощущение цвета.

В преподавании основ цветоведения немалое значение имеет курс цветового декора, в котором последовательно разъясняются различные стороны основ цвета и исследуются вопросы формирования цветом эстетического чувства. И несмотря на то что методы преподавания этого предмета тоже следуют основным принципам и законам цвета, более того, также используют приемы живописи, однако эти методы не столь связаны с изображением реальной действительности, вследствие чего возможны обобщения и детальные разработки цветовой палитры, а также, что и требует декор, полета фантазии и творчества. Особенно стоит отметить, что в определенной степени курс декора и курс составления палитры пересекаются: методы подобного обучения рациональны, благодаря чему студенты смогут в совершенстве овладеть основами цветоведения.

Мы считаем, что при такой технологии преподавания цветоведения возможно глубокое понимание студентами основ теории цвета и более тесный контакт с преподавателем; такого рода целостные методики курса цветоведения заложат прочную базу в будущее развитие студентов.