

УДК 7.012:535.6:374

Формирование колористической грамотности на занятиях по композиции в системе дополнительного образования

Зайцева А.С.

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова», Витебск

Статья посвящена изучению теоретических аспектов формирования колористической грамотности у учащихся на занятиях по композиции в системе дополнительного образования. В исследовании раскрываются основные понятия, являющиеся ключевыми в определении термина «колористическая грамотность». Обосновывается значимость колористической грамотности как ключевого компонента художественного образования и ее роль в освоении дисциплины «Композиция». Анализируется существующая научная база, посвященная теоретическим аспектам восприятия цвета, колорита, цветовой гармонии и свойств цвета.

В исследовании подчеркивается важность углубленного изучения цвета в рамках художественной подготовки и необходимость разработки методических подходов к формированию колористической грамотности у обучающихся детских школ искусств. Включение в учебный процесс комплекса специальных упражнений способствует формированию колористической грамотности.

Ключевые слова: цвет, колорит, грамотность, занятия по композиции.

(Искусство и культура. — 2025. — № 4(60). — С. 91–94)

Shaping Color Literacy in Composition Classes in the Additional Education System

Zaitseva A.S.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The article focuses on the study of the theoretical aspects of shaping color literacy among students in composition classes in the system of additional education. The study reveals the basic concepts that are key in defining the term of color literacy. The importance of color literacy as a key component of art education and its role in mastering the discipline of Composition is substantiated. The existing scientific base devoted to the theoretical aspects of color perception, color, color harmony and color properties is analyzed.

The study highlights the importance of in-depth study of color in the framework of artistic training and the need to develop methodological approaches to shaping color literacy among students of children's art schools. The inclusion of a set of special exercises in the academic process certainly contributes to the formation of color literacy.

Key words: color, coloring, literacy, composition classes.

(Art and Cultur. — 2025. — № 4(60). — P. 91–94)

В современных условиях развития художественного образования возрастают требования к качеству подготовки обучающихся, уровню художественного воспитания и развития творческого потенциала учащегося. Сегодня художественное обучение в детской школе искусств играет важную роль в формировании академической грамотности на занятиях по композиции.

Одним из ключевых компонентов в сфере художественного образования является колористическая грамотность. Проблема колористики всегда остается в центре внимания всех, кто так или иначе использует цвет в своей деятельности, будь то живописец, дизайнер или архитектор. Основы цветоведения как художественного средства должны закладываться с первого

Адрес для корреспонденции: e-mail: rascon100716@gmail.com — А.С. Зайцева

знакомства с творческой деятельностью, так же, как и основы владения рисунком. Несмотря на значимость обучения основам колористической грамотности в рамках художественной подготовки в детской школе искусств, цветоведение не выделяется в отдельную дисциплину.

Область знаний о цвете приобретает особую актуальность, так как колористические навыки обучающихся применяются при выполнении творческих композиций. Умение создавать гармоничные цветовые сочетания, совершенствовать чувство цвета, а также знание способов разработки колористического решения композиции необходимо для освоения учебного предмета «Композиция» и выполнения практических заданий в детской школе искусств. Ввиду того, что цвет является важнейшим средством выразительности и используется практически во всех видах пластических искусств, формирование колористической грамотности становится первоочередной задачей при изучении дисциплины «Композиция».

Сегодня в научном пространстве существует значительная база научных трудов, посвященная теоретическим аспектам проблемы восприятия цвета, колорита, цветовой гармонии и свойств цвета. В данном направлении исследования проводили следующие ученые: И. Гёте, И. Иттен, В. Оствальд, Е.Б. Рабкин, Е.Н. Юстова, Г. Кюпперс, Р. Арнхейм, Л.Н. Миронова и другие. В своих трудах они рассматривали проблему цвета целостно, подходя к ней с разных точек зрения (физика, психология, философия и т.д.). Неоспоримый вклад в разработку теории колорита внесли художники-теоретики, такие как А.С. Зайцев, Н.Н. Волков, Н. Крымов и т.д.

Например, учение И. Гёте в свое время имело большое влияние на ученых и художников и сохраняет и сейчас свою актуальность. Неоспоримый вклад И. Гёте заключается в том, что он расширил понимание цвета как явления не только физического, но и психологического и эстетического характера, подчеркнув роль человеческого восприятия и эмоциональной реакции на цветовые явления [1].

Исследование Вильгельма Оствальда представляет собой всестороннее изложение предмета. Помимо историко-критического обзора развития теории цвета, он подробно раскрывает основные свои теоретические взгляды, его учение о гармоничных сочетаниях цветов [2]. Как и В. Оствальд, А. Менселл стремится решить проблему сводя ее к формальной теории гармонии. Они рассматривают проблему гармонизации к выбору цветов из пространственной системы по принципу равных интервалов.

Одним из нестандартных подходов к изучению цвета отличался В. Кандинский. В своих исследованиях теории цвета он опирался на идею «внутреннего резонанса», где каждая краска и форма воспринимаются не только зрительно, но и чувственно, подобно музыке. Он называет это «звуками краски». Через цвета и его физические проявления (фактура, содержание, вес, температура и движение) он передавал духовное содержание. В литературных трудах «О духовном в искусстве» и «Ступени» он изложил свои цветомузыкальные ассоциации, которые внесли неоспоримый вклад в развитие науки цветоведения [3].

В своем исследовании Л.Н. Миронова стремится объединить различные области знаний, связанные с теорией цвета — такие как физика, оптика, психология и физиология восприятия человека. Автор рассматривает основы колористики и цветоведения, при этом использует широкий культурный и гуманитарный контекст — философию, мифологию, художественную литературу, историю и теорию искусства. Ее труды послужили основой для практического применения в дизайне, рекламе и различных сферах художественной деятельности [4].

Таким образом, можно отметить, что все исследователи в первую очередь занимались решением проблем, связанных с гармонией цветовых отношений, изучали содержательность цвета, однако недостаточно посвятили проблеме методологии формирования колористической грамотности.

Для наиболее полного понимания содержания термина колористической грамотности необходимо отметить, что данная терминология начинает свое развитие с определения основных понятий, таких как цвет и колорит, которые имеют свои характеристики.

Современная наука трактует основные понятия, такие как цвет, колорит и колористика, в пределах науки о цвете. Цветоведение — это синтетическая наука, изучающая свойства, восприятие и использование цвета, а также его влияние на человека и окружающую среду. Она охватывает такие аспекты, как теория цвета, физические свойства цвета, освоение практических навыков смешения цветов, закономерности восприятия цвета человеком и психологическое воздействие, а также применение цветовых решений в искусстве, дизайне, архитектуре и других областях. Цветоведение рассматривает психологические и культурные аспекты восприятия цвета. А.А. Исаев считает, что «цвет — ... иллюзия, что создается и воспринимается глазами человека. При этом восприятие цвета варьируется от человека к человеку и зависит от многих факторов» [5].

Колоритом принято считать систему цветов, цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, выражающую какую-либо мысль, чувство и образующую эстетическое единство.

С учетом интеграции цветоведения в такие области, как социология, семиотика, информатика и психология, выделяется отдельная дисциплина — колористика. Она рассматривается как наука, изучающая цветовую среду и углубляющая традиционные представления о цвете.

Колористика (от лат. *color* — цвет) — это раздел науки о цвете, которая рассматривает использование цветов во всевозможных областях жизнедеятельности человека. Следовательно, под колористикой понимают более узкое понятие — наука, которая изучает «цвет» в различных аспектах. Колористика содержит знания о цвете и его возможностях, информацию о природе цвета и его характеристиках, сочетание оттенков, а также влияние цвета на человека и культуру и его особенности восприятия.

Проблема развития колористической грамотности включает в себя широкий спектр знаний, умений и навыков. Грамотность — это уровень владения человеком знаниями и умениями в определенной области. Она служит основой для дальнейшего развития личности. Также ее можно охарактеризовать как подготовленность, осведомленность и информированность.

«Грамотность, — согласно А. Леонтьеву, — представляет собой способность использовать полученные знания, умения и навыки для решения широкого спектра жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [6].

О.А. Бакиева в своем исследовании рассматривает понятие «колористическая грамотность» как объем знаний о цветовой среде, степень владения навыками в этой сфере и умение работать с цветом, а также применять данные знания на практике [7].

С. Салкимбаева трактует понятие «колористическая грамотность» как совокупность знаний, умений и личностных качеств учащегося, необходимых для активной творческой деятельности, способность уметь находить эстетические цветовые сочетания, использовать их с различным набором необходимых для этого специальных навыков и знаний [8].

«Колористическая грамотность, — пишет В.С. Крапивина, — представляет собой совокупность знаний в области цвета, колорита и умение использовать эти знания для решения различных практических цветовых задач» [9].

Термин «колористическая грамотность» относительно новый, хоть и имеет схожесть

с понятиями «колористическое видение» и «колористические способности».

Колористическое видение, по мнению Н.В. Блохиной, включает в себя понятие, связанное с мироощущением художника, процессом восприятия, а также его особым отношением к окружающей реальности. Таким образом, данное понятие тесно связано с чувствительностью глаза и особенностями восприятия, которые Н.В. Блохина предлагает развивать с помощью специальных упражнений [10].

«Колористические способности» определяются в трудах Т.Л. Журиковой как «способности владения цветом в сфере изобразительного искусства» [11]. Д.И. Громова тоже характеризует колористические способности: «умение воспринимать и использовать законы цветоведения как в изобразительном, так и в декоративном искусстве» [12].

В отличие от колористического видения и колористических способностей, понятие «колористическая грамотность» интерпретируется как целый фундамент, который необходимо закладывать на учебных занятиях по предмету «Композиция» через углубленное теоретическое и практическое освоение дисциплины. Наука о цвете не дает единого решения, однако с помощью знаний в области цветоведения и колористики учащиеся приобретают нужный инструментарий, который способствует развитию колористической грамотности учащихся.

Следовательно, на основе вышесказанного можно определить термин: колористическая грамотность — это комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих осознанно и эффективно использовать цвет в различных сферах деятельности, в первую очередь, в изобразительном искусстве, дизайне и архитектуре. Это не просто знание теории цвета, но и понимание того, как цвет влияет на восприятие, эмоции, и как его можно использовать для достижения определенных целей в художественно-творческой деятельности.

В структуру колористической грамотности входят такие компоненты, как теоретические знания основ цветоведения, практические навыки работы с цветом и колористическое решение композиции, знание языка цвета, его содержательность, совершенствование чувства цвета, а также владение техниками работы с цветом.

Знание теории цветоведения предполагает понимание цветового круга и взаимосвязей между цветами, а также характеристик цвета, принципов цветовой гармонии, понимание цветовых контрастов.

Изучение языка цвета, его исторических и психологических аспектов дает понимание

семантики и символики цвета. Грамотное применение знания о культурном контексте цвета, умение учитывать психологическое воздействие цвета, знание проблемы цветовой гармонии и цветовых предпочтений помогает обучающимся грамотно использовать цвет в своих творческих работах.

Роль цвета в композиции также велика, как и в любом другом виде изобразительного искусства. Умелое применение цвета и цветовых оттенков позволяет добиться решения различных задач и создания необходимого образа. Колорит, как и все элементы композиции, должны подчиняться замыслу и помогать раскрывать содержание изображения. При изучении на занятиях по композиции законов цветоведения у обучающихся формируются умения анализировать цветовые решения в произведениях искусства, эмоционально оценивать цветовые явления. При дальнейшем выполнении учебных и творческих заданий обучающиеся учатся смешивать цвета для получения желаемых оттенков, создавать гармоничные и выразительные цветовые композиции, а также использовать цвет при создании определенного настроения и атмосферы в творческой композиции.

На наш взгляд, для развития колористической грамотности учащихся на занятиях необходимо в программу по композиции включить задания на изучение различных способов цветового решения композиции. В процессе обучения языку цвета можно использовать такие упражнения, как: упражнение на знакомство с цветом и его свойствами; задания на смешение красок; упражнение на гармоничные цветовые сочетания; изучение нюанса и контраста; изучение разных типов колорита.

Включение таких заданий в учебный процесс должно способствовать формированию колористической грамотности, развитию у обучающихся чувства цвета и осознанной работой с ним, овладению ими средствами выражения собственных мыслей и чувств при помощи звучания цвета в различных колоритах.

Таким образом, колористическая грамотность позволяет обучающимся сознательно и эффективно использовать цвет для достижения как учебных, так и творческих целей, создавать выразительные и гармоничные произведения, которые оказывают желаемое воздействие на зрителя. Каждый компонент, входящий в основу колористической грамотности, обладает характеристиками, которые формируют художественно-проектную культуру в области изобразительного искусства.

Все вышеизложенное подтверждает значимость обучения колористической

грамотности учащихся детских школ искусств на занятиях по композиции.

Заключение. Следовательно, ключевыми компонентами понятия «колористическая грамотность» являются знание теоретических аспектов и владение практическими навыками работы в области цветоведения, знание языка цвета, его содержательность, совершенствование чувства цвета, а также владение техниками работы с цветом. Опыт работы показал недостаточность уровня развития колористической грамотности у обучающихся на занятиях в детской школе искусств: в настоящий момент времени отсутствует единая методическая система подготовки обучающихся к формированию у них колористической грамотности как в теоретическом, так и в практическом направлении. Исходя из этого, в качестве повышения уровня художественного образования в детской школе искусств требуется системная методическая разработка по обучению цветоведению, которая будет включена в учебный процесс как интегрированный учебный компонент или модуль в рамках предмета «Композиция».

ЛИТЕРАТУРА

1. Гёте, И.В. Учение о цвете / И.В. Гёте. — 2-е изд., доп. — М.: Азбука, 2023. — 256 с.
2. Оствальд, В.Ф. Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства / В.Ф. Оствальд; пер. с нем. З.О. Мильмана. — М.: Издательство АСТ, 2021. — 368 с.
3. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский // В кн.: Точка и линия на плоскости. — СПб.: Азбука, 2016. — С. 29, 44, 96, 98, 108.
4. Миронова, Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л.Н. Миронова. — Мн., 2002. — 151 с.
5. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. — 3-е изд., стереотип. — М.: Общество с ограниченной ответственностью «ФЛИНТА», 2016. — 180 с.
6. Леонтьев, Д.А. Личностное изменение человеческого развития / Д.А. Леонтьев // Вопросы психологии. — 2013. — № 3. — С. 67–80.
7. Бакиева, О.А. Проблемы формирования колористической грамотности в учреждениях дополнительного образования / О.А. Бакиева, А.В. Моисеева // Sciences of Europe. — 2019. — № 39-4(39). — С. 34–36.
8. Салкимбаева, С.А. Формирование колористической грамотности специалистов художественного профиля / С.А. Салкимбаева // News of Science and Education. — 2017. — № 2(50). — С. 40–44.
9. Крапивина, В.С. Проектная деятельность как способ формирования теоретической колористической грамотности в системе дополнительного художественного образования / В.С. Крапивина // Молодежный научный вестник. — 2017. — № 11(24). — С. 54–59.
10. Блохина, Н.В. Формирование колористического видения у учащихся детской художественной школы / Н.В. Блохина // Преподаватель XXI век. — 2011. — № 2-1. — С. 130–135.
11. Журикова, Т.Л. Колористические способности учащихся и их развитие на занятиях по живописи / Т.Л. Журикова // Омский научный вестник. — 2010. — № 4(89). — С. 192–195.
12. Громова, Д.И. Формирование колористических способностей школьников на занятиях декоративным искусством / Д.И. Громова // Образовательная парадигма современной творческой педагогики: сб. ст.: в 3 ч. / под общ. ред. С.М. Низамудиновой. — М.: ООО «Учебный центр «Перспектива», 2022. — С. 684–689.

Поступила в редакцию 29.09.2025