

на правах рукописи



ЗОЛОТЫХ Михаил Сергеевич

**РАЗВИТИЕ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ III-IV КУРСОВ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ЖИВОПИСЬЮ ПОРТРЕТА**

**Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения
и воспитания (изобразительное искусство)**

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук**

Москва 2007

Работа выполнена в Курском государственном университете на кафедре
теории и методики преподавания изобразительного искусства
художественно-графического факультета

Научный руководитель
доктор педагогических наук, профессор
ШАБАНОВ Николай Константинович

Официальные оппоненты:
доктор философских наук, профессор
АФАСИЖЕВ Марат Нурбиевич

кандидат педагогических наук, профессор
УНКОВСКИЙ Андрей Алексеевич

Ведущая организация: Московский городской педагогический
университет

Защита состоится « 16 » 04 2007 г. в 12 часов на заседании
диссертационного совета Д 212.154.03 при Московском педагогическом
государственном университете (117571, Москва, проспект Вернадского, д.88,
ауд. № _____).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского
педагогического государственного университета по адресу: 119992, Москва,
Малая Пироговская, д. 1.

Автореферат разослан « 14 » 03 2007 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



ИГНАТЬЕВ С.Е.

Общая характеристика работы

Проблема исследования и ее актуальность. Овладение в полной мере живописным мастерством невозможно без изучения колорита – наиболее выразительного и эмоционального средства в живописи, активно участвующего в построении художественного образа. Душой живописи называет колорит Роже де Поль. Колорит сравнивают с мелодией в музыке и с интонацией стиха. Среди художников бытует мнение, что рисунку можно научиться, а колористом пужно родиться. Поэтому развитие у студентов особого видения окружающего мира, связанного непосредственно с цветовым восприятием окружающей действительности, цветовыми представлениями и эстетическим отношением к изображаемому, является одной из важнейших и наиболее сложных проблем в подготовке будущих учителей изобразительного искусства.

Первые попытки научного обоснования методики обучения живописному мастерству были даны еще в трактатах художников эпохи Возрождения: Л. да Винчи, Ч. Ченнини, Л. Альберти, А. Дюрера.

Открытия в области оптики, цветоведения, физиологии, психологии и медицины оказали значительное влияние на развитие живописи, в том числе и на решение проблемы колорита. К ним относятся фундаментальные исследования Ньютона, Гете, Рунге, Гемгольца, Геринга, Оствальда, Ламберга, Юнга, Максвелла, Шевреля, Брока, Бсцольда.

Теоретические положения о восприятии цвета и его свойствах, о цветовой гармонии – главном элементе колорита достаточно полно освещены в книгах по цветоведению и теории живописи. Среди них пособие по колористике, составленное Э. Делакруа, методические разработки русских и советских художников-педагогов: С. Кирилова, И.Ф. Уранова, А.П. Сапожникова, П.П. Чистякова, В.Е. Савинского, А.А. Дейнеки, Б.И. Нансона, Е.А. Крымова, А.М. Лягтева, Ю.М. Непринцева, П.Я. Павлинова, И.А. Радлова, К.Ф. Юнга, В.И. Яковлева, В.Н. Истомина и других.

В разработку теории колорита большой вклад внесли такие художники и теоретики искусства, как Ф.Ф. Петрушевский, Н. Тарабукин, Г. Шегаль, Н.Н. Волков, С.С. Алексеев, П.П. Ревякин, Г.В. Беда.

Вопросы, связанные с развитием цветового и колористического восприятия нашли отражение в диссертациях В.А. Басманова, К.Н. Лукина, А.И. Масленникова, А.А. Унковского, С.С. Терзяна, Л.А. Поповой, Е.А. Хижняк, Е.В. Ворониной, Н.К. Прониной.

Существенный вклад в становление и развитие современной научно-методической подготовки в области изобразительного искусства внесли исследователи и художники-педагоги: Н.Н. Анисимов, В.П. Зилченко, В.И. Козлов, В.С. Кузин, В.К. Лебедев, С.П. Ломов, Л.Г. Медведев, А.Е. Терентьев, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольников, А.С. Хворостов, И.К. Шабанов, Е.В. Шорохов, А.И. Яшухин и другие.

Анализ научных исследований показал, что предпринимались неоднократные попытки найти оптимальные методические условия, способствующие развитию колористического видения студентов при обучении их живописи пейзажа, натюрморта, портрета и фигуры человека, обосновать живописное понимание и видение цвета (Ю.И. Коробко), выделить систему методов формирования восприятия цвета у студентов на занятиях по живописи на начальном этапе обучения (И.Н. Лукин), обосновать метод, способствующий формированию колористического восприятия, заключающийся в передаче средствами живописи цветового состояния природы в

различной цветовой среде (А.А. Унковский), развить колористическое видение у студентов ХГФ на начальном этапе обучения (Н.К. Пронина), в процессе работы над живописью пейзажа (Е.В. Воронина), попытку развить колористическое видение студентов ХГФ на старших курсах предприняла Е.А. Хижняк. Однако исследователями не в полной мере использовались те огромные возможности, которые содержит в себе портрет.

Мы считаем, что именно при освоении портретного жанра видение художника развивается наиболее эффективно, так как его глаз воспитывается на восприятии тончайших оттенков цвета тела человека, который отличается от цвета всех других предметов видимого мира. Портрет писать нужно наиболее точно, чем, скажем, натюрморт или пейзаж. Здесь художнику особенно важно уметь замечать и передавать сближенные отношения цветов и их тончайшие переходы. Нужна внутренняя дисциплина, соблюдать которую нелегко. У портретиста чувство колорита должно быть особенно развито, так как колорит, являясь одним из основных средств художественной выразительности, играет важнейшую роль в создании портретного образа.

На протяжении многих лет мы имели возможность наблюдать за работой студентов художественно-графических факультетов над портретом в аудитории и на пленэре под руководством преподавателей и при самостоятельной подготовке в ходе выполнения дипломных работ, а также посещая студенческие выставки, в том числе и республиканского уровня. На основе этих наблюдений было замечено, что качество портретов будущих художников-педагогов оставляет желать лучшего, особенно в плане их колористического решения. Такое положение дел говорит о том, что у студентов художественно-графических факультетов недостаточно развито колористическое видение, что лучше всего, на наш взгляд, и проверяется на портрете. Не случайно портрет считают лакмусовой бумажкой уровня подготовки студентов художественных вузов. Нам представляется, что и решать проблему развития колористического видения студентов эффективнее в процессе освоения портретного жанра.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что из-за ее нерешенности страдает не только качество подготовки будущих учителей изобразительного искусства по живописи, в частности по живописи портрета, но и развитие важнейших художественно-педагогических умений, навыков и творческих способностей студентов, что, несомненно, будет сказываться на их профессиональном будущем, на их способности качественно осуществлять процесс художественно-эстетического воспитания школьников, развитие у них колористического видения.

Предлагаемый нами комплекс занятий по живописи портрета призван целенаправленно воздействовать на развитие колористического видения студентов в процессе обучения.

Проблема развития колористического видения многогранна. Она связана с актом познания, творческого изучения действительности и практическим освоением средств выражения, среди которых первое место отводится цвету и колориту. Ее рассмотрение необходимо строить на основе данных различных наук: эстетики, психологии, физиологии, художественной педагогики, истории искусства, теории живописи и композиции, цветоведения.

Цель исследования: решение проблемы развития колористического видения студентов в процессе работы над живописью портрета.

Объектом исследования является учебно-творческая деятельность студентов III–V курсов на занятиях живописью портрета.

Предмет исследования – теоретические основы, пути, методы и средства, способствующие эффективному развитию колористического видения студентов.

Гипотеза исследования: предполагается, что можно повысить уровень колористического видения у студентов в процессе работы над живописью портрета, если будет разработана и экспериментально проверена методическая система развития колористического видения студентов, которая включает в себя цели, задачи и содержание учебного процесса, дидактические принципы, формы, методы и методические приемы реализации искомой цели и обладает следующими ценными качествами:

- вооружает студентов системой научных знаний о цвете и колорите в живописи;
- способствует успешному применению теоретических знаний в практике освоения портретного жанра, использованию для решения конкретных задач наряду с другими выразительными средствами колорита;
- создает исследовательскую атмосферу на занятиях живописью портрета;
- позволяет реализовать творческие способности студентов в направлении их профессионального будущего с помощью технологий проблемного обучения и контекстного обучения.

Задачи исследования:

- изучить труды психологов, дидактиков, художников-педагогов, материалы диссертационных исследований, связанные с проблемой развития колористического видения;
- проанализировать и обобщить накопленный опыт работы педагогических вузов в обучении живописи портрета, изучить практику решения данной проблемы, выявить типичные недостатки, их причины;
- на основе анализа научных исследований по проблеме уточнить понятие колорита и определить содержание понятия «колористическое видение»;
- изучить традиции мастеров живописи с целью выявления принципов построения колорита в их произведениях;
- выявить существенные факторы, влияющие на развитие колористического видения у студентов художественно-графических факультетов;
- разработать критерии оценки и уровни развития колористического видения студентов в процессе работы над живописью портрета;
- теоретически обосновать и практически разработать методическую систему развития колористического видения студентов в процессе работы над живописью портрета, включающую разработанную систему заданий и упражнений по живописи портрета для студентов III–IV курсов;
- доказать эффективность методической системы развития колористического видения студентов.

Методологической основой исследования явились научные труды известных педагогов, психологов, физиологов, теоретические и методические работы художников-педагогов в области колорита.

Методы исследования:

- изучение и анализ литературы по истории, теории, методике преподавания живописи и цветоведению;
- изучение литературы по педагогике, психологии, эстетике по проблеме исследования;
- анализ студенческих работ по живописи;

- анкетирование студентов и преподавателей ХГФ, беседы с ними;
- изучение опыта преподавателей живописи;
- проведение педагогического эксперимента.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- выявлены психолого-педагогические основы развития колористического видения студентов;
- разработаны критерии оценки уровня развития колористического видения студентов по качеству их живописных работ;
- на основе разработанных критериев определены уровни развития колористического видения студентов;
- разработана и экспериментально проверена на занятиях живописью портрета методическая система развития колористического видения студентов, которая включает в себя цели, задачи и содержание учебного процесса, дидактические принципы, формы, методы и приемы решения данной проблемы, средства обеспечения всех учебно-воспитательных и развивающих процессов (наглядные пособия, ТСО).

Теоретическое значение результатов исследования состоит в том, что внесен вклад в теорию и методику обучения и воспитания студентов ХГФ, в совершенствование процесса обучения их живописи, решена проблема развития колористического видения студентов в процессе работы над живописью портрета, уточнены понятия «колорит» и «колористическое видение».

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что они могут быть использованы в практике преподавания живописи и других художественных дисциплин в вузах педагогического профиля, при разработке учебных программ, учебных и учебно-методических пособий для учителей изобразительного искусства.

Этапы исследования:

1-й этап (1984–2001 гг.) заключался в изучении теоретического материала по теме исследования, в разработке программы экспериментального исследования, в проведении констатирующего и поискового этапов педагогического эксперимента.

2-й этап (2001–2004 гг.) – продолжение изучения психолого-педагогической, искусствоведческой литературы, теоретическое обобщение собранного материала, разработка и проведение формирующего эксперимента.

3-й этап (2004–2005 гг.) – завершение апробации экспериментальной методической системы, обобщение и систематизация теоретического и экспериментального материалов.

На защиту выносятся следующие положения:

- 1) методическая система развития колористического видения студентов при работе над живописью портрета;
- 2) критерии оценки уровня развития колористического видения студентов по качеству их живописных работ;
- 3) уровни развития колористического видения студентов;
- 4) научно обоснованная система заданий и упражнений, направленная на развитие колористического видения студентов в процессе работы над живописью портрета.

Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается опорой на результаты современных исследований по философии, психологии, педагогике, методике преподавания изобразительного искусства, касающихся исследуемой проблемы, использованием комплекса методов теоретического и эмпирического

исследования; соответствием методики исследования представленной цели и задачам; опытно-экспериментальной проверкой и подтверждением основных положений диссертационного исследования в условиях проведения разработанной методической системы; анализом полученных исходных и конечных результатов исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования Предложенные нами формы и методы проведения учебных занятий, виды учебной работы со студентами, направленные на развитие колористического видения студентов, прошли апробацию на научно-методических конференциях различного уровня, в том числе и на конференциях, проведенных на художественно-графических факультетах КГУ и ВГПУ, и внедрены в практику на кафедрах живописи названных вузов.

Результаты диссертационного исследования были опубликованы в статьях, обобщены в докладах и научных конференциях различного уровня: г. Курск (1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003); г. Уфа (1993); г. Орел (1998); г. Москва (1999, 2007); г. Магнитогорск (2002); г. Чебоксары (2002); г. Новомосковск (2002); г. Ростов-на-Дону (2003); г. Воронеж (2004).

Основное содержание работы

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. В диссертации приводятся таблицы и диаграммы, отражающие результаты экспериментальной работы.

Во введении дается общая характеристика работы: обосновывается актуальность темы диссертации, определяется объект, предмет и цель исследования; выдвигается гипотеза; раскрываются задачи и методы исследования, научная новизна; формулируется теоретическая и практическая значимость работы, основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы развития колористического видения студентов в процессе работы над портретом» дается краткая информация о происхождении понятия «колорит», приводятся высказывания выдающихся ученых, мастеров живописи разных эпох, свидетельствующие о зародившемся еще в XVI веке и способствующем уточнению этого понятия споре о приоритете в живописном произведении рисунка или цвета. Здесь же приводятся примеры из истории развития изобразительного искусства, свидетельствующие об использовании цвета и колорита в живописи как активных средств в построении художественного образа.

Проведя анализ многочисленных исследований художников (Л. да Винчи, Э. Делакруа, Д. Энгр, П.П. Чистяков, Е.Д. Крымов, В.И. Истомин, Ю.М. Непринцев, С. Чуйков, Г. Щегаль и др.), искусствоведов (Роже де Поль, Э. Утитц, Ф. Еннике, Фильд, И. Грабарь, М.В. Алпатов, А.Н. Лужецкая, Н.А. Дмитриева и др.), теоретиков искусства (Гегель, Дидро, Гете, Г.В. Беда, Н.Н. Волков, Е.В. Волкова, С.С. Алексеев, П.П. Ревякин, И.В. Недошивина, В.В. Ванслов, В.С. Кузин, А.А. Унковский, А. Зайцев и др.) о колорите, автор на основе данного анализа дает следующее определение понятию «колорит»: колорит – это система цветовых отношений и взаимосвязей художественного произведения, воспринимаемая как оптическое целое, обусловленная образным содержанием и отражающая цвета реальной действительности. Далее в этом параграфе говорится о колоризме, о его характерных признаках, рассматривается различие между колоризмом и колоритом.

Во втором параграфе первой главы дается научное обоснование колористического видения. Чтобы дать наиболее полное представление о колористическом

видении, автор счел необходимым прежде разобрать комплекс вопросов, связанных с художественным видением. Это такие вопросы, как: особенности художественного восприятия; научные положения о природе цветового зрения; тоновые и цветовые отношения; о тоновом и цветовом состоянии; единство и гармония красок; об умении «цельно видеть».

Под умением видеть в художественной практике понимается не просто обывательское созерцание предметов, а умение дать необходимую оценку качеств, заложенных в натуре. Видеть натуру художник должен с конкретной задачей ее изображения, в данном случае, средствами живописи. Тогда, еще не начав писать, он будет в основных чертах уже представлять живописное решение своего будущего произведения. В то же время восприятие живописного изображения предмета на плоскости опирается и на предшествующее восприятие цветового облика самой природы.

На основании определения колорита, изучения психологии художественного восприятия, исследований ученых (А.А. Унковский, Е.А. Хижняк и др.) мы определили колористическое видение как видение предмета изображения и его изображения в определенном колорите, которое опирается на чувство цвета, цветовые представления и размышления художника, обладает всеми качествами, присущими художественному видению

«Видеть художественно» относится ко многим аспектам, в которых эстетически оценивается в искусстве наблюдаемый предмет, но что касается его живописного состояния, то это, прежде всего, «видение» цветовых отношений и общего колористического строя.

Кроме колористического видения у художников различают и другие формы видения, такие как объемное, линейное, живописное, пластическое и др. Каждая форма видения имеет свои особенности. Нельзя утверждать, что то или иное видение бывает в «чистом» виде. Художник видит в природе и цвет, и объем, и остальные характеристики сразу, одновременно, но когда один из этих аспектов доминирует, тогда говорят об определенном типе восприятия. Тот или иной способ видения и способ передачи видимого на плоскости может сочетаться с другим. Так, колористическое видение может сочетаться с пластическим или световоздушным, живописным или графическим. В зависимости от цели и установки художник может видеть и замечать в натуре только те ее стороны, которые его интересуют в данный момент. Он может акцентировать свое внимание на цвете предметов, их сочетаниях и отношениях или же светотени и объеме.

Формы и способы видения зависят от потребности в передаче определенного содержания, а также от представлений художника о мире, его понимания действительности.

В колористическом видении ведущую роль играют цветовое видение, цветовые представления и чувство цвета – это те механизмы, звенья, которые способствуют колористическому мышлению.

Колористическое мышление начинается тогда, когда цветовое богатство действительности воспринимается как целостная цветовая система, обобщающая определенную зрительную (в данном случае цветовую) информацию. Такое мышление, естественно, требует определенного напряжения художника: запоминания, анализа увиденного, синтеза, соотнесения увиденного с представленным в сознании образом в материале. Большинство указанных операций протекает в образном мышлении осмысленно или интуитивно. Для колористического видения характерно присутствие элементов фантазии, воображения, активной мыслительной деятельности художника.

Развитость мышления – качество избирательности восприятия. Чем активнее мыслительная деятельность, тем продуктивнее идет формирование художественного образа.

Изобразительные представления, мышление художника развиваются в результате постоянного и последовательного усвоения навыков и приемов живописного мастерства, закономерностей цветового построения на плоскости. Отсюда можно сделать вывод, что на процесс развития колористического видения можно эффективно воздействовать. Оно подлежит воспитанию и целенаправленному развитию, что дает возможность выработать определенную систему обучения, установить содержание и последовательность заданий, необходимый объем и тематику теоретического материала.

Учебно-творческая деятельность по изобразительному искусству характеризуется прежде всего тем, что студентам необходимо научиться «представлять» то, что будет в результате выполнения изображения, то есть им необходимо выработать способность мыслить «образно».

Процесс работы над образом довольно сложный. Он требует от человека не только внимания, волевых усилий – сосредоточенности, наблюдательности, эмоционального напряжения, но и владения способами (технологией) создания образа, оперирования им.

Многие выдающиеся художники-педагоги, уделяя данной проблеме большое внимание в своей педагогической деятельности, разработали различные способы и приемы, способствующие развитию восприятия и чувства цвета, колористического мышления и творческих способностей учащихся.

Вопросами обучения колориту в живописи занимались такие мастера живописи и педагоги, как И.Е. Репин, В.А. Серов, Н.П. Кончаловский, Д.Н. Кардовский, Н.П. Крымов, А.А. Осмеркин, Л.Ф. Жегин, А.В. Шевченко, А.В. Лентулов, К. Истомин, Г. Щегаль, Б. Шамапов, Г.В. Беда, Н.Н. Волков, Е.В. Волкова, С.С. Алексеев, П.П. Ревякин, Е.В. Шорохов, А.А. Унковский и др.

Анализ научных исследований и многолетнего опыта мастеров живописи в области цвета и цветового восприятия, колорита и колористического видения показал, что в решении данной проблемы достигнуты определенные результаты: написаны книги по цветоведению и теории живописи, где освещены теоретические положения о восприятии цвета и его свойствах, о колорите и цветовой гармонии – главном его элементе, предприняты попытки создать методические системы развития колористического видения студентов при обучении их живописи натюрморта, пейзажа, портрета и фигуры человека.

Однако, на наш взгляд, для развития колористического видения студентов не в полной мере были использованы огромные возможности, содержащиеся в портрете, при освоении которого, как нам представляется, видение художника развивается наиболее эффективно. Оптимальной методической системы развития колористического видения в процессе работы над живописью портрета создано не было.

В третьем параграфе первой главы дается анализ опыта развития колористического видения у будущих учителей изобразительного искусства. Результаты анализа показали, что в существующей практике специального и педагогического обучения преподавателями не всегда учитываются и целенаправленно решаются задачи развития колористического видения студентов, что отрицательно сказывается на качестве работ учащихся, особенно в плане их колористического решения.

Для определения уровня развития колористического видения студентов по их живописным работам нами выработаны следующие критерии: *композиционно-пространственное решение; передача объемно-пространственного изображения; передача фактуры, материальности предмета в изображении; степень освоения техники и технологии масляной живописи; выразительность цветового решения; характер ведения работы и степень ее завершенности; степень раскрытия портретного образа.*

На основе выработанных критериев были выявлены три основных уровня развития колористического видения студентов – *высокий, средний, низкий.*

Высокому уровню соответствуют студенты, обладающие обогащенным чувством цвета, которые способны видеть красоту цветовых отношений в природе и произведениях искусства, эмоционально ее воспринимать. Владеет хорошими теоретическими знаниями по цветоведению, теории, истории и техники живописи, в работе с натуры они способны замечать и передавать на плоскости тончайшие градации цветов, достигая при этом цветовой цельности и выразительности в этюде, умелой и грамотной организации холста в соответствии с образным содержанием произведения. Объемная форма решается ими цветом, обусловленным средой. Студенты с высоким уровнем цветового и колористического видения обладают достаточно высоким уровнем развития живописного воображения и ассоциативного мышления, что помогает им работать творчески, самостоятельно ставить и решать цветовые и колористические задачи.

К среднему уровню относятся студенты, способные замечать в природе цветовую гармонию, чувствовать и эмоционально переживать ее красоту. Они хорошо видят цвет, но им не хватает теоретических знаний, навыков работы с цветом, чтобы на достаточном уровне воплотить определенный творческий замысел. Они не всегда могут подобрать на палитре желаемые оттенки и отношения цветов, не всегда представляют в цветовом аспекте и в материале то, что хотят изобразить. Это свидетельствует о недостаточном развитии их живописных представлений и воображения. Они неплохо работают под руководством педагога, однако при самостоятельной работе терпят, цветовые и колористические задачи решают с трудом.

К низкому уровню мы отнесли студентов, не располагающих достаточно развитыми живописными способностями. У них слабо развито чувство цвета, тонких оттенков цветов они почти не различают. В их работах отсутствует цветовая организация, форма предметов передается вяло и несубдительно, обусловленность цвета они не замечают и с трудом выявляют свои ошибки. О низком уровне развития колористического видения говорят и их слабо развитые воображение и ассоциативное мышление, а также неумение гармонизировать цвета, приводить изображение к колористическому единству.

Во второй главе «Методика развития колористического видения студентов в процессе работы над живописью портрета» исследуется современное состояние проблемы развития колористического видения студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов в процессе работы над живописью портрета в рамках педагогического процесса, описывается реализация методической системы в учебном процессе художественно-графических факультетов и доказываемся ее эффективность.

Исследование проводилось на художественно-графических факультетах Курского и Орловского государственных университетов и Воронежского государственного педагогического университета с 1984 года по 2004 год.

Констатирующий эксперимент проходил в 1984–2000 годах. Поисковая работа велась автором во время двадцатилетней педагогической деятельности на ХГФ КГУ и отдельными педагогами кафедры ХГФ ВГПУ. В диссертации подробно описывается завершающий этап поискового эксперимента (2000–2001 гг.). Формирующий эксперимент осуществлялся в 2001–2002, 2003–2004 учебных годах на художественно-графических факультетах КГУ и ВГПУ.

В ходе констатирующего эксперимента было изучено современное состояние исследуемой нами проблемы, обобщен практический опыт по обучению студентов живописи на художественно-графических факультетах высших учебных заведений (КГУ, ОГУ, ВГПУ). Базой для проведения экспериментального исследования стал художественно-графический факультет Курского государственного университета.

В ходе констатирующего эксперимента с помощью выработанных нами критериев был установлен наличный уровень сформированности цветового и колористического видения у студентов III–IV курсов, выявлены затруднения учащихся при работе над портретом.

Нами было установлено, что у большинства студентов III–IV курсов общий уровень развития колористического видения был довольно низок. Высоким уровнем развития колористического видения обладали примерно 6 % на третьем курсе и 7,7 % – на четвертом; средним уровнем – 47,1 % на третьем и 48,7 % на четвертом курсах.

Обобщая итоги проводимого нами констатирующего этапа педагогического эксперимента, мы отметили следующие наиболее типичные недостатки в процессе обучения живописи портрета:

- в практике обучения преподавателями не учитываются и целенаправленно не ставятся задачи развития колористического видения студентов;
- у учащихся наблюдается низкий уровень теоретической подготовки по цветоведению, теории, истории и технике живописи;
- возможности натуральных и изобразительных наблюдений студентами используются не в полной мере;
- в организации обучения живописи портрета не используется весь потенциал усложненных заданий, самостоятельные задания задаются и контролируются от случая к случаю;
- учебные занятия в основном носят лишь обучающий характер, часто упускаются их воспитательные и развивающие цели;
- во время всего учебного курса не используются специальные упражнения на развитие художественно-творческих способностей студентов;
- портретные постановки часто дублируют по теме и задачам друг друга;
- обучающие и воспитывающие возможности художественных фондов, просмотров не используются полноценно.

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали, что без специального обучения колористическое видение развивается лишь у отдельных, наиболее одаренных студентов. Итоги исследования подтвердили необходимость включения в процесс обучения живописи портрета методической системы, направленной на развитие колористического видения учащихся.

В ходе поискового эксперимента, помимо обычной методики, которая применялась на занятиях по живописи, мы вводили ряд приемов и методов, способствующих наиболее полному и всестороннему развитию колористического видения у студентов. В частности, студентам предлагалось для решения колористических задач использовать различные типы освещения и цветовые сочетания в постановке, приме-

нять тонированные грунты и заданные наборы красок. Предлагалось выполнить на одном холсте несколько этюдов голов, передав их цветовое разнообразие, обусловленное возрастными особенностями, различием полов и цветом кожи, ставились задачи создания портретного образа по памяти и по представлению, выполнение кратковременных этюдов методом «а la prima» и длительных постановок с применением лессировок и т.д. Эти приемы апробировались и наиболее эффективные из них отбирались для внедрения в систему экспериментальных упражнений и заданий, направленных на сознательное и активное развитие цветового и колористического видения у учащихся. На основании анкетных данных и бесед, проведенных со студентами, учителями школ и преподавателями вузов выявлялись и систематизировались научно-теоретические, психолого-педагогические и методические основы формирования профессионального восприятия. Наряду с разработкой стройного, методически обоснованного комплекса учебно-тренировочных упражнений и заданий, предусматривающих развитие восприятия и формирование практических навыков грамотного изображения природы, мы включали в нашу экспериментальную учебную программу научно-теоретические сведения по основам изобразительной грамоты.

Положительная динамика развития колористического видения студентов в ходе поискового эксперимента была подтверждена показателями результатов экспериментальных и контрольных групп. Причем осязуемое превосходство экспериментальных групп было достигнуто по всем выработанным нами критериям уровня развития колористического видения. Результаты трех контрольных срезов и контрольного задания (поисковый эксперимент), осуществленных на третьем курсе (первое задание – этюд головы на нейтральном фоне. Х.м. 16 часов, 5 семестр; второе задание – этюд головы с обнаженным торсом. Х.м. 27 часов, 6 семестр; третье задание – этюд головы с введением в композицию изображения рук (полуфигура одетая). Х.м. 25 часов, 6 семестр; контрольное задание – портрет с руками с преобладанием теплых тонов. Х.м. 25 часов, конец 6 семестра), отражены в следующей таблице.

			Первое задание		Второе задание		Третье задание		Контрольное задание	
			КГУ	ВГПУ	КГУ	ВГПУ	КГУ	ВГПУ	КГУ	ВГПУ
ЭГ	Уровни	Низкий	50	50	28,6	33,4	14,3	8,3	14,3	8,4
		Средний	42,9	41,7	57,1	58,3	50	50	50	58,3
	%	Высокий	7,1	8,3	14,3	8,3	35,7	41,7	35,7	33,3
	Средний бал	3,5	3,6	3,8	3,7	4,2	4,3	4,2	4,2	
КГ	Уровни	Низкий	33,4	35,8	33,3	28,6	25	28,6	25	28,6
		Средний	58,3	57,1	50	64,3	58,3	57,1	58,3	57,1
	%	Высокий	8,3	7,1	16,7	7,1	16,7	14,3	16,7	14,3
	Средний бал	3,7	3,7	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

На основе всестороннего изучения и анализа психолого-педагогической и методической литературы и в соответствии с результатами поисковых экспериментов мы пришли к выводу, что наибольшую эффективность дает методика развития колористического видения у студентов, основывающаяся на комплексном, деятельном подходе к формированию способностей. Это означает, что успех экспериментально-опытного обучения обусловлен наличием установки на тот или иной характер восприятия, определяемый целями, задачами и характером деятельности; глубоких

современных и сознательно усвоенных научно-теоретических знаний; практического опыта у студентов, приобретенного в ходе выполнения подготовительных упражнений и заданий, в которых решаются целевые аспекты проблемы; своевременным применением качественного наглядного материала, а также умелым и обоснованным сочетанием различных видов упражнений и заданий, объединенных едиными целями и задачами, носящими комплексный характер.

Вместе с тем, имеющиеся в работах студентов как контрольной, так и экспериментальной групп некоторые просчеты в цветовой композиции портрета, в изображении формы цветом, в передаче индивидуального цвета лица и рук портретируемого, в отборе главного и характерного в портрете, в подчинении колорита раскрытию портретного образа и т.д. привели нас к выводу о необходимости экспериментальной апробации нашей методики в ходе формирующего эксперимента, направленной на комплексное развитие колористического видения у студентов ХГФ.

Таким образом, лишь на этапе формирующего эксперимента экспериментальная методическая система развития колористического видения студентов в процессе работы над портретом достигла своей наивысшей эффективности.

Обучающий эксперимент был организован на основе положений созданной нами экспериментальной методической системы развития колористического видения студентов с учетом данных предыдущих этапов педагогического эксперимента.

Формирующий эксперимент проводился в двух студенческих академических группах третьего курса, затем перешедших на четвертый курс художественно-графического факультета ВГПУ, и двух группах третьего курса, затем перешедших на четвертый курс ХГФ КГУ. В нем принимало участие 52 человека. Для проверки эффективности разработанной экспериментальной методики обучения были выделены две экспериментальные и две контрольные группы. В количественном отношении студенты в экспериментальных и контрольных группах распределились примерно поровну (± 1 человек).

Основные задачи обучения относятся к трем сферам познавательной деятельности: организации восприятия, овладению теоретическими знаниями, обучению студентов практическим умениям и навыкам живописного мастерства.

Наша методическая система охватывает весь учебный цикл изучения портретного жанра (III–IV курсы) и включает в себя комплекс занятий, состоящий из теоретического раздела и практических заданий, упражнений; системы домашних заданий; копирования и анализа работ мастеров; текущих и итоговых просмотров работ студентов; экзаменов и зачетов.

В лекциях акцентировалось внимание на материале, способствующем развитию колористического видения у студентов. Особое значение придавалось цвету как одному из основных средств художественной выразительности в живописи. Проблема колорита была главной на протяжении всего курса лекций. Рассматривались типы и виды колорита, анализировались различные колористические системы, раскрывались важнейшие понятия, необходимые для усвоения законов построения картины и влияющие на качество и характер колорита. Давались разъяснения о различных формах видения (колористическое, живописное, линейное и т.д.), о роли колорита в раскрытии портретного образа и т.д.

Практические занятия были направлены на методически последовательную организацию восприятия природы и изображения, где каждая ступень восприятия соответствует этапам выполнения живописного портрета. С целью развития колористического видения у студентов решались задачи в области изучения живописно-

пластической формы, в области освоения техники и технологии масляной живописи. В соответствии с целью нашей методики каждое задание по живописи было подчинено решению цветовых и колористических задач. Одновременно решались конструктивные, пластические, световоздушные и другие важные и необходимые задачи. На практических занятиях проводились беседы, связанные с темой задания, обсуждались рефераты «Роль колорита в создании портретного образа», «Портретная живопись В.И. Сурикова» и др.

Анализ работ художников (письменный и устный). В процессе анализа развивается активность оценочных суждений, обогащается опыт будущего художника-педагога.

В содержание учебного предмета также включена обязательная система *домашних заданий*. Многие явления во всем многообразии невозможно продемонстрировать перед студентами в аудиторных условиях, например: все разнообразие освещения, все богатство индивидуального и типического и т.д. Только при самостоятельном изучении их учащиеся могут расширить жизненный опыт. Формы самостоятельной работы использовались разные: изучение специальной литературы; написание рефератов; посещение музеев и художественных выставок; устные или письменные ответы на вопросы; выполнение наброска и этюда с натуры, по памяти, представлению и воображению; копирование работ мастеров живописи и т.д.

В ходе сравнительного этапа эксперимента был проведен ряд контрольных заданий. Анализ трех из них представлен в нашем исследовании.

Первое (начальное) выполнено в начале 5 семестра (эпод головы натурщика на цветном фоне при боковом освещении. Х.м. 16 часов), второе (промежуточное) – в конце 6 семестра (портрет с руками, выполненный в условиях пленэра. Х.м. 29 часов), и третье (итоговое) – в конце 8 семестра (двухфигурная постановка (одетая фигура). Х.м. 34 часа). Эти три среза позволили нам определить динамику роста уровня развития колористического видения студентов экспериментальной группы по сравнению с результатами контрольной группы. Результаты трех контрольных срезов отражены в следующей таблице.

			Начальный уровень		Промежуточный уровень		Итоговый уровень	
			КГУ	ВГПУ	КГУ	ВГПУ	КГУ	ВГПУ
ЭГ	Уровни, %	Низкий	58,4	57,2	33,4	28,6	8,3	14,3
		Средний	33,3	35,7	58,3	57,1	50	50
		Высокий	8,3	7,1	8,3	14,3	41,7	35,7
	Средний бал		3,5	3,5	3,7	3,8	4,3	4,2
КГ	Уровни, %	Низкий	50	50	28,6	33,3	28,6	25
		Средний	35,7	41,7	64,3	50	50	58,3
		Высокий	14,3	8,3	7,1	16,7	21,4	16,7
	Средний бал		3,6	3,6	3,8	3,9	4	3,9

Материалы итогового контрольного задания показали, что высокого уровня развития колористического видения достигли в КГУ – 41,7 % студентов ЭГ и 21,4 % – студентов КГ, в ВГПУ – 35,7 % студентов ЭГ и 16,7 % – студентов КГ. В КГУ данный показатель вырос по сравнению с начальным уровнем в ЭГ на 33,4 %, в КГ – на 7,1 %. В ВГПУ количество студентов с высоким уровнем развития колористического видения увеличилось по сравнению с начальным уровнем в ЭГ – на 28,6 %, в

КГ – на 8,4 %. По итогам контрольного задания разница между высоким уровнем развития в ЭГ и КГ составила в КГУ – 20,3 %, в ВГПУ – 19 %. Таким образом, результаты формирующего эксперимента подтвердили правильность выдвинутой гипотезы о том, что применение предлагаемой нами методической системы активно влияет на развитие колористического видения студентов, успешно развивает их мышление и художественно-творческие способности.

В **заключении** излагаются основные выводы диссертационного исследования.

1. Анализ исследований теоретиков искусства, исследований художников-педагогов, а также современное состояние художественной педагогической подготовки студентов убедили нас в нерешенности проблемы развития колористического видения студентов в процессе работы над портретом, что является существенным недостатком в профессиональном становлении художника-педагога.

2. Нами были уточнены понятия «колорит» и «колористическое видение», разработаны система критериев оценки и уровни развития колористического видения студентов по качеству их живописных работ (композиционно-пространственное решение; передача объемно-пространственного изображения; передача фактуры, материальности предметов в изображении; степень освоения техники и технологии масляной живописи; выразительность цветового решения; характер ведения работы и степень ее завершенности; степень раскрытия портретного образа), обоснованы три уровня развития (высокий, средний, низкий).

3. Разработана научно обоснованная система заданий и упражнений, направленная на развитие колористического видения студентов в процессе работы над живописью портрета.

4. Установлено, что разработанная система заданий и упражнений, способствующая развитию колористического видения студентов, реализуется эффективно, если избираются продуктивные технологии обучения – технологии проблемного и контекстного обучения, позволяющие придать обучению художественно-педагогическую направленность.

5. Доказана эффективность методической системы, апробация которой показала, что в экспериментальных группах по всем критериальным характеристикам уровень развития колористического видения оказался выше (на 20,3 % в КГУ и на 19 % в ВГПУ), нежели в контрольных группах.

6. Результатами эксперимента доказано, что методическая система развития колористического видения студентов не только повлияла на их живописные способности, повысила успеваемость в академических группах, но и, главное, была осмыслена студентами как ценность их профессионального становления.

Основное содержание диссертации и результаты исследования отражены в следующих публикациях автора:

1. Золотых М.С. Влияние народной художественной культуры на воспитание и развитие студентов ХГФ // *Народное творчество. – 2007 – № 1. – С. 58–59 (0,2 п.л.)*

2. Золотых М.С. Пути эффективного преподавания технологии масляной живописи на заочном отделении ХГФ // *Повышение эффективности методов обучения на заочном отделении художественно-графических факультетов: Тез. докл. всерос. науч.-практич. конф. по заочному обучению. – Уфа, 1993. – С. 31–33 (0,125 п.л.)*

3. Золотых М.С. Освоение портретного жанра и его роль в приобщении к искусству // *Теория и практика приобщения к искусству: Тез. докл. всерос. науч.-*

практич. конф. (Курск, 30–31 мая 1995 г.). – Курск: Изд. КГПУ, 1995.– С.33–34 (0,063 п.л.)

4. Золотых М.С. Истоки народного творчества // Традиционная русская народная художественная культура и современность / Под ред. Г.П. Веркеенко, В.П. Афанасьев. – Орел: ОГУ, 1998. – С. 19–20 (0,063 п.л.)

5. Золотых М.С. Цвет в природе и в живописи // Проблемы провинциальной художественной культуры: Матер. 5 всерос. науч.-практич. конф. / Отв. ред. Н.К. Шабанов и др. – Курск: Изд-во КГПУ, 1998.– Т.1.– С.133–134 (0,063 п.л.)

6. Золотых М.С. О влиянии техники живописи на развитие изобразительного искусства и необходимости более углубленного изучения её на художественно-графическом факультете // Научные основы профессионально-педагогической подготовки учителя изобразительного искусства и черчения: проблемы профессиональной художественной культуры: Сб. науч. тр. – Курск: Изд-во КГПУ, 1999 –С.186–190 (0,25 п.л.)

7. Золотых М.С. О влиянии освоения техники и технологии масляной живописи на формирование профессионального мастерства и развитие творческих способностей студентов ХГФ // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства: Сб. ст. Вып. 3. – М.: Прометей, 1999. – С. 227–231 (0,25 п.л.)

8. Золотых М.С. Сказка в изобразительном искусстве // Юдинские чтения – 2000: Фольклор и национальная культура. Ч.II – Курск: Изд-во КГПУ, 2000. – С. 8–12 (0,25 п.л.)

9. Золотых М.С. О зарождении и развитии портретного жанра // Научные основы профессионально-педагогической подготовки учителя изобразительного искусства и черчения: проблемы провинциальной художественной культуры: Сб. науч. тр. Вып. 2. – Курск: Изд-во Курск. пед. ун-та, 2000. – С. 94–101 (0,438 п.л.)

10. Золотых М.С. Портретная живопись в Воронежском областном музее изобразительных искусств // Диалог истории и искусства: Российская провинция: опыт, проблемы, решения: Матер. всерос. науч.-практич. конф., посвящ. 40-летию художественно-графического факультета Курского государственного педагогического университета. – Курск: Изд-во Курск гос. пед. ун-та, 2000. – С. 78–83 (0,313 п.л.)

11. Золотых М.С. Освоение портретного жанра и его роль в формировании профессиональных черт личности художника-педагога // Совершенствование непрерывного художественно-педагогического образования в регионе: содержание, проблемы, перспективы развития: Тез. докл. всерос. науч.-практич. конф. (9–10 января 2002 г.). – Магнитогорск: МаГУ, 2002. – С. 70–71 (0,063 п.л.)

12. Золотых М.С. Роль общего образования для развития и формирования личности художника-педагога // Моделирование процесса эстетического воспитания в регионально-образовательном пространстве / Науч. ред. И.М. Рязанцева. – Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, 2002. – С.13–16 (0,188 п.л.)

13. Золотых М.С. О роли колорита в раскрытии художественного образа // Би-центры России: прошлое, настоящее, будущее: Матер. межрегион. науч.-практич. конф. (Новомосковск. 11–12 октября 2002 г.). – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та, 2002.– С. 47–51 (0,25 п.л.)

14. Золотых М.С. Формирование личности художника-педагога в процессе освоения портретного жанра // Искусство в системе гуманизации общего и профессионального образования. Материалы всерос. науч.-практич. конф. / Под ред. З.И.

Гладких (отв. ред.), Е.И. Кириновой, М.Л. Космовской. – Курск: Изд-во Курск гос. пед. ун-та, 2002. – С.305–309 (0,25 п.л.)

15. Золотых М.С. О роли колорита в раскрытии портретного образа // Актуальные проблемы художественного педагогического образования: Сб. ст. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. пед. ун-та, 2003. – С. 126–129 (0,188 п.л.)

16. Золотых М.С. Проблема формирования образного мышления в процессе обучения изобразительному искусству на художественно-графических факультетах педагогических вузов // Психология. Творчество. Личность: Матер. IX Междунар. науч.-практич. конф. (Курск, 10–12 ноября 2003 г.): В 2 ч. Ч. 2. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2003. – С. 40–44 (0,25 п.л.)

17. Золотых М.С. О зрительном восприятии художника // Проектирование профессиональной подготовки учителей творческих специальностей в условиях модернизации педагогического образования: Матер. межвуз. науч.-практич. конф. / Под ред. О.И. Спорыхиной. – Воронеж: ВГПУ, 2004. – С.180–182 (0,125 п.л.)

18. Золотых М.С. Методические рекомендации по технологии масляной живописи. – Курск: КГПИ, 1993. – 24 с. (1,5 п.л.)

Основные творческие выставки автора:

1. Персональная художественная выставка. Курск. ХГФ. 1979.
2. Республиканская художественная выставка «Школа. Учитель. Искусство». Москва. 1983.
3. Зональная художественная выставка «Край Черноземный». Воронеж. 1984.
4. Республиканская художественная выставка живописи «Интерьер с натюр-мортом». Москва. 1988.
5. Международная художественная выставка «Москва – Таранто». Италия. Таранто. 1990.
6. Республиканская художественная выставка «Портрет в творчестве художников России». Москва. 1991.
7. Зональная художественная выставка «Край Черноземный». Воронеж. 1991.
8. Всероссийская художественная выставка. Россия VIII. Москва. 1992.
9. Всероссийская художественная выставка «50 лет Победы». Белгород. 1995.
10. Зарубежная художественная выставка произведений курских художников. Германия. Шпайер. 1995.
11. VIII Региональная художественная выставка центральных областей России. Москва. 1997.
12. Всероссийская художественная выставка «Возрождение». Кострома. 1999.
13. Всероссийская художественная выставка «Болдинская осень». Москва. 1999.
14. Всероссийская художественная выставка «Защитникам Отечества посвящается». Москва. 2000.
15. Всероссийская художественная выставка к 2000-летию Рождества Христова «Имени Твоему». Москва. 2000.
16. Международная художественная выставка «Европастель». Италия, Провинция Кунэо, Пьемонт. 2002.
17. Персональная художественная выставка. Курск. 2002.
18. Международная художественная выставка «Европастель». Россия. Санкт-Петербург. 2003.

19. Межрегиональная художественная выставка «Россия молодая». Брянск. 2002.
20. Всероссийская художественная выставка «Наследие». Воронеж. 2003.
21. Зарубежная художественная выставка «Выставка курских художников». Германия. Витген. 2003.
22. Персональная художественная выставка. Курск. 2004.
23. Художественная выставка курских художников в «Центре славянской письменности». Москва. 2004.
24. Межрегиональная художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения М.В. Шолохова. Ростов-на-Дону. 2005.
25. Международная художественная выставка, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, «Победа». Москва. 2005.
26. Вторая Всероссийская художественная выставка «Возрождение». Белгород. 2005.
27. Выставка курских художников в Москве. Государственная картинная галерея «Замоскворечье». Москва. 2005.
28. Третья Всероссийская художественная выставка пейзажа «Образ Родины». Вологда. 2006.



Подп. к печ 12.03.2007 Объем 1 п.л. Заказ №. 68 Тир 100 экз.

Типография МПГУ