

Влияние дисциплины «Академическая живопись» на развитие цветовых решений при создании графических проектов студентами

Пархоменко К. А.

Луганская государственная Академия культуры и искусств
им. М. Матусовского, Луганск

В статье раскрыт объект исследования – живопись как одна из основополагающих дисциплин, способная развить художественно-эстетический вкус и художественно-пространственное мышление. Определен ряд качеств, которые формируются при занятии живописью.

Отмечена важность не только цвета освещения, но и его мощность излучения в акварельной технике.

Рассмотрены методические обоснования художников-педагогов и психологов по развитию творческих способностей, теории и методики профессионального художественного образования. Выявлена необходимость изучения академической живописи студентами специальности «Компьютерная графика» и оценена ее значимость. Раскрыты важные качества студента, которые проявляются после обучения «Академической живописью».

Результат исследования дает возможность обнаружить влияние и основополагающий фактор развития видения и овладения цветом студентами художественно-компьютерной графики с помощью занятий живописью и способность перенести знания о цвете в создание графических проектов.

Ключевые слова: живопись, акварель, развитие, цвет, компьютерная графика, фирменный стиль.

(Искусство и культура. – 2017. – № 4 (28). – С. 97–100)

Impact of the Discipline of Academic Painting on the Development of Colors in Students' Graphic Projects

Parkhomenko K. O.

Lugansk State M. Matusovsky Academy of Culture and Arts, Lugansk

In the introduction the object of study is disclosed, it is painting as one of the fundamental disciplines, able to develop artistic and aesthetic taste, artistic and spatial thinking. A number of qualities that are shaped during the painting lesson are identified.

The importance of not only the color of the light but also its output power in watercolor technique is considered.

In the main part the methodological study by artists, teachers and psychologists to develop creative skills, theory and methods of professional art education is reviewed. The necessity in studying academic painting by Computer Graphics students is revealed and its significance is appreciated. Important factors and qualities of students, which manifest themselves after learning Academic Painting, are revealed.

The result of the study makes it possible to detect the impact and the underlying factor in the development of the vision and color mastery by Computer Graphics students in painting classes as the ability to transfer knowledge of color onto the creation of graphic projects.

Key words: painting, watercolor, development, color, computer graphics, corporate style.

(Art and Cultur. – 2017. – № 4 (28). – P. 97–100)

Становление профессионального индивида в современном образовании проявляется в развитии творческого потенциала. Проблема становления профессиональной подготовки и развитие творческих способностей становится наиболее актуальной в современной образовательной сфере.

Как отмечает художник Э. Делакруа: «Воображение необходимо и тогда художнику, когда перед ним воочию находится его натура – в зависимости от этого (есть или нет воображения) результат будет разный, и только тот, кто довообразит и все в целом заставит переливаться, только тот и осилит

предстоящую ему живописную задачу, восхитит красотой, окружающей нас всюду. Ибо нет атома материи, в которой не содержалось бы поэзии» [1]. При этом К. С. Петров-Водкин считает, что «цвета есть раздражающие и успокаивающие, кричащие, спорящие друг с другом и живущие ласково один возле другого. В их борьбе или согласии и есть воздействие цвета на человека через чувство зрения» (книга).

Художник К. С. Петров-Водкин говорит: «Цвет и форма неразрывно связаны между собой как дополняющие и определяющие друг друга, то есть изменение формы меняет цвет, за переменной цвета следует перемена формы» [2, с. 145].

В образном мышлении представлены и функционируют в сложном единстве различные психические процессы: восприятие, память, представление, воображение. Создание образа уже на уровне чувственного восприятия осуществляется в процессе активной преобразующей деятельности субъекта, в который вовлечены различные психические процессы [3].

Изучением развития способностей деятельности занимался автор теории системогенеза и теории способностей В. Д. Шадриков, психолог Л. С. Выготский. Разработкой методики, теории и техники живописи занимались Г. В. Беда, И. Иттен, Н. Н. Волков, М. В. Алпатов, В. А. Серов, П. П. Чистяков. О теории и методике профессионального художественного образования говорили В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев, Е. В. Шорохов.

Г. В. Беда отмечает, чтобы «овладеть профессиональным мастерством, необходимо изучить теоретические вопросы изобразительной грамоты: основы линейной и воздушной перспективы; закономерности светотени и метод работы цветовыми отношениями; правила передачи на изобразительной плоскости объема, материала и пространства; особенности создания гармоничного цветового строя этюда или картины» [4, с. 6].

Проанализировав ряд работ можно сказать, что важными процессами освоения колористического процесса являются образное мышление, понимание и восприятие цвета, развитие памяти, эмоциональное отношение к цвету, ощущение красоты цветовых отношений, выражение идеи с помощью цвета.

В. В. Визер утверждает, что раскрытие образов должно основываться на глубоком осмыслении и правдивом, грамотном изображении живописных форм, так как от этого зависит красота, глубина и выразительность художественного образа, его эмоциональное воздействие на зрителя [5, с. 6].

Можно согласиться с высказыванием В. В. Визера, так как создание любого произведения должно основываться на первоначальном осмыслении, затем вкладывании своих чувств и своего отношения к изображаемому. Конечно же освоив ряд художественных законов передать правдиво и жизнеутверждающе изображаемую форму.

При обучении живописи важным моментом в методике для П. П. Чистякова являлась необходимость нахождения цветовых и тональных отношений природы. Необходимо осознать не просто статичную окраску предмета, а увидеть и передать цвет по форме и в пространстве, т. е. передать цветовую динамику. Необходимость возникает не только в постоянном сравнении цвета с природой, а и применении своего отношения к нему.

Теоретик нового искусства, педагог и художник И. Иттен считает, что «формирование художника должно исходить из его субъективной предрасположенности к определенной цветовой гамме и формам [6].

При этом вопрос влияния дисциплины «Академическая живопись» на развитие цветовых решений при создании графических проектов студентами специальности «Компьютерная графика» рассмотрен не в полном объеме.

Целью статьи является формирование понимания цветовых законов студентами специальности «Компьютерная графика» и создании графических проектов на занятиях по дисциплине «Академическая живопись».

В каждом вузе, который занимается профессиональной подготовкой студентов художественного направления, существует ряд предметов, полноценно влияющих на художественный вкус и художественное мышление. Одной из основополагающих дисциплин является живопись.

Академическая живопись способствует развитию у студентов специальности «Компьютерная графика» необходимых качеств, которые влияют на мышление, мировосприятие, развитие колористических навыков и создание гармонически уравновешенной художественной плоскости и формирует чувство лаконичности, композиционного единства, пространственности, развивает стилистику.

Учебный процесс начинается с более легких заданий и постепенно усложняется, преследуя логическую цепочку. На старших курсах будущие мастера компьютерной графики должны придерживаться логического построения формы, видеть и передавать ее в пространстве, знать и понимать конструкцию

изображаемого, уметь объединять элементы между собой.

Задача учебного процесса сводится к одному – мыслить формой в пространстве, создавать, а не копировать видимые контуры и «живые» формы, логически сопоставлять их, находить взаимодействие между ними и применение в жизненной среде.

Конечно же следует отметить, что кроме живописи на развитие профессиональных качеств взаимосвязано влияют такие дисциплины, как рисунок, пластическая анатомия, основы композиции, цветоведение. Весь комплекс дисциплин воспитывает и формирует у студентов специальности «Компьютерная графика» важное качество – пространственное мышление и целостность видения. Необходимым при становлении профессионализма является систематичность в работе.

При работе над живописью следует подчеркнуть, что важное значение играет и цвет освещения, и его мощность излучения. Свет придает материализацию предмету, а не только раскрывает с помощью цвета поверхностную окраску объекта. Можно отметить три шкалы насыщенности света: наиболее насыщенный свет, средняя сила света, свет в тени. Проанализировав эти три насыщенности света, становится очевидным, что при свете средней силы локальный цвет объекта или субъекта приобретает четкость и строгость, при изменении света к более интенсивному диапазону цвет изображения начинает высветляться, а в теневой части затемняется. Следует понимать, что тень на предмете излучает свет.

Пластического впечатления можно добиться благодаря модуляциям холодных и теплых тонов, которые способствуют растворению локальных цветов. В этом случае места, решенные в светотеневых отношениях, занимают равными им по светлоте холодными или теплыми вариациями локальных цветов. При этом контраст света и тени в значительной мере смягчается, вызывая ощущение повышенной живописности [7].

На занятиях студентов специальности «Компьютерная графика» большое внимание уделяется живописи акварелью. Создание компьютерно-графического проекта тесно взаимосвязано со строгостью, лаконичностью, четкостью и читабельностью. Эти все качества приобретаются с помощью акварельной живописи. Акварельная техника считается сложной, но присутствует ряд эффективных качеств при работе с ней: сложность фактуры, передача динамичных качеств, использование светоносности поверхности бумаги. Всё

это заставляет создателя проекта вести его расчетливо и заранее прогнозировать все тонкости.

Акварель дает возможность студенту максимально в короткие сроки выполнить эскиз к проекту.

Важной задачей при работе в акварельной технике является цветовой строй, который будем рассматривать как способность передачи цветовых отношений и закономерностей, создание колорита и овладение цветовой гармонией с помощью цветовых сочетаний, передача воздушной среды.

Работа с акварельной техникой плавно подводит студентов специальности «Компьютерная графика» непосредственно к их профессиональным инструментам – освоению и применению цветовых палитр в компьютерных программах.

Обучающимся ставится глобальная задача: при помощи минимального количества средств передать форму. Также при обучении важную роль отводят графически-детализированным элементам в постановках, которые помогут в дальнейшем при создании проектов.

Студентам компьютерной графики необходимо осознать ценность изучения дисциплины «Академическая живопись» и найти взаимосвязь и влияние живописи при работе над графическими проектами. Занятия живописью развивают и самосознание, креативность, коммуникативность, интеллект.

Проанализировав ситуацию на практических занятиях по живописи, можно сказать о ряде проблем, с которыми сталкиваются студенты. Среди них можно отметить: сложность пластического композиционного строения, смешивания цветов, овладение тоном, плановым решением, организацией колорита.

Студент специальности «Компьютерная графика» на занятиях по живописи развивает наблюдательность, способность анализа и систематизирования увиденного. Художник начинает взаимодействовать со средой, постоянно окружающей его, ориентируется на потребности социокультурных масс. Обретается способность поиска сочетания трудносочетаемых цветов и необходимость приобщения их к гармонии, выражение с помощью цвета основной идеи, эмоционально-образного строя в компьютерном проекте.

Одним из заданий в учебном процессе является создание фирменного стиля. При этом важным фактором выступает выбор фирменного цвета. На занятиях по живописи студенты специальности «Компьютерная графика» постоянно сталкиваются с поиском и

определением наиболее сочетаемых цветов и поиском их равновесия, также изучают влияние цвета на человека.

Вернемся к фирменному цвету, играющему глобальную роль, так как каждый цвет и их сочетания способны раскрывать определенные задачи и по-разному воздействует на психологию человека. Один и тот же товар может быть востребован или нет. Цвет вызывает определенные ассоциации и влияет на подсознание.

Нередко товар может быть изменен лишь по цвету, и от этого может зависеть уровень продаж данной продукции или предрасположенность к той или иной продукции. Конечно же, при создании фирменного стиля следует опираться на возрастную категорию, пол, направление производства или услуг. Таким образом, цвет сможет побудить человека к конкретным действиям.

Изучать цвет, законы сочетания и воздействия необходимо постоянно. На каждого воспринимающего цвет может играть по-разному. На индивида и на группу он способен воздействовать и раскрываться в разных интерпретациях. В разных странах, где сложился определенный ряд канонов, будет использоваться свой ряд цветовых сочетаний.

Таким образом, цвет задевает первоначально эмоциональную реакцию зрителя, зачастую после этой реакции следует осознание.

Контраст насыщения вызывает следующие ощущения в восприятии цвета: яркие цвета будут выступать вперед по сравнению с одинаково светлыми, но притупленными цветами. Как только к этому контрасту прибавляется контраст светлого и темного или холодного и теплого, впечатление глубины снова изменяется. Контраст распространения или контраст размеров цветовых плоскостей играет большую роль в создании впечатления глубины [6].

Целенаправленный процесс занятий живописи при подготовке студентов специальности «Компьютерная графика» сводится к формированию качеств, благодаря которым студент способен осуществить проект с эстетически-гармонических позиций социокультурного потребления. На занятиях живописи наиболее важным является освоение цветовой гармонии, цветового пятна, овладение линией,

акцентированием. Студентам необходимо научиться передавать завершенность поверхности. Как в живописи, так и в дизайн-проекте завершенностью поверхности можно считать целостность изобразительной плоскости.

На данном этапе, благодаря техническому прогрессу, большую роль в жизни общества занимают компьютерные технологии. Компьютерные технологии подвели проектировщиков к новым мировым системам дизайн-мироощущения. Художник компьютерной графики, создавая проекты, должен ощущать органичность их в среде.

Заключение. Проанализировав влияние живописи на становление профессиональных качеств художника специальности «Компьютерная графика», можно заметить, что она формирует образное мышление, закладывает чувства единства и гармонии, помогает воспринимать цвет и передавать колорит, создавать форму и раскрывать главную идею.

Систематические занятия по дисциплине «Академическая живопись» дают возможность студенту сопоставлять, соизмерять цвета и цветовые отношения, находить наиболее эмоциональный строй цветовой цепочки, учиться комбинировать и работать с контрастными цветовыми отношениями, добиваться целостности изображения и эмоциональной насыщенности. Все эти навыки облегчают решение задач при создании графических проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Живописная грамота. Основы пейзажа. Визер В. В. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artageless.com/picturesque-diploma-basics-landscape-wieser-811>. – Дата доступа: 12.02.2017.
2. Аксенов, Ю. Г. Цвет и линия / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левинова. – М.: Совет художник, 1976. – 300 с.
3. Якиманская, И. С. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся / И. С. Якиманская. – М.: Педагогика, 1989. – 221 с.
4. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – М.: Просвещение, 1989. – 191 с.
5. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы искусства изображения / В. В. Визер. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с.
6. Иоханес Иттен. Искусство цвета. Субъективное отношение к цвету / Иттен Иоханес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libros.am/book/read/id/107282/slug/iskusstvo-cveta#ТОС_idp235616. – Дата доступа: 18.02.2017.
7. Искусство цвета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.html>. – Дата доступа: 18.02.2017.

Поступила в редакцию 13.03.2017 г.