

Научная статья

УДК 372.874

Психологические особенности цветовосприятия в подростковом возрасте на занятиях по живописи

К. А. Кравченко¹, А. В. Кабачевская¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В статье рассматриваются психологические и физиологические особенности цветовосприятия в рамках подросткового возраста на занятиях по живописи. Проанализирована информация о развитии перцептивных способностей подростков. Обозначены типичные ошибки написания этюдов аудиторных постановок, рассмотрена проблема методики преподавания живописи, направленной на грамотное восприятие цвета. Целью данной статьи является выявление проблемы методики преподавания живописи, направленной на грамотное развитие цветовосприятия с учетом психофизиологических особенностей учащихся подросткового возраста.

Ключевые слова: живопись; колорит; цвет; цветовосприятие; психологические особенности; деятельность; искусство; подростковый возраст; способности; цветоведение; эмоции.

Для цитирования: Кравченко К. А., Кабачевская А. В. Психологические особенности цветовосприятия в подростковом возрасте на занятиях по живописи // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 145–151.

Original article

Psychological peculiarities of colour perception in adolescence at painting classes

K. A. Kravchenko¹, A. V. Kabachevskaya¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article deals with psychological and physiological features of colour perception within the framework of adolescence in painting classes. The information about the development of perceptual abilities of adolescents is analysed. Typical mistakes of writing sketches of classroom productions are outlined, the problem of methodology of teaching painting aimed at competent colour perception is considered. The purpose of this article is to identify the problem of the methodology of teaching painting, aimed at the competent development of colour perception, taking into account the psycho-physiological characteristics of adolescent students.

Keywords: painting; colouring; colour; colour perception; psychological features; activity; art; adolescence; abilities; colour science; emotions.

For citation: Kravchenko K. A., Kabachevskaya A. V. Psychological peculiarities of colour perception in adolescence at painting classes. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 145–151. (In Russ.)

Введение. В настоящий момент природа художественного восприятия цвета рассматривается педагогической наукой как одна из самых актуальных проблем в изобразительном искусстве. Многие известные художники, философы, психологи и физиологи, среди которых Г. В. Беда, Н. Н. Волков, Л. С. Выготский, Леонардо да Винчи, И. Гете, В. С. Кузин, занимались областью художественного восприятия. Тем не менее вопрос развития художественного цветовосприятия у учащихся в системе среднего профессионального образования в рамках предмета живописи решен не полностью. Современное художественное образование включает в себя не только знания, умения и навыки в области изобразительной грамоты, но и гибкость мышления, где одним из главных требований в творческой деятельности учащихся является развитие художественного восприятия цвета [2].

Говоря об особенностях цветовосприятия в подростковом возрасте, в первую очередь необходимо коснуться вопроса их психологического восприятия картины мира. В современных реалиях к подростковому периоду принято относиться как к историческому образованию [9]. Л. С. Выготский расценивал этот период как самый неустойчивый и изменчивый, который может отсутствовать у некоторых народов в силу неблагоприятных условий, а также «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва приметную полосу между окончанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости» [3].

Методы исследования. Научный метод восприятия цвета в контексте занятий по живописи может быть рассмотрен через несколько ключевых этапов, которые помогут понять, как подростки воспринимают и интерпретируют цвет. Основные шаги, которые могут быть использованы для изучения данного явления:

1. Наблюдение. Необходимо понаблюдать, как учащиеся воспринимают различные цвета в живописи. Обратит внимание на то, какие цвета они выбирают, как они смешивают краски и как эти цвета влияют на их эмоциональное восприятие произведений искусства.

2. Гипотеза. Сформулировать гипотезу о том, как определенные цвета могут влиять на восприятие и настроение. Например, можно предположить, что теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) вызывают более энергичное восприятие, в то время как холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) создают ощущение спокойствия.

3. Эксперимент. Проведение эксперимента, в котором учащиеся будут работать с различными цветовыми палитрами. Попросить их создать картины, используя только теплые или холодные цвета, и затем обсудить, как эти выборы влияют на общее восприятие работ.

4. Сбор данных о том, как учащиеся реагируют на различные цветовые комбинации. Это можно сделать через опросы, обсуждения или анализ их работ.

5. Анализ собранных данных. Проанализировать данные, чтобы определить, подтверждают ли они выдвинутую гипотезу. Обратит внимание на общие тенденции и индивидуальные различия в восприятии цвета.

6. На основе анализа сделать выводы о том, как цвет влияет на восприятие в живописи. Обсудить, какие факторы могут влиять на восприятие цвета, такие как культурный контекст, личный опыт и освещение.

Используя научный метод, можно глубже понять, как цвет влияет на восприятие и эмоциональную реакцию, что может обогатить практику учащихся в живописи.

Для того чтобы понять, чем оперируют подростки, выполняя работы по живописи и как они воспринимают цвет, необходимо рассмотреть их перцептивные процессы. Важно обозначить, что восприятие становится избирательной, целенаправленной, аналитико-синтетической деятельностью [7]. В данном возрасте происходит активное развитие мышления, значительно влияющее на восприятие информации. Подростки начинают лучше анализировать и обобщать данные, что позволяет им формировать более сложные представления о мире, формируется критическое мышление. В этом возрасте они становятся более чувствительными к социальным сигналам и эмоциональным состояниям окружающих. Эмоции могут как усиливать, так и искажать восприятие, что делает подростков более уязвимыми к влиянию сверстников и социума. Подростки могут по-разному реагировать на сенсорные стимулы, такие как звук, свет, цвет и запахи. Причины этих реакций связаны с изменениями в нейробиологии, происходящими в период полового созревания.

Результаты. Цветовосприятие в живописи – это важный аспект, который влияет на то, как зрители интерпретируют и эмоционально реагируют на произведения искусства. Восприятие цвета в живописи может быть рассмотрено через несколько ключевых аспектов.

1. Психология цвета:

- эмоциональные ассоциации: разные цвета могут вызывать различные эмоциональные реакции. Например, теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) часто ассоциируются с энергией, теплом и радостью, в то время как холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) могут вызывать чувство спокойствия или меланхолии;
- символика цвета: цвета могут иметь культурные и символические значения. Например, красный может символизировать любовь или опасность, а белый – чистоту или невинность.

2. Теория цвета:

- цветовой круг. Понимание цветового круга и отношений между цветами (дополнительные, аналогичные, триадные) помогает художникам создавать гармоничные и выразительные композиции;
- смешивание цветов: знание о том, как смешивать цвета (как физически, так и оптически) позволяет художникам достигать желаемых оттенков и тонов.

3. Влияние освещения:

- изменение восприятия. Освещение может существенно влиять на восприятие цвета. Один и тот же цвет может выглядеть по-разному в зависимости от источника света (естественного или искусственного), его интенсивности и температуры;
- тени и блики. Использование теней и бликов помогает создать объем и глубину в живописи, что также влияет на восприятие цвета.

4. Культурные и исторические контексты:

- исторические изменения. В разные исторические эпохи и в разных культурах цветовые палитры и их значения могли меняться. Например, в эпоху Ренессанса художники использовали определенные цвета для передачи символических значений;
- современные тенденции. В современном искусстве наблюдается разнообразие подходов к использованию цвета, от ярких и насыщенных до минималистичных и приглушенных палитр.

5. Индивидуальные различия:

– личное восприятие. Каждый зритель может воспринимать цвет по-разному в зависимости от своего опыта, настроения и культурного контекста. Это делает восприятие цвета в живописи субъективным и многогранным;

– цветовая слепота. Некоторые люди могут иметь цветовую слепоту или другие нарушения восприятия цвета, что также влияет на то, как они воспринимают живопись.

6. Практическое применение:

– арт-терапия. Цвет в живописи может использоваться в арт-терапии для выражения эмоций и работы с психологическими состояниями;

– обучение живописи. Понимание цветовосприятия может быть полезным для студентов живописи, помогая им лучше использовать цвет в своих работах и развивать собственный стиль.

Стоит отметить, что цвет всегда имел мощное эмоциональное воздействие на людей, а поскольку эмоциональное состояние в подростковый период более чувствительное, то и воздействие цвета более выражено. Подростки, находясь на этапе поиска своего «Я», часто используют цвет как способ самовыражения. Например, яркие и насыщенные цвета могут отражать их стремление к свободе и независимости, в то время как более спокойные и нейтральные оттенки могут свидетельствовать о внутреннем конфликте или стремлении к гармонии. Кроме того, цветовые предпочтения подростков могут меняться в зависимости от их настроения, окружения и социальных факторов. Влияние моды, популярных субкультур и медиа также играет значительную роль. Например, подростки, увлеченные определенной музыкальной или художественной культурой, могут предпочитать цвета, ассоциирующиеся с этой субкультурой, и активно использовать их на занятиях по живописи, часто даже неосознанно.

По мнению выдающегося теоретика искусства Н. Н. Волкова проблема колорита и связи цвета с образом имеет серьезное значение при грамотном обучении живописи учащихся [2]. Также стоит отметить, что восприятие цвета значительно субъективнее, чем восприятие формы предмета. Живопись обладает своими функциями и возможностями преобразования действительности творческим способом. Поэтому задачи и содержание постановки порождают поиск новой формы их передачи. Восприятие подростков является источником чувств и эмоций. Это обеспечивает передачу информации через определенный колорит, создает ощущение эстетического комфорта, цветовой гармонии. Выбранный учащимися колорит раскрывает особенности взаимоотношений между чувственной стороной постановки и ее содержанием. При развитии художественного цветовосприятия результатом творчества учащихся является образ как продукт деятельности их мышления. Стоит отметить, что развитие художественного восприятия цвета происходит именно на практическом опыте учащихся.

Процесс развития цветовосприятия рассматривается не только с педагогической точки зрения, огромную роль играет методика. С учетом специфики деятельности учащихся выстраивается план учебного процесса занятий по живописи, опосредованный влиянием эмоционального компонента, изобразительного опыта и художественной грамоты. Соответственно, в методике преподавания необходимы те ключевые позиции, которые способны привести к созданию структурно-смысловой методической модели развития художественного цветовосприятия. Цвет актуализи-

рует разные совокупности параметров живописной постановки, на которые опираются учащиеся в процессе решения задачи. Творческий подход является одним из основных положений в условиях выполнения работы по живописи.

Постановка творческих задач, требующих нестандартного подхода при заданных условиях, в процессе решения которых формируется грамотное восприятие цвета – главная задача методики преподавания живописи. Как правило, в учебных постановках учащиеся нередко допускают такие ошибки, как цветовое дробление композиции, ведение работ от частного к общему, локальность цвета, отсутствие рефлексов, разбел цвета и т. д. Поэтому в ходе программы обучения следует включать в учебный план декоративные работы, подразумевающие творческое переосмысление натуральных впечатлений [11; 12; 13; 14]. Декоративные задания предполагают лаконичное и уплощенное колористическое решение, выделение выразительных особенностей природы. Грамотное решение задачи уплощенной трактовки формы способствует цельности восприятия цвета при обучении основам живописи и формирует умение выделять наиболее значимые особенности изображаемой постановки.

Развитие умения грамотно передавать в живописи влияние среды на предметные цвета, которому уделяется внимание с первых занятий по живописи, в перспективе дает возможность осознанно усиливать цветовые характеристики природы для достижения эффектного и лаконичного изобразительного образа. Грамотное цветовосприятие в подростковом возрасте на занятиях по живописи достигается путем осознанного использования различных методов обучения, среди которых особо следует выделить наглядные методы.

Заключение. Ввиду всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что восприятие цвета подростками – это сложный и многогранный процесс, обусловленный многими факторами. Поэтому для грамотного и целостного развития цветовосприятия учащихся необходима правильная и логично выстроенная методика преподавания живописи, которая учитывает все психологические и физиологические особенности подросткового возраста.

Список источников

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Волков Н. Н. Вопросы психологии восприятия и мышления: труды института психологии / отв. ред. Б. М. Теплов. – М.; Ленинград: АПН РСФСР, 1948. – 204 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства / под общ. ред. В. В. Иванова. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.
4. Гензе Е. В. Особенности эмоционального интеллекта подростков // Вестник Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева. – 2015. – № 4 (29). – С. 29–33.
5. Журикова Т. Л. Специфика колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи // Омский научный вестник. – 2012. – № 2 (106). – С. 246–249.
6. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: уч. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с.
7. Кагермазова Л. Ц. Особенности самосознания подростков в современных условиях // Этнопсихологические и социокультурные процессы в современном обществе: материалы II Международной научной конференции. – Балашов: Николаев, 2005. – С. 231–236.
8. Кузин В. С. Психология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1982. – 256 с.

9. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 460 с.
10. Хромова Т. И. Особенности цветовых предпочтений личности во взаимосвязи с уровнем эмоционального интеллекта в период подросткового и юношеского возраста // Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образовательном пространстве: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти профессора В. И. Соболева. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019. – С. 69–73.
11. Шаляпин О. В. Проблема колорита в профессиональном образовании // Педагогический профессионализм в современном образовании: материалы 6-й Международной научно-практической конференции, посвященной Году учителя и 75-летию НГПУ (17–20 февраля 2010 г.): в 3 ч. / под науч. ред. Е. В. Андриенко. – Новосибирск, 2010. – С. 466–474.
12. Шаляпин О. В., Беляев А. В. Пути формирования целостного восприятия у учащихся на занятиях по живописи в детской художественной школе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2021. – № 1. – С. 30–35.
13. Шаляпин О. В., Беляев А. В. Процесс формирования целостного восприятия в академической живописи // Философия образования. – 2020. – Т. 20, № 4. – С. 153–167.
14. Шаляпин О. В., Мандренко Е. А. Методика развития целостного восприятия цвета учащихся детской художественной школы в условиях пленэрной практики // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 1. – С. 100–105.

References

1. Beda G. V. Fundamentals of Visual Literacy. Moscow: Education, 1989, 188 p. (In Russian)
2. Volkov N. N. Issues of psychology perception and thinking: proceedings of the Institute of Psychology. Ed. by B. M. Teplov. Moscow; Leningrad: APN RSFSR, 1948, 204 p. (In Russian)
3. Vygotsky L. S. Psychology of Art. Ed. by V. V. Ivanov. 3rd ed. Moscow: Art, 1986, 573 p. (In Russian)
4. Genze E. V. Features of emotional intelligence of adolescents. *Bulletin of the North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev*, 2015, no. 4 (29), pp. 29–33. (In Russian)
5. Zhurikova T. L. Specifics of coloristic training of students of the art school in painting classes. *Omsk Scientific Bulletin*, 2012, no. 2 (106), pp. 246–249. (In Russian)
6. Ermolaeva-Tomina L. B. Psychology of artistic creativity: textbook for higher education institutions. Moscow: Academic Project, 2003, 304 p. (In Russian)
7. Kagermazova L. Ts. Features of self-consciousness of adolescents in modern conditions. *Ethnopsychological and sociocultural processes in modern society: materials of the II International scientific conference*. Balashov: Nikolaev, 2005, pp. 231–236. (In Russian)
8. Kuzin V. S. Psychology. 2nd ed., rev. and suppl. Moscow: High School, 1982, 256 p. (In Russian)
9. Obukhova L. F. Age psychology: a textbook for bachelors. Moscow: Yurait, 2013, 460 p. (In Russian)
10. Khromova T. I. Features of color preferences of an individual in relation to the level of emotional intelligence during adolescence and youth. *Siberia, Russia, the world in the research and educational space: materials of the All-Russian scientific and*

practical conference with international participation dedicated to the memory of Professor V. I. Sobolev. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2019, pp. 69–73. (In Russian)

11. Shalyapin O. V. The Problem of Color in Professional Education. Pedagogical Professionalism in Modern Education: Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference Dedicated to the Year of the Teacher and the 75th Anniversary of NSPU (February 17–20, 2010): in 3 parts. Ed. by E. V. Andrienko. Novosibirsk, 2010, pp. 466–474. (In Russian)

12. Shalyapin O. V., Belyaev A. V. Ways of forming holistic perception in students at painting classes in children's art school. *Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Pedagogy*, 2021, no. 1, pp. 30–35. (In Russian)

13. Shalyapin O. V., Belyaev A. V. The process of formation of holistic perception in academic painting. *Philosophy of Education*, 2020, vol. 20, no. 4, pp. 153–167. (In Russian)

14. Shalyapin O. V., Mandrenko E. A. Methodology of development of integral color perception of students of children's art school in the conditions of plein air practice. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2021, no. 1, pp. 100–105. (In Russian)

Информация об авторах

Ксения Алексеевна Кравченко – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Анастасия Викторовна Кабачевская – магистрант, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Ksenia Alekseevna Kravchenko – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Anastasia Viktorovna Kabachevskaya – Master's student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025