

УДК 7.017.4:378.147

Мышляева О.Б.

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
г. Москва (Россия)

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ЦВЕТУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ В АРХИТЕКТУРНОМ, ХУДОЖЕСТВЕННОМ И ДИЗАЙНЕРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мышляева О.Б. Актуальні аспекти в методиці навчання кольору на заняттях з живопису в архітектурній, художній та дизайнерській освіті. В статті розглянуті актуальні проблеми в методиці навчання кольору на заняттях з живопису при підготовці майбутніх фахівців в галузі дизайну, архітектури і мистецтва. Вивчаючи колір як природний феномен, людство накопичило знання в галузі фізики, хімії, психофізіології кольорового втручання, які стали основою теорії кольору. Зазначені засоби кольору: емоційні, фізіологічні а також формоутворювальні особливості поліхромії. Надана класифікація функцій кольору та його зв'язку з іншими профільюючими дисциплінами. На заняттях з живопису різних спеціалізацій акцентуються та вирішуються різні задачі.

Ключові слова: дизайн, функції кольору, колористика, кольорознавство.

Мышляева О.Б. Актуальные аспекты в методике обучения цвету на занятиях по живописи в архитектурном, художественном и дизайнерском образовании. В статье рассмотрены актуальные аспекты, имеющие место в методике обучения цвету на занятиях по живописи и цветоведению при подготовке будущих специалистов в области дизайна, архитектуры и искусства. Изучая цвет как природный феномен, человечество накопило знания в области физики, химии, психофизиологии цветового воздействия, которые легли в основу теории цвета. Обозначены свойства цвета: эмоциональные, физиологические, а также формообразующие особенности полихромии. Дана классификация функций цвета и его связи с другими профилирующими дисциплинами. На занятиях по живописи разных специализаций акцентируются и решаются различные задачи.

Ключевые слова: дизайн, функции цвета, колористика, цветоведение.

Mushlyaeva O.B. Actual aspects in methodology of educating I flower on employments on painting in architectural, artistic and designer education. Actual aspects are considered in the article, taking place in methodology of educating I flower on employments on painting and chromatics at preparation of future specialists in area of design, architecture and art. Studying a color, as natural phenomenon, humanity accumulated knowledge in area of physics, chemistry, psychophysiology of colour influence, that underlay theory of color. Properties of color mark: emotional, physiological, and also shape-generating features of polychromy. Classification of functions of color and his connection is Given with other profiling disciplines. On employments on painting of different specializations different tasks are accented and decide.

Keywords: design, function of color, color use, chromatics.

Постановка проблеми. Значение цвета в дизайне вряд ли кто будет оспаривать. Однако в обучении цвет рассматривается в основном как одно из средств формообразования, в связи с чем студенты знакомятся с ограниченным набором его свойств: эмоциональным, частично физиологическим, а также формообразующим действием полихромии.

Цвет может оказывать значительное влияние на жизнедеятельность человека, поэтому недооценка этого влияния приводит к ситуации, когда специалист (дизайнер, художник, архитектор), не обладающий достаточными знаниями о свойствах цвета, может невольно нанести вред здоровью людей.

В последние годы происходят колоссальные изменения в обществе, появляются новые технологии, материалы, компьютерные программы и т.д. Знания устаревают настолько быстро, что учёные и педагоги всё чаще сталкиваются с необходимостью определения того набора профессиональных качеств, который гарантирует возможность устройства на работу по специальности.

Одним из таких качеств, несомненно, является гибкость мышления, способность специалиста к быстрой перестройке сознания и освоения новых технологий и методов.

Гибкость мышления и дизайнерской деятельности обеспечивается за счёт развитости воображения и его нестандартности. Способов развития подвижности и нестандартности воображения в обучении творческим видам деятельности достаточно много и они хорошо известны. Однако развитое воображение не сводится только к комбинированию и продуцированию оригинальных образов. Прежде всего, воображение, как психическая функция, обеспечивает качество и скорость протекания интеллектуальных процессов, умение быстро и правильно находить решения поставленных задач.

Деятельность воображения дизайнера неразрывно связана с понятием «цвет», поскольку невозможно создавать образы и объекты, лишённые цвета. Но цвет в профессиональном образовании – это не только ощущение или средство деятельности, как принято считать. Мы становимся способными к восприятию и отражению (рефлексии) цвета в силу наличия у нас имманент-

Надійшла до редакції 14.10.2013

ного чувства – чувства цвета. В чём же актуальность чувства цвета для дизайнерского образования?

Дизайнер – это творческая личность, которая эстетизирует среду, материализует понятие красоты в предметной сфере, устанавливает гармонию между человеческим, предметным и природным мирами. Чувство цвета является одним из базовых чувств, на основе которого формируется понятие красоты. Если глубже вникнуть в его суть, то окажется, что чувство цвета является одним из ведущих вторичных чувств ментально-информационного характера, формирующихся на основе выработанного обществом социально-культурного фенотипа и сенсорного опыта. В свою очередь, появление такого фенотипа связано с функционированием физиологической, психологической и биоэнергетической систем человека. Иначе говоря, формирование индивидуального и социального опыта происходит параллельно с развитием чувства цвета, чувственного цветового опыта, фиксируемого в виде цветовых матриц и развивающегося на их основании. Цветовой опыт глубинно связан с социокультурным опытом и психофизиологическими характеристиками человека.

Видимый мир мы воспринимаем в цвете, резонно считая его неотъемлемой частью объективной реальности. Цвет позволяет нам ориентироваться в этой реальности, выступая в качестве внешнего признака в первую очередь в природных формах. С древнейших времён человек учил ориентироваться, сопоставляя различные свойства и качества природы с цветом: спелые и неспелые овощи и фрукты, ядовитые и неядовитые растения, окраска животных и среды, маскировка тела или, наоборот, яркая его окраска и т.д. Таким образом, изучая закономерности проявления цветоформы в природе, человек накапливал индивидуальной жизненный опыт, который обеспечивал ему биологическое выживание. Цветовой опыт мы можем наблюдать не только у человека, но и у различных представителей животного мира.

Характерно, что относительно небольшой диапазон зрения человека, построенный в целом на семи основных спектральных цветах, обеспечивает ему при развитии аналитической и образной функции сознания наиболее благоприятные условия адаптации к природной среде и создаёт условия для его выживания.

Изучая цвет, как природный феномен, человечество накопило знания в области физики, химии, психофизиологии цветового воздействия, которые легли в основу теории цвета.

Следует кратко обозначить некоторые функции и свойства цветов, которые не попадают в поле зрения преподавателей вуза, но позволяет увидеть цвет в более значимом аспекте.

Актуальность проблемы развития чувства цвета в процессе подготовки специалистов-дизайнеров связана с его функциями и свойствами. Традиционно в дизайне выделяются две основные функции цвета:

- 1) эстетическая, связанная с аранжировкой, украшением предметной среды;
- 2) утилитарная, связанная с обеспечением соответствия между цветом и функцией предмета.

Современные исследования в области цветового воздействия на биологические организмы позволяют говорить о более широком спектре функций цвета на формирование не только индивидуального (социокультурного), но и профессионального опыта специалистов, работающих с цветом.

Следует перечислить ещё несколько функций цвета.

1. Генодистическая функция направлена на получение чувства наслаждения (положительных эмоций) от созерцания цветосветовой среды, она основана на психофизиологии воздействия спектральных цветов. Эти свойства цветов послужили основой одного из направлений в живописи – фовизма.
2. Медицинская функция основывается на лечебных свойствах цвета, которые, в свою очередь, складываются из физиологических, психологических и биоэнергетических свойств. Эти свойства используются в мировых клиниках цветолечения, учитываются при окраске специальных больниц.
3. Символическая функция. В основе этой функции лежат культурный фенотип, цветовая символика и предпочтения, которые зависят от окружающей среды и употребляемых в пищу продуктов. Формирование архетипов цветовой символики связано с психофизиологией и биоэнергетикой цвета.
4. Информационная функция обеспечивает биологическую и социальную ориентацию и выживание в природе и обществе. В основе её лежит эволюционный опыт по цветовой маскировке или выделению в природной среде. В человеческом обществе цвет служит показателем социального статуса, профессии, образа жизни и т.д., в результате чего возникают цветовые каноны, появляется запрет на использование тех или иных цветов.
5. Суттестивная функция направлена на вызов у человека определённых чувств или эмоций (раскраска у воинов в диких племенах, одежда римских легионеров способствовали внушению чувства страха противнику; цвет одежды и атрибуты колдунов, магов, шаманов вызывали чувство уважения и трепета перед загадочным и трансцендентным и т.д.).
6. Визуальная функция основывается на пространственных свойствах цветов, которые способствуют созданию различных оптических иллюзий и связана с психофизиологией цветового зрения. Эти свойства цветов послужили основой для возникновения таких направлений в искусстве как импрессионизм, пуантилизм, поп-арт.
7. Сакральная функция связана с эзотерическими знаниями о биоэнергетических свойствах цветов. Эти свойства учитывались при создании витражей готических соборов, в алхимических, магических опытах и т.д.
8. Стимулирующая (и побуждающая) функция основывается на свойствах цветов провоцировать биологические или психические изменения.
9. Диагностико-прогностическая функция включает пространственно-временной континуум

распространения цветов, основывается на свойстве цветов обеспечивать диагностику психофизиологического состояния человека, прогнозировать грядущие изменения в обществе, определять морально-пространственную атмосферу жизни прошлых культур.

Обучение работе с цветом в вузе идёт на двух предметах: живописи и цветоведении. Целью занятий является обучение студентов техническим приёмам работы с живописными материалами и способам моделировки натуры на плоскости. Необходимо значительно расширить и обновить информацию о свойствах цветов, исходя из мировой практики их применения. Другой момент – это изменение целей и содержания программ по живописи, в частности, для дизайнеров. Во-первых, потому что для художника и дизайнера важны принципиально разные способы работы с материалами. Для дизайнера, например, актуальны не живописные, а визуальные характеристики материалов. Во-вторых, дизайнеру необходимо за время обучения научиться понимать, как свойства цветов изменяются в зависимости от качества красок и типа поверхности, работать с цветом в компьютерных программах при подготовке оригинал-макетов для производства и т.д.

Обучение работы с цветом идёт и на других предметах, таких как проектирование, шрифты, цветная графика, компьютерная графика и технологии, ДПИ, полиграфия и т.д. Это не только обязывает преподавателей этих дисциплин иметь достаточные знания о цвете, но и создаёт условия для непрерывного развития чувства цвета у будущих дизайнеров. Данная возможность может реализоваться и дать хороший эффект только системной организации учебного процесса, при точном определении целей обучения.

Литература:

1. Воронов Н. Российский дизайн. Т. 1. – М.: Союз дизайнеров России, 2001.
2. Гусейнов Г. Композиция костюма / Г. Гусейнов. – М.: Академия, 2004.
3. Каган М. Философия теории ценности / М. Каган. – СПб, 1997.
4. Кантор К. Правда о дизайне/ К. Кантор. – М.: АНИР, 1996.