

Организация совместных выездов на пленэр имеет особое значение, поскольку позволяет студентам учиться друг у друга. Обсуждение творческого процесса, обмен идеями, проведение общих просмотров обогащает художественный опыт. Конструктивная критика и советы со стороны руководителя позволяют выявить слабые и сильные стороны при выполнении заданий, тем самым делая акцент на возможных способах улучшения результатов. Коллективные занятия формируют чувство принадлежности к сообществу, что является важным аспектом для будущих профессионалов.

Постоянная творческая работа ведет к овладению живописным мастерством, служит инструментом саморазвития и самовыражения. Регулярная пленэрная практика помогает преодолеть внутренние барьеры. Возможность свободно выражать свои мысли и чувства без ощущения скованности позволяет почувствовать уверенность в себе и своих силах. Известный русский художник-педагог Дмитрий Николаевич Кардовский писал следующее: «...в нашем деле бесконечное количество упражнений есть один из залогов успеха... Поэтому я ограничусь ... только одним советом: упражняйтесь, упражняйтесь и упражняйтесь, не щадя своих сил и времени» [2, с. 156].

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что пленэрная живопись – важный и необходимый элемент в художественном образовании. Она развивает креативное мышление, наблюдательность, уверенность, способствует социализации и углубленному пониманию окружающего мира. Посещение во время практики исторически значимых мест содействует культурному и духовному росту студентов. Эти аспекты не только обогащают их личный творческий путь, но и закладывают фундамент для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере искусства.

1. Маслов, Н. Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / Н. Я. Маслов. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с. : ил.

2. Яшухин, А. П. Живопись : учеб. пособие для пед. уч-щ по спец. № 2003 «Преподавание черчения и изобразительного искусства» / А. П. Яшухин. – Москва : Просвещение, 1985. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 285-286.

ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

Зайцева А.С.,

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Соколова Е.О., канд. пед. наук, доцент

Ключевые слова. Колорит, колористическая грамотность, цветоведение, композиция.
Keywords. Color, coloristic literacy, color science, composition.

«Как можно относить колорит только к живописи» [4]. Слова великого художника Ван Гая дают нам ясно понять, насколько широко понятие цвета и колорита. Проблема колорита актуальна для всех, кто так или иначе использует цвет в своей профессиональной деятельности.

На сегодняшний день одним из важнейших вопросов в художественной подготовке в детских школах искусств является вопрос об уровне колористической грамотности учащихся. Проблема цвета и колорита, с которой сталкиваются современные школы, остается актуальной на всех этапах обучения. Основы цветоведения необходимо закладывать с самого первого дня обучения в школе, так же, как и основы рисунка и живописи. Однако на сегодняшний день, хоть наука о цвете и существует, знания о цвете не выделяются в отдельную дисциплину в дополнительном образовании и часто недоступны учащимся.

Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать понятие колористической грамотности в художественной практике и методике преподавания композиции в детской школе искусств.

Материал и методы: Материалом представленной статьи послужили научные исследования в области цветоведения. В ходе проведения исследовательской работы нами был использован теоретический метод исследования для анализа и систематизации литературных источников по проблеме исследования.

Результаты и их обсуждение. Современная наука определяет цвет как ощущение, которое возникает в пространстве глаза в результате внешнего раздражения, воздействия света. Цвет является важнейшим средством выразительности и применяется практически во всех видах пластических искусств [2]. Значимость цвета в композиции не менее велика, чем в живописном произведении. Колорит в композиции выступает ее составным компонентом и находится в тесной взаимосвязи с замыслом и способствует восприятию содержания.

Колористические навыки учащихся часто используются при выполнении творческих заданий на учебном предмете «Композиция». Для освоения учебного предмета и выполнении практических работ учащийся должен овладеть цветовой грамотой, знаниями о свойствах и природе цвета, гармоничных сочетания, а также способов построения гармоничных соотношений. Вследствие чего формирование колористической грамотности становится первоочередной задачей изучения дисциплины «Композиция».

Проблема цвета, возникающая перед художниками, сохраняет свою актуальность. Решение проблем колорита и цвета основывается на глубоком и всестороннем изучении и осмыслении опыта, существующем в этой области. К вопросу о цвете обращались в свое время следующие ученые: И. Гете, И.Иттен, Г. Гельмгольц, Ф.О. Рунге, В. Оствальд, А. Менселл, Рабкин, Юстова, Кюпперс, Р. Арнхейм, Л.Н. Миронова и другие. Также многие художники-теоретики посвящали себя данной проблеме такие, как А.С. Зайцев, В.В. Кандинский, В.А. Фаворский, Н.Н. Волков, Н. Крымов, Н. Шорохов, П.П. Чистяков и т.д. Все исследователи в основном занимались рассмотрением проблем, связанных с гармонией цветовых отношений, изучали содержательность цвета, однако недостаточно посвятили проблеме методологии формирования колористической грамотности.

Одним из главных средств выразительности в изобразительной деятельности является колорит. На сегодняшний день как среди искусствоведов, так и среди художников нет единого определения понятия «Колорит». Г.Б.Беда писал о колорите следующее, «колорит, как и все составные элементы композиции, находятся в тесной взаимосвязи с замыслом и помогает воспринимать содержание» [3].

Алексеев С.С. считает, что «колорит как одна из сторон художественной формы, активно участвующая в раскрытии содержания, оказывает сильнейшее эмоциональное, психологическое воздействие, он активен в формировании художественного образа» [1].

Проблема развития колористической грамотности включает в себя большой спектр знаний, умений и навыков. Грамотность — это уровень владения человеком знаниями и умениями в определенной области. Она служит основой для дальнейшего развития личности.

Колористическая грамотность включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих осознанно и эффективно использовать цвет в различных сферах деятельности, в первую очередь, в изобразительном искусстве, дизайне и архитектуре. Над проблемой развития колористической грамотности у учащихся в детских школах искусств работали такие исследователи, как Бакиева О.А., Моисеева А.В., Салкимбаева С.А., Крапивина В.С., Ненахова И.Н. и другие.

На основе проделанного исследования и анализа педагогического опыта преподавателей детской школы искусств, можно сказать о сложностях, возникающих у учащихся при выполнении творческих работ на занятиях по композиции. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются учащиеся при выполнении заданий по дисциплине «Композиция» являются сложности с: использованием чистых, открытых цветов, поиск гармоничных сочетаний, отбор цветов для раскрытия замысла произведения, а также подбор цветовых сочетаний для достижения выразительности желаемого образа.

Исследование показывает, что для развития колористической грамотности учащихся на занятиях по композиции необходимо сочетать в учебном процессе теоретический и

практический аспект, комбинируя как краткосрочные, так и долгосрочные учебные упражнения. Повышения уровня колористической грамотности можно решить путем внедрения практических упражнений, которые имеют разный характер и цели. Приведем несколько примеров: упражнение на смешение цветов:

- упражнение на работу с цветовыми гармониями;
- упражнение на работу с контрастом и нюансом;
- анализ цветового строя картины художников и т.д.

Заключение. Таким образом, исследование показало, что развитие колористической грамотности у учащихся на занятиях по композиции является приоритетным аспектом в обучении в детской школе искусств. Колористическая грамотность охватывает весь объем знаний, умений и навыков, которые позволяют учащимся применять данные знания на практике. Эффективное обучение может быть представлено теоретическими знаниями и практическими навыками, которые раскрываются через специальные упражнения и направлены на формирование колористической грамотности у учащихся.

1. Алексеев С.С. О колорите. — М.:Изобразительное искусство, 1974. — 148 с.
2. Алексеев С.С. Цветоведение. — М.:Искусство, 1972. — 148 с.
3. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. — Краснодар, 1967. — 180 с.
4. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. С.380.

ТОТАЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ: ЭВОЛЮЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВЫЕ ФОРМЫ ПОГРУЖЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ

Заяц А.В.,

*аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Медвецкий А.В., канд. искусствоведения, доцент*

Ключевые слова. Тотальная инсталляция, современное искусство, художественное пространство, вовлечение зрителя.

Keywords. Total installation, contemporary art, artistic space, audience engagement.

Современное искусство находится в постоянном поиске новых форм выражения, выходящие за пределы традиционных методов и практик. Одним из наиболее ярких и новаторских явлений последних десятилетий стала тотальная инсталляция – художественный жанр, создающий целостную среду, в которой зритель оказывается не просто наблюдателем, а полноценным участником художественного события.

Тотальная инсталляция формирует новые способы восприятия пространства, времени и сюжета, что отражает современные тенденции в интерактивном, мультимедийном и цифровом искусстве. Понимание этих процессов помогает выявить, как исторические концепции искусства трансформируются и влияют на современные художественные практики. В этом и заключается актуальность данного исследования.

Цель исследования – проанализировать историческое развитие, художественные особенности и современные трансформации тотальной инсталляции, выявить ее влияние на восприятие зрителя и роль в современном культурном контексте.

Материал и методы. Материалами данного исследования послужили художественные произведения, авторские публикации и монографии И.И. Кабакова, а также электронные статьи по теме исследования. При написании использовались такие методы, как системно-структурный анализ, описание, обобщение, синтез.

Результаты и их обсуждение. Тотальная инсталляция прошла долгий путь эволюции, где целью было объединение различных видов искусства в единое целое. В XX веке идеи синтеза живописи, скульптуры, театра и музыки нашли развитие в авангарде, в работах дадаистов, сюрреалистов и конструктивистов, а позже – в экспериментальных практиках перформанса и концептуального искусства.