

Научная статья

УДК 378

Теоретический анализ проблем восприятия в процессе обучения живописи у студентов младших курсов художественных факультетов педагогических вузов

Н. С. Сердюкова¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

Целью статьи является теоретический анализ проблем восприятия в процессе обучения живописи у студентов младших курсов творческих факультетов программы бакалавриата, и обзор пути их решений в диссертационных исследованиях последних лет. Автор статьи не претендует на полное и всестороннее освещение проблем восприятия, затрагивая, с нашей точки зрения, его общие и ключевые аспекты, такие как: визуальное, живописное, целенаправленное и колористическое видение.

Ключевые слова: восприятие; живопись; проблема; студент; диссертационные исследования; методика; процесс обучения.

Для цитирования: Сердюкова Н. С. Теоретический анализ проблем восприятия в процессе обучения живописи у студентов младших курсов художественных факультетов педагогических вузов // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2024. – № 1. – С. 75–81.

Original article

Theoretical analysis of the problems of perception in the process of teaching painting in junior courses of art faculties of pedagogical universities

N. S. Serdyukova¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article is devoted to a theoretical analysis of the problems of perception in the process of teaching academic painting to students of initial courses of art faculties of a bachelor's degree program, and ways of solving them in dissertation research in recent years. The authors of the article do not pretend to provide a complete and comprehensive coverage of the problems of perception, touching, from our point of view, on its general and key aspects, such as: visual, pictorial, purposeful and coloristic vision.

Keywords: perception; painting; problem; student; dissertation research; methodology; learning process.

For citation: Serdyukova N. S. Theoretical analysis of the problems of perception in the process of teaching painting in junior courses of art faculties of pedagogical universities. *Modern Tendencies of Fine, decorative and Applied Arts and Design*, 2024, no. 1, pp. 75–81. (In Russ.)

Введение. Современные изменения в области высшего профессионального образования усиливают и расширяют роль обучения художественных дисциплин. Однако возросшие требования к выпускнику художественных факультетов демонстрируют возникшие противоречия в подготовке квалифицированного педагога-художника и существующее на данный момент методическое сопровождение в обучении специальных дисциплин.

Академическая живопись является базовой учебной дисциплиной в цикле художественного образования. На занятиях по живописи изучается живописная грамота, и отрабатываются навыки построения реалистичного живописного изображения. Академическая живопись формирует профессиональные навыки и знания у студентов разных направлений, что дает основу для применения этих знаний и навыков в дизайне, декоративно-прикладном искусстве и других сферах художественного творчества.

Низкий уровень освоения студентами младших курсов программы по живописи может быть связан не только с личной мотивацией обучающихся, но и с преодолением возникших психологических проблем.

Методы исследования. Данная статья представляет собой теоретический анализ диссертационных исследований проблем восприятия. Мы предприняли попытку определить способы решений психологических проблем студентов в процессе обучения живописи.

Серьезная трудность в обучении живописи у студентов первых курсов начинается с перестройки обыденного видения и понимания цветовых характеристик предметного мира на профессиональное формирование зрительного образа природы. Восприятие действительности на занятиях по живописи у начинающего художника, как правило, ограничено. Анализ природы заканчивается на ее опознании, т. е. классификации к какой-либо группе. В то же время как профессиональный художник видит индивидуальные черты и в живописной работе раскрывает ее неповторимые особенности. Студенты применяют цвет для передачи физического содержания объекта, что в лучшем случае воспринимаются и изображаются как особенности влияния световоздушной среды и пространства на объект. При этом студенты зачастую игнорируют тончайшие цветотонные нюансы, образные характеристики цветовых отношений, принципы цветовых гармоний и т. д. Такой подход иллюстрирует отсутствие должного внимания к живописной грамоте, что в свою очередь отрицательно влияет на развитие чувства цвета у студентов. Из этого следует, что студенты младших курсов совершают ошибки, поскольку не знают или не понимают, что им нужно увидеть в постановке. Для решения этой проблемы преподавателю высшей школы необходимо вовремя выявить пробелы в знаниях и верно организовать методическую работу, основанную на научно обоснованном изложении основополагающих вопросов теории и практики в обучении академической живописи.

Результаты. Общеизвестно, что на первых курсах художественных факультетов практическая работа ведется с натуры – это является основополагающим фактором в создании условий для формирования профессионального видения цвета. Видение цвета присутствует во всех множественных сторонах профессионального восприятия живописца. Одним из первых аспектов, с которого начинается обучение живописи, является формирование и развитие визуального восприятия.

М. Е. Кузнецов в своем диссертационном исследовании утверждает, что визуальное восприятие – это комплекс особенностей зрительного восприятия худож-

ника, имеющий определенную структуру [2]. Исходными аспектами визуального восприятия являются восприятие объемной формы и пространственное восприятие изобразительной плоскости. Восприятие объема играет значительную роль в художественном восприятии окружающей действительности, поскольку оно связано с пониманием и интерпретацией светотеневых и тоновых отношений в объекте. Под пространственным восприятием изобразительной плоскости понимается способность видеть и понимать форму, размер, расстояние и расположение объектов на плоскости, а также умение правдоподобно воссоздавать объем и глубину с помощью таких средств, как свет, тень, тон и цвет. Затем следует цветовосприятие, понимание и видение цвета. Отражаясь от поверхности объекта, свет проникает на фоторецепторы сетчатки, где электрические сигналы передаются в мозг для последующей интерпретации. Важно отметить, что субъективное восприятие цвета связано с множественными факторами: генетические мутации, эмоциональное состояние и т. д. В том числе понимание и видение цвета художником связано с замыслом творческой работы. Целостное видение пластических свойств и характеристик природы – это способность видеть и понимать физические качества объекта и окружающей действительности по отдельности и в контексте друг друга. Автор диссертационного исследования также включает в структуру способность работать пропорциональными отношениями на изобразительной плоскости, видение цветотонных отношений в природе и на картине, колористическое видение. Для совершенствования визуального восприятия М. Е. Кузнецов составил перечень требований к программам и разработал уникальную комплексную методику, включающую творческие задания и упражнения, способствующие успешному решению обозначенной проблемы в рамках образовательного процесса. Проблема психофизиологических особенностей восприятия была также раскрыта в диссертации Е. Ф. Кузнецова.

Развитое визуальное восприятие еще не является полноценным профессиональным восприятием художника-педагога, поскольку главное не просто увидеть в постановке определенную цветовую систему и передать ее, а создать живописное субъективное и эмоциональное изображение. Существующие в природе тона, контрасты и цвета художник по-своему воспринимает и интерпретирует в соответствии с творческим замыслом. Значительную трудность у студентов вызывает техническая сторона творческого процесса. Глаз человека может улавливать миллионы оттенков цветов, но передать средствами живописи это крайне сложно. Студенты не имеют теоретических знаний по цветоведению, достаточного опыта и навыков работы с разными материалами и техниками смешивания красок. В связи с чем важно отметить следующую сторону проблемы восприятия – формирование живописного видения у студентов первых курсов.

По мнению Д. Е. Стариченко, понятие живописное видение можно обозначить как комплекс профессиональных знаний и умений: анализа природы, грамотного использования технических приемов изображения, представлений о закономерностях живописного изображения как о средствах создания живописного художественного образа. В диссертационном исследовании Дмитрий Евгеньевич разработал структуру формирования живописного видения, определил содержание каждого этапа и создал методическую систему, в которой сформулированы принципы и методы эффективного формирования живописного видения [5]. Также автором подчеркивается овладение студентами умений живописного обобщения изображения. Подводя

итог, можно сказать, что Д. Е. Стариченко создал рациональный подход в методике обучения живописи, эффективно развивающее живописное восприятие у студентов.

Существенная часть диссертационных исследований посвящена теме целостного восприятия как одного из основополагающего фактора «постановка глаза» начинающего художника-педагога. Под целостным восприятием понимается умение смотреть на натуру полностью, захватывая все ее элементы одновременно, всецело. Результатом же сформированного целостного восприятия является законченное гармоничное изображение, в котором цветотонное единство подчинено конкретным учебным задачам. Типичной ошибкой на уровне целостного восприятия является увлечение студентом многоцветием и детализацией цветового строя изображения, из-за чего порой теряется верное решение больших цветовых соотношений в работе. Нередко наблюдается и обратная сторона, когда студент изображает только общее представление о натуре.

В данной проблематике особую ценность представляет диссертационное исследование Ю. В. Коробко. Он систематизировал опыт становления живописного восприятия цвета в прошлом, изучил и обобщил методы и приемы его обучения [1]. Также автором было определено содержание понятий предметный цвет, обусловленный цвет, и выявлена их специфика. Были рассмотрены возможности целенаправленной работы органов зрения в процессе создания визуального образа природы. Выявлены факторы освещения в живописи с природы и их взаимосвязь как основы восприятия единого цветового состояния. Ю. В. Коробко выявил и разработал методы, методические приемы и средства организации работы глаза, обеспечивающие восприятие основных факторов обусловленного цвета (освещения, пространственных свойств цвета и т. д.), разработал методические рекомендации по организации натуральных постановок, направленных на изучение каждого из факторов обусловленного цвета, установил систему практических заданий, способствующих развитию способностей студентов к целенаправленному восприятию живописных качеств цвета. Для формирования целенаправленного восприятия, по мнению Ю. В. Коробко, необходима целостная учебно-методическая система, содержащая профессиональные инструменты работы глаза, основные компоненты восприятия цвета, профессиональные инструменты мышления живописца, технические средства обучения, формы организации учебного процесса, в том числе процессы целенаправленного восприятия цвета в практической работе с натурой. Автор акцентирует внимание на влиянии интенсивности и типа освещения на восприятие действительности и на то, как освещенность рабочего места студента влияет на тон и колорит живописной работы. Вместе с тем в диссертационном исследовании Р. Мизанбаева представлены педагогические условия и основные методы, стимулирующие развитие целостного восприятия [3]. В своем исследовании он определил комплекс методов, в основе которых располагаются: параллельный метод, метод большими отношениями, метод конструктивного и сравнительного анализа. В основе обучения живописи лежит метод работы большими цветотонными отношениями, т. к. этот метод эффективен в обучении «постановки глаза» на целостность восприятия начинающего художника. Можно сказать, что автор научно обосновал систему заданий и упражнений, включающую в себя новый подход к решению поставленной проблемы.

Кроме того, изучение целостного восприятия также было темой диссертационных исследований Н. М. Стариковой, Е. А. Стариковой, М. Л. Макаровой и др.

В свою очередь трудность в обучении живописи у студентов первых курсов вызывает использование особо выразительного и эмоционального средства живописи – колорита. Отличительной особенностью колористического видения является восприятие цветового богатства действительности как целостной системы, синтезирующей определенную цветовую информацию. Основными требованиями к применению колорита, как правило, являются сходство с природными цветовыми сочетаниями природы, взаимодополняемость и гармоничность этих сочетаний, соответствие определенному творческому замыслу.

В данной сфере интересно диссертационное исследование Н. К. Прониной. Автор подчеркивает, что система обучения развития восприятия должна строиться с первых курсов, где с каждым новым этапом усложняются не постановки, а поставленные перед студентами методические творческие задания. По мнению Н. К. Прониной, сначала необходимо организовать профессиональное видение природы и только потом можно формировать колористическое представление о ней и развивать способности владения цветом [4]. Сам же процесс построения колористического единства рациональней разделить на этапы. Прежде студент должен научиться образно интерпретировать цвета и быть точным в определении цветовых нюансов и отношений на изобразительной плоскости. После студенту необходимо точно определять пространственное положение предметов в изображении и четко понимать движение цвета. Затем студент решает сюжетно-пластические задачи с помощью цвета и находит цветовое целое. Подводя итог, можно сказать, что система заданий и упражнений Прониной, ориентированная на процесс обучения целостного восприятия живописных цветовых пятен, эффективно формирует представление о создании грамотного колористического единства в живописном изображении.

Кроме этого, интерес представляет диссертационное исследование Е. А. Хижняк. Автор дает определение понятиям колорит, колористическое видение, проводит анализ методик преподавания живописи советского периода и выстраивает свою экспериментальную методику [6]. Хижняк отмечает, что колорит в живописной работе представляет собой организацию цветов с наличием особенных признаков. К ним относятся изобразительность цвета – степень согласованности цветов в изображении цветам постановки, и выразительная функция цвета, передающая выражением внутреннего эмоционального содержания картины. По итогу можно сказать, что Е. А. Хижняк раскрывает факторы развития колористического видения и интегрирует их в методику обучения живописи. Также значительный вклад в теорию колорита внес А. С. Рындин. Он собрал и упорядочил информацию о разных видах колорита в истории искусств и исследовал влияние характера освещенности предметного мира на колорит.

Психологические аспекты проблем восприятия нашли свое отражение в диссертационных исследованиях Ю. П. Шашкова, С. А. Писаренко, Е. В. Бобровой, Б. Г. Гагарина и др.

Заключение. В настоящее время существует обширный выбор диссертационных исследований, затрагивающих тот или иной аспект проблемы многогранного и сложного психологического процесса – восприятие. При этом развитие каждого из вышеперечисленных сторон восприятия является неотъемлемой частью формирования личности художника-педагога. Невозможно представить плодотворную работу студента без понимания того, что нужно увидеть в природе, как и невозможно

представить живописную работу без развитого живописного, целенаправленного, колористического восприятия у студента. Однако влияние психологических аспектов восприятия на процесс изобразительной деятельности в контексте обучения академической живописи остается актуальной проблемой и входит в круг научных интересов многих исследователей.

Список источников

1. Коробко Ю. В. Формирование целенаправленного восприятия живописных качеств цвета в работе с натуры студентов художественно-графических факультетов: дис. ... д-р пед. наук. – Краснодар, 2005. – 384 с.

2. Кузнецов М. Е. Совершенствование специальных аспектов визуального восприятия студентов ХГФ на начальных этапах обучения живописи: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2006. – 237 с.

3. Мизанбаев Р. Исследование методов развития целостного восприятия студентов 1–2 курсов художественно-графических факультетов пединститутов в процессе обучения живописи: дис. ... канд. пед. наук. – М., 1987. – 208 с.

4. Пронина Н. К. Формирование колористического единства в процессе живописного изображения: на начальном этапе обучения студентов педагогических вузов: дис. ... канд. пед. наук. – Омск, 2004. – 19 с.

5. Стариченко Д. Е. Формирование живописного видения у будущих учителей изобразительного искусства в педвузе: на примере натюрморта: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2009. – 16 с.

6. Хижняк Е. А. Развитие колористического видения у студентов художественно-графических факультетов на занятиях по живописи (старшие курсы): дис. ... канд. пед. наук. – М., 1992. – 18 с.

References

1. Korobko Yu. V. Formation of Purposeful Perception of Picturesque Qualities of Color in Work from Nature of Students of Art and Graphic Faculties: diss. ... dr. ped. sciences. Krasnodar, 2005, 384 p. (In Russian)

2. Kuznetsov M. E. Improvement of special aspects of visual perception of students of the KhGF at the initial stages of teaching painting: diss. ... cand. ped. sciences. Moscow, 2006, 237 p. (In Russian)

3. Mizanbaev R. Study of methods for the development of holistic perception of students of 1–2 courses of art and graphic faculties of pedagogical institutes in the process of teaching painting: diss. ... cand. ped. sciences. Moscow, 1987, 208 p. (In Russian)

4. Pronina N. K. Formation of coloristic unity in the process of pictorial representation: at the initial stage of training students of pedagogical universities: diss. ... cand. ped. sciences. Omsk, 2004, 19 p. (In Russian)

5. Starichenko D. E. Formation of pictorial vision among future fine arts teachers at a pedagogical university: using the example of still life: diss. ... cand. ped. sciences. Moscow, 2009, 16 p. (In Russian)

6. Khizhnyak E. A. Development of coloristic vision in students of art and graphic faculties in painting classes (senior courses): diss. ... cand. ped. sciences. Moscow, 1992, 18 p. (In Russian)

Информация об авторе

Надежда Сергеевна Сердюкова – ассистент кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the author

Nadezhda Sergeevna Serdyukova – Assistant Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 25.05.2024

Принята к публикации: 16.06.2024

Received: 25.05.2024

Accepted for publication: 16.06.2024