

УДК 372.874

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЦВЕТО-ТОНОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 5–6 КЛАССАХ

Полынская И.Н., Швец П.М.

ФГБОУ ВО Нижневартковский государственный университет, Нижневартовск,
e-mail: julka-nv@mail.ru, polinashvets98@mail.ru

В статье рассматривается методика обучения цвето-тоновым отношениям в процессе изображения натюрморта с натуры на уроках изобразительного искусства в 5–6-х классах. Цель статьи состоит в разработке комплекса методических рекомендаций, направленных на эффективное обучение учащихся 5–6-х классов целостному восприятию и воспроизведению тоновых и цветовых отношений в живописи натюрморта. Задача: разработать комплекс методических рекомендаций, способствующих эффективному восприятию и воспроизведению цвето-тоновых отношений, поиску оптимальных условий формирования цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта с натуры у школьников 5–6-х классов. Гипотезой исследования явилось предположение, что для успешного формирования цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта с натуры у школьников 5–6-х классов необходимо сопроводить учебный процесс целостным комплексом методических рекомендаций, включающих цели и задачи изобразительной деятельности; методы и характер взаимодействия педагога с учащимися; дидактические концепции обучения; методические рекомендации к заданиям и упражнениям; обеспечить необходимыми наглядными пособиями, ТСО и т.д. Методы исследования определились характером решаемых задач и экспериментальной проверкой гипотезы: применялись репродуктивный метод, метод проблемного изложения, словесно-наглядный метод, целенаправленное наблюдение за процессом работы школьников над живописью натюрморта.

Ключевые слова: цвето-тоновые отношения, живопись, натюрморт, школьники, процесс обучения, изобразительное искусство, гуашь, акварель

METHODS OF TEACHING COLOR-TONE RELATIONS IN FINE ARTS IN CLASSES 5–6

Polynskaya I.N., Shvets P.M.

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, e-mail: julka-nv@mail.ru, polinashvets98@mail.ru

The article discusses the methodology of teaching color-tone relations in the process of depicting a still life from nature in the fine arts lessons of grades 5–6. The purpose of the article is to develop a set of methodological recommendations aimed at effectively teaching students in grades 5–6 of holistic perception and reproduction of tone and color relationships in still life painting. Tasks: to develop a set of methodological recommendations that contribute to the effective perception and reproduction of color-tone relationships, the search for optimal conditions for the formation of color-tone relationships in still life painting from nature among schoolchildren of grades 5–6. The hypothesis of the study was the assumption that for the successful formation of color-tone relations in still life painting from nature among schoolchildren of grades 5–6, it is necessary to provide the educational process with an integral set of methodological recommendations, including the goals and objectives of visual activity; methods and nature of interaction between a teacher and students; didactic learning concepts; methodical recommendations for tasks and exercises; providing with the necessary visual aids, TCO, etc. The research methods were determined by the nature of the tasks to be solved and the experimental verification of the hypothesis: reproductive, problem presentation method, verbal and visual, purposeful observation of the process of schoolchildren's work on still life painting.

Keywords: color-tone relations, painting, still life, schoolchildren, learning process, fine arts, gouache, watercolor

На современном этапе развития школьного образования особое значение приобретает художественное образование учащихся. Быстрое развитие информационных и компьютерных технологий, их глобальный характер приводят к тому, что школьники отходят от культурных, национальных и художественных ценностей. В подобных условиях изобразительное искусство становится средством обогащения духовно-нравственного мира учеников.

Усовершенствование системы образования, повышение эффективности художественного и эстетического воспитания и обучения школьников проходят с использованием активных методов и организационных форм учебной работы, ко-

торые обеспечивают развитие многих положительных качеств и способностей учащихся с помощью изобразительного искусства. «Современные технологии обучения, описанные в учебных программах по изобразительному искусству, оказывают сильное влияние на всестороннее развитие» [1, с. 78].

В методику преподавания изобразительного искусства большой вклад внесли российские художники-педагоги А.А. Унковский, Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Н.П. Крымов, Н.Н. Волков, Г.В. Беда и др. Данной проблеме посвящено немало трудов, однако ряд вопросов не подверглись пока достаточно глубокому и всестороннему изучению.

Изобразительное искусство как учебный предмет в общеобразовательной школе не является одним из основных предметов, вместе с тем представляется очень важным, поскольку включает в себя знания об окружающем мире. «К сожалению, иногда в общеобразовательных учебных заведениях пренебрегают уроками изобразительного искусства в угоду другим, более «нужных» дисциплин, по которым проводится единый государственный экзамен» [2, с. 420]. На уроках изобразительного искусства школьники осваивают основы живописи, что имеет большое значение в их эстетическом воспитании и художественном образовании. Формирование у учащихся умений видеть в окружающем мире разнообразие форм и цвета, восприятия и воспроизведения прекрасного во всех его проявлениях, содействие развитию художественных способностей, эстетического вкуса – главная задача. «Эти составляющие развития личности очень важны для художественно-творческого становления учащихся» [3, с. 215].

Как показывает многолетняя практика преподавания живописи на уроках изобразительного искусства, одной из основных проблем, с которой сталкиваются учащиеся, является восприятие светотональных и цветовых отношений при наблюдении и изображении природы. Восприятие цвета и тона в повседневной жизни значительно отличается от профессионального воспроизведения в живописных работах художников. Из-за недостатка учебно-методических материалов восприятия цвета и тона у школьников страдает качество обучения основам живописи на занятиях изобразительным искусством в общеобразовательной школе.

Над проблемой цвето-тоновых отношений трудились многие художники, в ходе их работы давно было замечено, что в природе несравненно больше яркости и чистоты цвета, и порой краскам на палитре не хватает сил и насыщенности передать эти отношения. Известные живописцы всегда последовательно проводили мысль о том, что, только работая отношениями, можно овладеть живописным мастерством. Художник и педагог Н.П. Крымов писал: «Цвет появляется в сочетаниях, живописных отношениях... Если живописные отношения неверны, то самые чистые краски могут сморщиться мазней» [4, с. 5]. Сущность живописи заключается в целостности восприятия природы, которая определяется цвето-тоновыми отношениями.

Значительный вклад в исследование природы цвета внесли Р. Адаме, Р. Арн-

хейм, Г.Л. Гельмгольц, И.В. Гете, И. Иттен, И. Ньютон, В. Оствальд, Я.Э. Пуркине, Б.М. Теплов и др. Этой теме посвящен ряд диссертационных исследований, проблемой цвето-тоновых отношений занимались многие художники: В.А. Басманов, Ю.П. Шашков, Н.М. Старикова и др.

Несмотря на обширный круг специалистов, педагогов-практиков, занимающихся данной проблемой, ее теоретическое обоснование не раскрыто в полной мере, методическое обеспечение практически отсутствует. В основном все разработки были направлены на профессиональное обучение художников, студентов высших учебных заведений, колледжей. Однако редко встречаются практические разработки, которые бы содействовали включению цвето-тоновых отношений живописи натюрморта в практику преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Формирование целостного восприятия и воспроизведения тоновых и цветовых отношений в живописи натюрморта закладывается на начальном этапе обучения живописи натюрморта и проходит через весь процесс обучения изобразительному искусству. «В работах учащихся достаточно отчетливо должен проявляться приобретенный за время обучения художественных вкус, выражающийся в размещении рисунка на листе, в характере линии, в подборе и кладке цвета» [5, с. 343]. У школьников 5–6-х классов уже имеется постоянное восприятие цвета, которое значительно отличается от профессионального воспроизведения, обусловленного живописными задачами.

В современной методике обучения изобразительному искусству уделяется достаточное внимание обучению живописи, но в процессе преподавания возникают проблемы, связанные с недостаточностью у школьников теоретических знаний и практических умений основ цветовосприятия. В связи с этим методика обучения должна строиться на классических способах работы красочными материалами, поэтапном разборе каждого метода и приема работы с использованием произведений мастеров живописи как наглядного примера. «В процессе преподавания изобразительного искусства необходимо на деле решать задачи художественного развития. Не просто изучать основы предмета, а постигать его эмоциональную, эстетико-художественную сторону» [6, с. 33].

Цель данной работы заключается в разработке экспериментальной методики обучения цвето-тоновым отношениям в живописи натюрморта в 5–6-х классах, которая

включает в себя теоретическое и методическое обоснование. В работе проводится обзор различных методов и приемов обучения цвето-тоновым отношениям живописи натюрморта, направленных на повышение эффективности обучения цвето-тоновым отношениям школьников 5–6-х классов в процессе изучения натюрморта на уроках изобразительного искусства.

Задачи:

– изучить и проанализировать учебную литературу и методические пособия, работы художников;

– разработать основные критерии оценки восприятия и воспроизведения цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта у школьников 5–6-х классов;

– разработать методические рекомендации, способствующие эффективности восприятия и воспроизведения цвето-тоновых отношений при изображении натюрморта с натуры;

– найти оптимальные условия, способствующие совершенствованию навыков воспроизведения цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта.

Материалы и методы исследования

Методы исследования:

1) анализ учебной литературы по педагогике, искусствоведению, психологии, методике и теории преподавании живописи натюрморта, анализ программ по изобразительному искусству;

2) анализ произведений живописи натюрморта;

3) анализ учебных работ школьников по живописи натюрморта в процессе экспериментального исследования.

Для определения уровня практических умений передачи цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта у школьников 5–6-х классов были разработаны основные критерии оценки. Данные критерии позволяют определить умения учащихся передавать цвето-тоновые отношения в живописи натюрморта, дают возможность объективно провести анализ поставленной проблемы и сделать выводы по всем этапам педагогического исследования (поисково-констатирующий и формирующий этапы эксперимента) (табл. 1).

Таблица 1

Основные критерии оценки восприятия и воспроизведения цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта у школьников 5–6-х классов

Позиции	Низкий уровень («3»)	Средний уровень («4»)	Высокий уровень («5»)
Композиционное решение натюрморта	– присутствуют существенные ошибки, допущенные при компоновке; – рисунок сдвинут в один из краев листа (вниз, влево, вправо); – изображение мелкое	– небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке	– выполнена грамотная компоновка в листе; – присутствует композиционный центр
Конструктивное строение натюрморта и характер формы предметов	– конструктивное построение «вялое»; – в работе допущены ошибки при конструктивном построении предметов; – частично отсутствуют линии построения; – форма предмета не передана или передана с ошибками	– имеются неточности в выполнении конструктивного рисунка предметов; – линии рисунка неуверенные, неточные либо частично отсутствуют; – присутствуют незначительные неточности характера формы	– конструктивное строение предметов выполнено верно; – точный и аккуратно выполненный рисунок; – простроены все конструктивные видимые и невидимые линии; – форма предметов передана точно
Тоновые отношения предметов натюрморта	– нет тонального разбора; – неправильное ведение работы в тоне (работа в тоне «недотянута» либо перетемнена («замучена»))	– присутствуют незначительные неточности в тоновом соотношении предметов	– соблюдено тоновое соотношение; – тоновые отношения среди предметов найдены верно
Цветовые отношения предметов натюрморта	– цвет предметов не угадан; – отсутствует цветовое взаимодействие предметов и фона	– незначительные недочеты в цветовом решении	– цветовая организация целостна и гармонична

Окончание табл. 1			
Позиции	Низкий уровень («3»)	Средний уровень («4»)	Высокий уровень («5»)
Цвето-тоновые отношения предметов натюрморта	– грубые ошибки в цвето-тональных отношениях; – серьезные ошибки в колористическом и тоновом решении; – цвет и тон не взаимодействуют; – «перечерненность» тонов в тени и слишком высветленные рефлексы	– незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; – работа немного «недотянута» в тоне либо «перетянута»	– свободное владение тоном, передачей цвета; – переданы тональные и цветовые отношения с учетом световоздушной среды; – соблюдена последовательность ведения работы
Технические приемы при рисовании акварельными красками	– неумелое использование технических приемов работы; – работа «замучена», слишком много плотных, непрозрачных слоев; – бумага местами затерта; – использовалось мало воды, акварель сухая; – использование открытых цветов	– грамотное использование приемов работы акварельными красками, но есть незначительные ошибки в исполнении; – некоторая небрежность	– грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник; – прозрачность красок и чистота цвета; – размывка и потеки; – передана цельность постановки;
Технические приемы при рисовании гуашевыми красками	– слишком много воды; – красочный слой тонкий, просвечивающий; – слишком толстый слой краски, работа осыпается; – работа «разбелена»	– в некоторых местах мазки просвечивают из-под верхнего слоя; – присутствуют незначительные ошибки в применении	– выразительные мазки, по форме предметов; – умеренная густота материала и толщина красочного слоя
Передача объема предметов натюрморта	– объем предметов передан неуверительно, предметы плоские; – неточность тоновых отношений	– есть неточности в передаче объема	– объем предметов натюрморта передан достаточно выразительно
Завершенность работы	– работа в большей степени не завершена	– в работе остались незаконченные участки	– работа полностью завершена

Результаты исследования и их обсуждение

Констатирующий этап эксперимента проводился на базе МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 31 города Нижневартовска. Данный этап эксперимента преследовал цель – определить уровень умений школьников передавать цвето-тоновые отношения в живописи натюрморта с натуры на уроках изобразительного искусства в 5–6-х классах.

На данном этапе эксперимента школьникам предлагалось изобразить с натуры красками несложный натюрморт с бытовыми предметами. Анализ работ учащихся 5–6-х классов показал, что уровень умений передачи цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта сформирован недостаточно. Данные показатели представлены в табл. 2 «Анализ живописных этюдов школьников констатирующего этапа эксперимента».

Из показателей табл. 2 видно, что в 5-й позиции «Цвето-тоновые отношения предметов натюрморта» в 5-м классе низкий уровень составил 42%, средний – 45%, высокий – 13%. В 6-м классе показатели практически остались неизменными: низкий уровень этой же позиции составил 40%, средний – 46%, высокий – 14%. Низкие показатели можно наблюдать и в позициях 3 «Тоновые отношения предметов натюрморта» и 4 «Цветовые отношения предметов натюрморта».

Анализ работ школьников 5–6-х классов позволил выявить у них существенные проблемы целостного восприятия и воспроизведения тоновых и цветовых отношений в живописи натюрморта с натуры.

Для решения данной проблемы была разработана методика обучения передаче цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта с натуры, включающая приемы, способы, средства обучения, которая применялась на формирующем этапе эксперимента.

Таблица 2

Анализ живописных этюдов школьников констатирующего этапа эксперимента

Позиции	5-й класс (23 ученика)			6-й класс (25 учеников)		
	уровни					
	низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий
1. Композиционное решение натюрморта	15%	49%	36%	12%	52%	36%
2. Конструктивное строение натюрморта и характер формы предметов	20%	41%	39%	18%	42%	40%
3. Тоновые отношения предметов натюрморта	39%	42%	19%	38%	41%	21%
4. Цветовые отношения предметов натюрморта	41%	43%	16%	40%	47%	13%
5. Цвето-тоновые отношения предметов натюрморта	42%	45%	13%	40%	46%	14%
6. Технические приемы при рисовании акварельными красками	38%	43%	19%	35%	44%	21%
7. Технические приемы при рисовании гуашевыми красками	34%	39%	27%	30%	43%	27%
8. Передача объема предметов натюрморта	29%	48%	23%	25%	51%	24%
9. Завершенность работы	21%	52%	27%	18%	52%	30%

Таблица 3

Методический комплекс специальных заданий и упражнений по живописи натюрморта формирующего этапа педагогического эксперимента

№ п/п	Тема	Содержание занятий	Кол-во часов
5-й класс			
1	«Дрожит осенний лист»	Изобразить натюрморт с осенним букетом. Рисование с натуры акварельными красками в теплых, сближенных тонах: – научить находить живописные оттенки, свойственные колориту осенних листьев; – развить у учащихся восприятие цветовой гармонии	1 час
2	«Крестьянский стол»	Изобразить натюрморт из бытовых предметов акварельными красками в технике гризайль: – обучить выполнению тональной проработки формы в соответствии с законами светотени	1 час
3	«Когда прилетают снегири»	Изобразить натюрморт с чучелом птицы (снегиря). Рисование с натуры гуашевыми красками: – научить анализировать цветовые явления (изменение цвета в тени и на свету, изменение в пространстве)	1 час
4	«Яблочный аромат»	Изобразить натюрморт с яблоками. Рисование с натуры акварельными красками: – обучить передаче цвето-тоновых отношений элементов натюрморта с фоном	1 час
6-й класс			
1	«Прозрачный натюрморт»	Изобразить натюрморт из группы предметов (стеклянные сосуды разных форм и цветов) и драпировок в холодной цветовой гамме. Рисование с натуры бытовых предметов акварельными красками: – развивать способность видеть градации светотеневого тона в живописи	1 час
2	«Вороний день»	Сделать наброски кистью чучела птицы вороны в разных положениях. Рисование с натуры гуашью: – научить видеть цвет и тон в зависимости от освещения	1 час
3	«Рождественская звезда»	Изобразить рождественский натюрморт гуашевыми красками: – формировать умение создавать объем предметов с помощью живописных средств; – углубить способности восприятия цвета и цветовой гармонии	1 час
4	«Мы рисуем инструменты»	Изобразить с натуры натюрморт гуашевыми красками из группы предметов (столярных, слесарных, строительных инструментов): – продолжить развивать анализ формы, пропорций, конструкций; – научить передаче цвето-тоновых отношений в натюрморте	1 час

Таблица 4

Анализ живописных этюдов школьников формирующего этапа эксперимента

Позиции	5-й класс (23 ученика)			6-й класс (25 учеников)		
	уровни					
	низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий
1. Композиционное решение натюрморта	13%	51%	36%	10%	52%	38%
2. Конструктивное строение натюрморта и характер формы предметов	17%	42%	41%	15%	40%	45%
3. Тоновые отношения предметов натюрморта	33%	44%	23%	31%	42%	27%
4. Цветовые отношения предметов натюрморта	38%	41%	21%	34%	46%	20%
5. Цвето-тоновые отношения предметов натюрморта	35%	44%	21%	31%	46%	23%
6. Технические приемы при рисовании акварельными красками	32%	45%	23%	29%	47%	24%
7. Технические приемы при рисовании гуашевыми красками	29%	41%	30%	26%	41%	33%
8. Передача объема предметов натюрморта	26%	47%	27%	21%	50%	29%
9. Завершенность работы	18%	49%	33%	14%	49%	37%

Ниже представлен методический комплекс специальных заданий и упражнений формирующего этапа педагогического эксперимента (табл. 3).

Предлагаемый методический комплекс, помимо заданий и упражнений, включает цели и задачи изобразительной деятельности; методы и характер взаимодействия педагога с учащимися; дидактические концепции обучения; методические рекомендации к занятиям; обеспечение необходимыми наглядными пособиями, ТСО и т.д. Для того чтобы повысить эффективность целостного восприятия и воспроизведения тоновых и цветовых отношений, умений передачи цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта с натуры, использовались следующие методы: репродуктивный, метод проблемного изложения, словесно-наглядный, где акцент делался на практический показ и подробное словесное объяснение педагогом приемов и способов ведения работы над живописным изображением. «Наиболее часто фронтальный наглядный показ осуществляется на ранних этапах обучения изобразительной грамоте» [7, с. 81].

Методический комплекс прошел апробацию на учащихся 5–6-х классов. Анализ результатов констатирующего и формирующего этапов эксперимента показал, что уровень практических умений в передаче цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта с натуры на каждом этапе формирующего эксперимента постепенно повышался.

Рассмотрим таблицу сравнительного анализа результатов формирующего этапа педагогического эксперимента (табл. 4).

Рассматривая показатели табл. 4, можно отметить стабильный рост всех пози-

ций формирующего этапа эксперимента по сравнению с констатирующим этапом. Например, на констатирующем этапе эксперимента в 5-й позиции «Цвето-тоновые отношения предметов натюрморта» в 5-м классе низкий уровень составил 42%, тогда как на формирующем он составил 35%, средний уровень составил 44%, а вот высокий уровень вырос на 8% и составил 21%, на констатирующем этапе эта позиция была всего 13%. В 6-м классе показатели по всем параметрам также показали положительную динамику. Снова рассмотрим 5-ю позицию «Цвето-тоновые отношения предметов натюрморта»: низкий уровень составил 31%, средний – 46%, высокий уровень вырос на 9% и составил 23%, на констатирующем этапе эта позиция составила 14%.

Итак, повышение роста показателей можно проследить по всем позициям от 5-го класса к 6-му классу.

Выводы

Анализ работ школьников 5–6-х классов на формирующем этапе исследования позволил сделать вывод о том, что представленный в статье комплекс методических рекомендаций способствует решению проблемы целостного восприятия и воспроизведения тоновых и цветовых отношений, развитию умений передачи цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта с натуры и оказывает положительное влияние на качество обучения. «Эта деятельность развивает художественные умения, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор, формирует нравственные принципы, цветовое восприятие» [8, с. 155].

Можно сделать выводы: умения учащихся 5–6-х классов передавать цвето-тоновые отношения в живописи натюрморта с натуры значительно выросли. «Таким образом, обучающиеся приобретают практические умения и навыки в области художественного творчества» [9, с. 234].

Можно констатировать, что поставленные задачи педагогического эксперимента были решены, разработанный методический комплекс содействовал успешному и плодотворному усвоению учениками умений передачи цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта с натуры.

Список литературы

1. Петрова Н.С., Деспамес Л.П., Артемьева Ю.Ю. Методика развития фантазии и воображения на занятиях по живописи // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68–4. С. 77–81.
2. Юшкова А.Д., Овсянникова О.А. Развитие творческого мышления у детей младшего школьного возраста на уроках изобразительного искусства // E-Scio. 2020. № 6 (45). С. 417–426.
3. Польшкая И.Н. Формирование пластических представлений художественного образа на занятиях по прикладной композиции посредством бумагопластики в школе искусств // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 5. С. 215–219.
4. Бялик В.М. Николай Крымов. М.: Белый город, 2001. 48 с.
5. Швец П.М., Польшкая И.Н. К вопросу о проблеме обучения цвето-тоновым отношениям живописи натюрморта в общеобразовательной школе 5–6 классах // XXII Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: материалы конференции / Научный редактор: Д.А. Погоньшев. 2020. С. 341–344.
6. Польшкая И.Н., Федорович А.В. К вопросу о формировании художественно-образного мышления студентов художественных вузов // Высшее образование сегодня. 2020. № 7. С. 29–34.
7. Писаренко С.А. Методические особенности организации наглядного показа на занятиях по рисунку и живописи // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2019. № 5. С. 79–84.
8. Качева Л.В. Обучение учащихся начальных классов основам цветоведения в системе внеурочной деятельности // Научные труды магистрантов и аспирантов: сборник научных трудов / Отв. редактор Д.А. Погоньшев. Нижневартовск, 2020. С. 155–157.
9. Нагоричная М.Р. Проектирование образовательного процесса по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: сборник статей конференции / Отв. редактор Д.А. Погоньшев, 2019. С. 233–236.