

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ

Постановка проблемы. На современном этапе специальность «Дизайн» является одной из востребованных в Украине. Одним из вопросов, требующих отдельного рассмотрения, является колористическое восприятие в истории развития цветоведения. Если изучить роль и функцию цвета в жизни общества, в особенности его воздействия на организм, то оказывается, что это природное чувство сформировано у человека в процессе эволюции.

Совершенствование содержания художественного образования, направленного на всестороннее и гармоничное воспитание личности, требует исследования актуальных проблем, связанных с формированием колористического восприятия.

Формирование колористического восприятия у будущих дизайнеров, возможность видеть, интерпретировать цветовые сочетания является одной из необходимых составляющих комплекса художественно-эстетических отношений к окружающей действительности.

Современные исследования в области цвета показывают, что уровень цветовой культуры может оказывать влияние на скорость развития общества. Можно говорить о том, что цветовая палитра служит своего рода показателем состояния общества, его духовного, нравственного и технологического уровня развития [4, с. 35].

Анализ последних исследований и публикаций. Труды Т. Буймистру, М. Суриной, Л. Мироновой, Ф. Юрьева [2,3,4,5]. Так М. Сурина выделяет основные проблемы формирования колористического восприятия в цветоведении. Учение Т. Буймистру, позволяет раскрыть решение цветовых проблем, которое базируются на знании и осмыслении опыта, накопленного человечеством в области колористики. Большое внимание Л. Миронова уделяет проблемам цвета как средству изобразительного искусства, цветовой композиции и колориту. Анализ научных работ исследований, разрешили выделить и рассмотреть этапы колористического восприятия в процессе эволюции, что позволяет повысить профессиональный уровень теоретических знаний и практических навыков студентов-дизайнеров. Важный аспект, не рассматривался ранее, как обоснование историко-теоретического этапа формирования колористического восприятия в практической подготовке студентов.

Ранее неизученные аспекты проблемы. Цветовое зрение человека прошло длительный путь эволюции вместе с развитием общества, культуры и искусства, оно постоянно развивалось и обогащалось новым опытом. Уже на ранних этапах человечества окраски предметного окружения приобретали ценность не только на индивидуальном уровне человеческого бытия, а и коллективно-групповом. Происходила мифологизация и отождествление цвета с какими-то веществами (молоком, кровью, снегом) или стихиями (огонь, солнце, земля). За отдельными красками закреплялось определенное стойкое значение и содержание, которые влияли на человеческое поведение при выборе конкретных предметов [3, с. 352].

Постановка задачи. Научно обосновать историко-теоретические этапы формирования колористического восприятия в теории и практики подготовки дизайнеров.

Изложение основного материала. В процессе изучения дисциплины «Цветоведение», целесообразно включить освоение теоретического материала, не только знание основ цветоведения, но и историко-теоретического материала. В своем научном творчестве М. Сурина исследует закономерности восприятия цвета и его использование с древности [5, с. 52].

Ознакомление с фундаментальными проблемами, историей и тенденциями современного решения – это помогает будущему дизайнеру увидеть развитие цветоведения в целом и избавит от необходимости открывать заново то, что уже давно открыто.

Таким образом, проанализируем цветовые системы, которые появляются в культуре разных народов вместе с первыми космогоническими мифами, с первыми магическими обрядами и ритуалами.

Для закрепления теоретического материала из представленных ниже основных периодов колористического восприятия в истории развития цветоведения, можно предложить ряд практических заданий.

Структура практических заданий по цветоведению определяется принципом усложнения художественной задачи – от элементарных, не требующих специальных навыков, упражнений, до составления сложных цветовых композиций. При этом практические упражнения на развитие и обогащение чувства цвета и тонкости цветового восприятия должны предваряться изложением теоретического материала, являющегося необходимой концептуальной базой для самостоятельной творческой деятельности студента. Каждое такое задание имеет «сверхзадачу» – развивать ассоциативное восприятие цвета, умение использовать тот или иной цвет как существенный смысловой элемент композиции.

При изучении первого этапа – *донаучный этап* (мифологический/символический этап) развивалось в первобытном обществе и основными цветами были красный, черный, белый.

Предлагается тематика практических заданий на формирование колористического восприятия у будущих дизайнеров. Выбрать цветовую гамму определенного этапа (донаучного-мифологического, религиозного, практика живописи, научно-теоретического этапа), отобразить его цветовую гамму, выполнив цветовую растяжку, а из растяжки создать объемно-пространственную или плоскостную композицию (например: написать натюрморт с натуры, используя только красный, черный, белые цвета).

В следующем этапе носившем *«философско-космологический характер»* у народов древнего Востока осознание мира являлось как цивилизованный «космос», в котором большую роль играл цвет. Наиболее развитые учения о цвете созданы в Древнем Китае и Индии. В памятнике древнекитайской мудрости «И-Цзин» – «Книге Перемен» – выделено пять канонических цветов, соответствующих основным космическим составляющим Вселенной – планетам, сторонам света, стихиям, временам года.

Студенты, изучая теоретический материал «древние культуры», встречают стили, в которых цвет использовался только для опознания определенных социальных слоев и каст, а также как символический знак, выражавший мифологические или религиозные понятия. У народов древнего Востока: Древний Китай первостепенными цветами являлись желтый, синий, красный. В Японии главными цветами служили красный, золотой, зеленый, белый, коричневый, черный. В Древней Индии использовался красный, черный, белый, синий. В Древнем Египте использовался в основном белый, золото, красный, желтый, зеленый, синий, черный. В эпоху цивилизации главным богом стало Солнце (Амон-Ра) получило свои цветовые символы – белый (как свет вообще) и золото (желтый), поскольку золото – сияющий и нетленный металл, подобный Солнцу. Священным стал и синий – цвет неба, где обитает Амон-Ра. В Египте был распространен культ Осириса – умирающего и воскресающего бога-злака. Его цветом был зеленый. Таким образом, в Египте цветовая система насчитывает уже шесть основных цветов – красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. Все они широко применяются в художественных ремеслах [3, с. 13].

В процессе усвоения лекционного материала, изучение репродукций, фотографий, картин по данной тематике, студенты создают творческий натюрморт по представлению «Настроение исторического периода». В натюрморте, студенты расставляют цветовые и тоновые акценты, передающие то или иное психологическое состояние и характер цветовой гаммы Древнего Востока, Индии, Китая.

Рассматривая на последующих лекциях *религиозный этап*, в котором анализировались цветовые системы эпохи Античности и обсуждались суждения о цвете Демокрита, Платона, Аристотеля, которые говорили о религиозном восприятии цвета и считали основными цветами желтый, белый, черный, красный, пурпурный.

В Средние века цветовые системы, расширяются и усложняются и богатство цветового спектра расширяется белый, желтый (золото), красный, синий, зеленый, черный, фиолетовый (лиловый). Средневековая культура связана с единобожными религиями – буддизмом, христианством и исламом, сменившими прежние многобожные (языческие) религии. Главный цвет – максимально светоносный, белый. Вторую ступень составляют те цвета, которые несут на себе отблеск божественного сияния, – желтый (золото), красный и синий. Третью ступень составляют цвета «земные», связанные с нижней сферой мира.

Вместе с эпохой Возрождения появляется новый принцип классификации цветов, который исходит не из мифологического и религиозного периода, а из периода *практики живописи*, который становится мостиком между религиозным и научно-теоретическим периодом колористического восприятия. Создателем новой цветовой системы был Леонардо да Винчи (XV-XVI вв.), считавший, что основных цветов шесть: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. Это были, по существу, названия красок, составляющих полную палитру живописца [3, с. 51].

Крупнейшие ученые эпохи Возрождения, оставившие труды по теории изобразительного искусства: Л. Альберти, Джорджио Вазари, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Ченнино Ченнини.

После изучения теоретического материала, предлагалось выполнить творческое задание с целью глубокого осмысления искусствоведческого материала. Например, натюрморт «Под мастера», или изобразить современный пейзаж в технике Л. Альберти, Джорджио Вазари, Леонардо да Винчи.

Также можно предложить на закрепление теоретического материала творческое задания такие как: определить основные цвета, используемые в эпоху Возрождения и составить динамическую и статическую композицию из геометрических фигур.

Переходу к следующему *научно-теоретическому этапу* в развитии цветовой символики во многом способствовали научные открытия XVI–XVII веков. Суть этого периода, продолжающегося и в настоящее время, может быть выражен следующим образом: цветовой символ преимущественно воспринимается как отражение общества и личности. Одним из основных создателей научной теории цветов считается И. Ньютон.

В XVIII в. М. Ломоносов определил основные цвета в спектре это красный, желтый, синий. И. Гете «Учение о цвете». XIX в. Г. Гельмгольц, Э. Делакруа, Г. Курбе, Клод Моне, Камиль Писсаро, Ж. Сера, Э. Дега, О. Ренуар. XX в. Анри Матисс, П. Мондриан, В. Кандинский, И. Виткевич, А. Зайцев, Б. Освальд, Б. Теплов, М. Матюшин. XXI в. Л. Миронова, Т. Буймистру, Ф. Юрьев, Л. Бичкова, Г. Щегаль.

Обобщающим этапом формирования колористического восприятия является создание полихромной композиции в мозаичной технике, проведение выставки, обсуждение творческих заданий, выявление положительных и отрицательных качеств работы. В ходе обсуждения подчеркивается, что наше восприятие цветовой информации, сформированное в процессе тысячелетней эволюции, подчиняется не только физическим и психофизиологическим законам, но и эстетическим законам гармонии. Незнание, или игнорирование, или неумелое применение этих законов могут разрушить художественную целостность произведения искусства, внести дисгармонию в восприятие его зрителем. Следовательно, очень важно овладеть основами цветоведения как научной дисциплины, которая позволяет студентам глубже понять приемы работы с цветом известных художников, проанализировать их живописные решения, развивая таким образом собственное «колористическое восприятие» (утончённое восприятие цветовых нюансов), улучшая индивидуальный художественный вкус. Основной формой приобретения и развития таких навыков являются практические занятия, в структуре проведения которых можно выделить несколько этапов.

На первом этапе практических занятий важно отработать технико-технологические навыки работы с цветом с помощью рисования спектра, цветовых и тоновых растяжек.

Второй этап работы с цветом предполагает решение колористических задач в композиции, подбор цветовой ассоциации. Базовое обеспечение занятий второго этапа – сравнительный анализ цветового колорита работ по культурно-историческим эпохам,

периодам и стилям в искусстве. Мир природы (цвет утра, дня, вечера и ночи, цвет времени года) лучше наблюдать в практической деятельности, на пленэре. Немаловажной при этом остается проблема естественного и искусственного освещения.

Решающее значение для овладения основами цветоведения имеет собственный опыт студента, его умение самостоятельно анализировать впечатления от цветового многообразия окружающего мира, «переводя» их на язык визуально воспринимаемых образов. Еще одно необходимое условие эффективной реализации учебных занятий по курсу цветоведения – внимание к субъективному восприятию цвета каждым студентом. Понимание этого предполагает наличие индивидуального подхода к каждому обучающемуся в высшем учебном заведении [3, с. 130].

Знания и умения, полученные в результате выполнения практических работ, целью которых являлось формирование колористического восприятия и составление цветowych композиций по дисциплине «Цветоведение», помогают дизайнеру развивать взаимоотношения «человек-среда» на высокохудожественном уровне. Дизайнерская композиция будет тем эффективнее, чем основательнее будут учтены особенности восприятия людей и эмоциональное воздействие образов на их чувства.

Практические задания помогают развивать утонченное восприятие цвета. Упражнения можно выполнять по подгруппам и индивидуально, в соответствии с уровнем подготовки каждого студента. Количество упражнений обычно для всех одинаково, но для успевающих студентов могут предлагаться дополнительные упражнения.

Контрольные задания можно предложить как в конце каждого этапа, так и в конце всего курса изучения «Цветоведения». Контрольные задания направлены на выявление всех накопленных навыков и приемов, а именно: ощущения пропорций, способности абстрагироваться в пользу цвета, умение достигать гармонии через контраст цвета, форм, фактур.

Итоговое задание должно быть обобщающим, охватывающим задачи всего цикла упражнений. Итоговые занятия лучше проводить в форме просмотров, обсуждений, анализа. Просмотры помогают и преподавателю, он совершенствует задания, методы и приемы работы.

Выводы. Таким образом, рассмотрено становление колористического восприятия в историческом аспекте, определены основные этапы колористического восприятия: донаучный, религиозный, практика живописи и научно-теоретический этап. В целом, изучая этапы становления колористического восприятия и выполняя творческие задания с поставленными задачами, студенты-дизайнеры имеют возможность усовершенствовать практические навыки и теоретические знания в области цветоведения. Применение цвета без учета его значения может привести к отрицательному результату, воплощению совсем другого художественного образа, нежели задуманный. Правильное символическое сочетание цвета и формы еще больше усилит воздействие на зрителя, глубже раскроет задуманный образ. Также необходимо отметить, что формирование колористического восприятия невозможно без изучения колорита. Колорит представляет собой систему цветowych отношений художественного произведения, включает в себя цветовую гармонию, несет предметный смысл, имеет художественную содержательность.

Перспективы дальнейших исследований. Система практических занятий по обучению приемам цветопередачи должна основываться на принципе постепенного усложнения творчески-обучающих задач на основе эмоциональной выразительности, репродуктивности, преемственности и интерпретации. Комплекс практических заданий предполагает сочетание репродуктивного и творческого характера. Именно в разработке новых оригинальных практических заданий видим перспективы исследования.

Список использованных источников

1. Буймистру Т. А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. / Т. А. Буймистру – М.: Ниола-Пресс, 2008 – 236 с.
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – М.: Искусство, 1985. – 320 с.

3. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей / Л. Н. Миронова. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2003. – 151 с.: ил.
4. Сурина М. О. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету) / М. О. Сурина, А. А. Сурин. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 352 с. – (Школа дизайна).
5. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М. О. Сурина. – 3-е изд., с изм. и доп. – Ростов н/Д: «МарТ»; «Феникс», 2010.– 152с. – (Школа дизайна).
6. Юрьев Ф. И. Цвет в искусстве книги : монография / Ф. И. Юрьев – К.: Вища школа, 1987. – 246 с.

Заргарян И.В.

Етапи формування колористического восприятия в подготовке дизайнерів

В статье раскрыты основные периоды колористического восприятия в истории развития цветоведения. Сделан вывод о том, что применение цвета без учета его значения может привести к отрицательному результату. Правильное символическое сочетание цвета и формы еще больше усилит воздействие на зрителя, глубже раскроет задуманный образ.

Ключевые слова: колористическое восприятие, цвет, периодизация, цветовые системы, цветоведение, подготовка студентов, студент-дизайнер, практические задания.

Заргарян І.В.

Етапи формування колористичного сприйняття у підготовці дизайнерів

У статті розкриті основні періоди колористичного сприйняття в історії розвитку кольорознавства. Зроблений висновок про те, що застосування кольору без урахування його значення може привести до негативного результату. Правильне символічне поєднання кольору і форми ще більше підсилить дію на глядача, глибше розкриє задуманий образ.

Ключові слова: колористичне сприйняття, колір, періодизація, колірні системи, кольорознавство, підготовка студентів, студент-дизайнер, практичні завдання.

I. Zargaryan

Stages of Formation of Coloristic Perception in Training of Designers

In the article the basic periods of coloristic perception are exposed in the history of development of colour science. A conclusion is made that application of a color without the account of its importance can result in a negative result. Correct symbolic combination of color and form will yet more strengthen spectator, will expose deeper the planned image.

Key words: colour science perception, color, division into periods, color systems, colour science, training students, student-designer, practical tasks.

Стаття надійшла до редакції 13.07.2011 р.