

Основы цветоведения на уроках изобразительного искусства в начальной школе

Яковлева Изабелла Дмитриевна,
учитель изобразительного искусства
Категория: высшая
Педстаж: 16
МБОУ «Мастахская СОШ им.А.А. Миронова»
Вилуйского улуса, Республика Саха Якутия

Цвет - одно из самых выразительных средств в искусстве. Он сильно влияет на чувства, состояние, настроение людей. Восприятие цвета человеком сложилось естественно, в условиях окружающей природы, и при всех индивидуальных особенностях есть научно обоснованные общие закономерности восприятия цветов. Например, красный цвет - это символ Солнца, огня, крови, жизни. Он обычно связывается с радостью, красотой, добром, теплом; но он же означает тревогу, опасность, тревогу для жизни. Белый цвет чаще всего символизирует свежесть, чистоту, молодость; но может означать покой, безжизненность и даже траур у некоторых народов. Черный цвет с точки зрения физики - пустота, отсутствие света и цвета; его традиционный смысл - все «ночное», недоброе, враждебное человеку, горе и смерть.

Цветоведение - наука о цвете - изучает многие вопросы, с которыми должен быть знаком художник, имеющий дело с красками. Цвета видимых нами предметов определяются их способностью отражать только какую-то часть падающего на них «белого» света, то есть какую-то часть спектра, и поглощать другую его часть. Это явление называется избирательным поглощением. Например, зеленое тело отражает только зеленую часть спектра, а остальные лучи поглощает. Если на это тело посмотреть через красное стекло, оно покажется нам черным, так как красное стекло в свою очередь поглотило отраженные телом зеленые лучи (а остальные были поглощены самим телом).

Изобразительное искусство, как предмет школьного учебного плана, является основной из дисциплин активного формирующей способности к цветовосприятию и цветовоспроизведению у младших школьников. Основной целью обучения изобразительному искусству в начальной школе является активизация творческой деятельности учащихся как основного фактора развития личности. Человек не рождается способным к той или иной деятельности, его способности формируются и развиваются под влиянием обучения и воспитания. Основным средством художественной выразительности у младших школьников является цвет, постепенно к нему прибавляются форма, ритм и композиция. Важной составляющей изобразительной деятельности является определенный эмоциональный настрой, который можно передать с помощью цвета. Урок изобразительного искусства не должен только уроком, это должен быть и праздник. Дети любят творить, создавать что-то новое, необычное, отличное от других. В школе учатся дети с разным уровнем подготовки, с разными способностями. При целенаправленных занятиях у детей качественно изменяется восприятие цвета. Они начинают понимать красоту красок. И, чем глубже и разнообразнее знания – тем шире возможности творческих способностей.

Изучение основ цветоведения дает обучающимся возможность познавать окружающую действительность, развивает у них наблюдательность, воспитывает разносторонне образованного члена общества. Развивая и умственно, и эстетически, живопись приучает внимательно наблюдать и анализировать предметы, развивает пространственное мышление, учить точности расчета, способствует познанию красоты природы, воспитывает патриотизм и любовь к своему отечеству. Организации проведения уроков по цветоведению уделяли внимание многие педагоги. Интересные методические разработки имеются у таких авторов, как Э. И. Кубышкина, Н. Н. Ростовцев, С. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова и другие. Ими даётся глубокий анализ методики организации и проведения уроков по цветоведению в условиях современной школы.

Общие задачи по обучению цветоведению можно подразделить на две группы: во-первых, задачи в области обучения и, во-вторых, задачи в области воспитания. В области обучения цветоведению решаются следующие цели:

- учить работать обучающихся с цветом при выполнении живописных работ;
- научить использовать художественные материалы в творческой работе;
- формирование художественно-образного мышления, как основы развития творческой личности;
- добиваться выразительного цветового решения рисунка;
- формирование умения передавать красками объем формы предметов, особенности распределения света и тени на них;

В числе воспитательных задач на уроках живописи можно назвать следующие:

- развитие зрительной памяти пространственных представлений, образного мышления;
- воспитание художественного вкуса, интереса и любви к изобразительному искусству и к наблюдению самой жизни;
- развитие творческих способностей.

«Цвет – одно из свойств материального мира, осознанное зрительное ощущение. Цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаз потока электромагнитного излучения, воспринимаемое глазом как световой поток. Следовательно, цвет – это свойство света. Свет, отраженный предметом разлагается на волны разной длины, которые и возбуждают у нас различные цветовые ощущения». Свет, исходящий от солнца или искусственного источника света, – сложнейшее явление природы. Пучок солнечного света, преломляясь в каплях дождя или в трехгранной призме, образует радугу, иначе – спектр. Нормальный глаз человека способен различать в спектре до 130 различных цветов. И. Ньютон выделил из них семь основных: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, и объяснил, что путем их смешивания создается богатство природных красок. Цвета спектра всегда расположены в определенной последовательности, постепенно переходя один к другому. В чем же сущность и теоретические основы цветоведения, используемые в обучении младших школьников на уроках изобразительного искусства.

Знакомство младших школьников с теорией цвета следует начинать с живой беседы о знакомых им цветах и их оттенках. Можно поинтересоваться, какие цвета больше всего нравятся. Предложения посчитать количество цветов в кабинете, определить цвета одежды одноклассников, объяснить цветовую окраску животных (почему бабочка яркая, заяц летом – серый, зимой – белый и т. д.) вызовут у ребенка интерес к цвету. Можно предложить ученикам выразить через цвет свое настроение, события прошедшего дня, различные эмоции (радость, страх и т. д.). Развитию ассоциативной памяти и образного мышления на таких уроках способствует знакомство с музыкальными и литературными произведениями (чтение поэзии, прослушивание музыкальных произведений). В начальной школе на уроках по цветоведению обучаемые изучают основные, составные и дополнительные цвета, основные характеристики цвета, цветовые контрасты, смешение цветов, колорит и гармонию цветовых сочетаний.

Все многообразие цветов можно разделить на две большие группы.

Одну группу составляют ахроматические цвета: черный, белый и все серые (от самого темного до самого светлого). Это так называемые нейтральные (бесцветные) цвета. Они отличаются между собой по светлоте в зависимости от коэффициента отражения. Человек различает около 300 ахроматических оттенков. К другой группе относятся красный, оранжевый, желтый, синий и т.д. все цвета солнечного спектра и их производные. Эти цвета называются хроматическими (цветными). Хроматические цвета отличаются друг от друга цветовым тоном, светлотой и насыщенностью – это три основные характеристики цвета. Первая характеристика цвета – тоновая (светлее - темнее). Это характеристика степени светлости или темноты какого-либо взятого цвета.

Данная характеристика определяет, насколько один цвет светлее или темнее относительно другого, взятого нами для сравнения. Наиболее темным цветом считается тот из цветов, который больше всех близок к самой темной краске в природе – черной. Наиболее светлым цветом всегда является цвет, более всего близкий к самой светлой краске – к белому цвету. Вторая характеристика цвета – цветовая (теплее - холоднее). Здесь имеется в виду принадлежность данного цветового оттенка к группе холодных цветов или к группе теплых цветов, что характеризует, насколько больше или меньше одно цветовое пятно содержит в себе горячих или холодных оттенков по сравнению с другим цветовым пятном. Цветовая характеристика показывает степень теплоты или холодности каждого цветового пятна, то есть присутствие желто-красных оттенков или присутствие синих оттенков.

«По словам известного русского художника В.В. Кадинского, теплота или холод краски есть вообще склонность к желтому или синему цвету. Это различие происходит притом, что краска сохраняет свое основное звучание, но это основное звучание становится или более материальным (то есть теплее), или менее материальным (то есть основной цвет становится чуточку холоднее). Это есть движение в горизонтальном направлении, причем при теплой краске оно направлено к зрителю, а при холодной краске удаляется от него. Это подобно тому, как картина, написанная в желтых тонах, всегда излучает впечатление охлаждения».

Третья характеристика цвета – яркость (яркость – приглушенность цвета). Данная яркостная характеристика показывает, как вообще подан какой-либо цвет в картине – либо тихо, приглушенно, либо же цветовое пятно преподнесено чисто, свежо, ярко, звонко, что называется, открыто.

Рассматривая спектр солнечного света, на одном его конце мы видим фиолетовый цвет, на другом – красный. Чтобы представить спектр в виде круга, необходимо передать плавный переход от красного к фиолетовому цвету, получив, так называемый цветовой круг.

В цветовом круге можно выделить три цвета, в которых нет примесей других цветов. Эти цвета – желтый, красный, синий, называемые основными. Цвета, которые можно получить при смешивании основных, называют составными или производными: оранжевый, зеленый, фиолетовый.

Цветовой круг можно разделить на две части. В одну часть входят красные, оранжевые, желтые, желто-зеленые цвета. Которые условно называются теплыми, так как они ассоциируются с цветом огня, солнца. В другую часть входят голубовато-зеленные, голубые, синие, фиолетовые и называются холодными, так как они напоминают о цвете воды, льда, металла. Восприятие цветов одной и той же группы относительно. Сине-зеленый цвет, расположенный рядом с желто-зеленым, кажется холодным, а рядом с синим – теплым. Теплые и холодные цвета в одинаковых условиях отличаются противоположными оптическими свойствами. При дневном освещении мы будем воспринимать теплые цвета как выступающие, а холодные – как отступающие. Например, желтый и красный зрительно увеличивают предмет, а голубой – уменьшает. В сумерках наоборот: красный цвет создает впечатление глубины, т.е. удаляется, а голубой выдвигается на передний план. Предметы синего и фиолетового цветов при дневном свете зрительно уменьшаются в объеме.

Каждый предмет обладает своим предметным (локальным) цветом. Локальный цвет предмета – это те чистые, несмешанные, непреломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами как их объективные, неизменные свойства. Локальный цвет – основной цвет какого-либо предмета без внешних влияний. Предметный цвет может изменяться под воздействием источника света и цветовой среды. Освещенная часть предмета приобретает оттенки источника света.

Большое значение в изобразительном искусстве имеют использование цветовых контрастов. В разнообразии контрастов заключено богатство цветового мира. Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на «переломе» формы, то есть на месте поворота формы предмета, а также на границах его соприкосновения с контрастным фоном. Контрасты разделяются на два вида: ахроматические (светлотные) и хроматические (цветовые). Контраст по светлоте применяют художники, подчеркивая в изображении разную тональность предметов. Располагая светлые объекты рядом с темными, они усиливают контрастность и звучность цветов, достигают выразительности формы.

Дополнительные цвета в соседстве друг с другом становятся ярче и насыщеннее. Например, красный помидор будет выглядеть еще краснее рядом с зеленью петрушки, а фиолетовый баклажан рядом с желтой репой. Контраст дополнительных цветов – особый случай, потому что при их сопоставлении не возникает нового цвета, а изменяется только насыщенность цветов. Это же происходит и с основными цветами. Контраст синих и красных – это прообраз контраста холодных и теплых. Он лежит в основе колорита многих произведений европейской живописи и создает драматическое напряжение в картинах Тициана, Пуссена, Рубенса, Иванова, можно сказать, что контраст – один из основных приемов художественного творчества.

Основные знания по основам цветоведения обучаемые начальной школы получают на уроках по живописи. Занятие по живописи помогают учащимся почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира, обогащают их духовно, развивают художественный вкус.

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению акварельными или гуашевыми красками. Давая обучаемым возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через свое личное восприятие, занятия по живописи помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус. Свои впечатления о цветовом богатстве окружающего мира дети передают при выполнении сюжетно-тематических рисунков на самые разнообразные темы. Важнейшим средством выразительности в сюжетно-тематическом рисунке остается цвет.

Обучаемые 1 класса по основам цветоведения должны знать:

- названия главных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой);
- элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.);

Обучаемые должны уметь:

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов;
- правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности).

Примерные темы уроков по цветоведению в 1 классе: «Яркие бабочки», «Золотые краски осени», «Радуга - дуга» и т.д.

Обучаемые 2 класса по основам цветоведения должны получить начальные сведения:

- об основных цветах солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); о главных красках (красная, желтая, синяя);
- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками,
- об элементарных правилах смешивания главных красок для получения составных цветов (оранжевый – от смешивания желтой и красной красок, зеленый – от смешивания желтой и синей, фиолетовый – от смешивания красной и синей).

К концу учебного года обучаемые 2 класса должны уметь:

- стремиться верно, и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими не нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направления мазков согласно форме.

Примерные темы уроков по цветоведению во 2 класса: «Красота осенних листьев», «Богатый урожай», «Мы рисуем сказочную птицу» и др.

В течение учебного года обучаемые 3, 4 классов должны получить сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить:

- простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового;
- начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетания оттенков цвета, колорит и т.д.);
- деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый);
- изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для отдельных предметов – смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета).

К концу учебного года обучаемые 3, 4 классов должны уметь:

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм и очертаний;
- правильно определять и изображать цвет;
- чувствовать и определять холодные и теплые цвета;
- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности цвета;
- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков.

Цвет имеет грамотное значение в жизни каждого из нас. Цветом можно выделить что-то более значимое по отношению к другому, менее актуальному. Или наоборот, цвет может приглушить какое – то детали, которые не должны сразу бросаться в глаза, и только при ближайшем рассмотрении вы сможете их разглядеть. То есть цвет может сформировать путь обозреваемости какого-либо объекта. Цвет – мощное средство воздействия на психику человека. Сила цвета заключается в том, что он способен «обойти» защитные механизмы нашего сознания и действовать на бессознательном уровне. Люди, работающие с цветом (художники, скульпторы, производители одежды), издавна заметили, что, несмотря на человеческую субъективность, определенные цвета вызывает у самых разных людей определенную реакцию. Попытку научно обосновать воздействие цвета попробовал сделать еще И. В. Гете, написавший в 1810г. Свое «Учение о цвете». В XX веке количество работ по этой теме стало расти, как снежный ком. Учение до сих пор спорят о механизме влияния цвета на психологию человека. Многие считают, что цвет может воздействовать на организм непосредственно через физиологию (Л. Орбели, С. Кравнова полагают доказанным воздействие цвета на вегетативную нервную систему). Оптимизировав опыт психологов, занимавшихся изучением влияния цвета на психику, восприятие, эмоции человека мы рассмотрели психофизиологическое и психологическое воздействие цвета на человека. Особенности влияния цвета на характер, мышление, восприятие и эмоциональную сферу человека, определили, каким образом можно исследовать влияние цвета на восприятие учебного материала у младших школьников и подобрали рекомендации по улучшению восприятия учебного материала у младших школьников.

Исследовав проблему по методике организации и проведения работы по ознакомлению младших школьников с основами цветоведения на уроках изобразительного искусства можно сделать следующие выводы:

1. Анализ психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует о постоянном внимании ученых и практиков к проблеме обучения младших школьников основам цветоведения.

Цвет в изобразительном искусстве является важным выразительным средством, отражающим материальные свойства предметов, передающим многообразие окружающего мира в его цветовом звучании, с которым знакомятся младшие школьники на уроках по основам цветоведения, используя цвет для передачи своего замысла, своего отношения к изображаемому. Если детей не учить изобразительной грамоте по основам цветоведения, то в дальнейшем, они начинают понимать, что их рисунок не соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в свои силы и многие дети совсем перестают рисовать.

2. Занятия по обучению цветоведению ставят перед учителем целый ряд задач, которые углубляют и обогащают представление обучаемых об окружающей действительности. Для осуществления учебно-воспитательных задач педагогу необходимо придерживаться определенной системы и использовать разнообразную методику работы с учениками, творческое отношение к занятиям, находчивость и мастерство. Кроме того, для достижения успеха в работе, учителю необходимо хорошо знать, какой объём знаний и навыков может усвоить ученик в том или ином возрасте, и в связи с этим продуманно строить методику работы с детьми.

3. В младших классах обучаемые усваивают все основные элементы цветоведения, которые могут использоваться как на уроках изобразительного искусства, так и на уроках по трудовой деятельности. С детского возраста необходимо учить рассматривать предметы, обращая внимание на характерные особенности формы, пропорций, светотени, перспективы, цветовую окрашенность предмета. Эти общие положения по анализу предметов и объектов окружающего мира дети закрепляют в средней школе, но первоначальный фундамент закладывается именно в начальных классах. Как бы не строилась индивидуальная система обучения, какие бы методы не были положены в основу изображения, они должны отвечать основным принципам дидактики. Применяя такие методы и приемы как: наблюдение и восприятие картин художников, беседы с детьми, руководство и анализ практической деятельности учащихся, необходимо учить детей мыслить, видеть и понимать прекрасное, развивать эстетический вкус, стремление к тому, чтобы сделать все окружающее лучше и красивее.

4. Исследование практической части дало возможность изучить и проанализировать работу учителя начальных классов по использованию методов обучения основам цветоведения. Это позволило сделать вывод, что без руководящей, направляющей роли педагога, без неустанного и внимательного наблюдения за каждым школьником немислима учебно-воспитательная работа в школе. Учитель сам должен хорошо разбираться в вопросах цветоведения, тогда он сможет помочь детям правильно подобрать нужный цвет красок и верно показать его в рисунке. С первых уроков важно использовать интерес детей к рисованию, развивать их творчество, воображение, умение применять полученные знания в самостоятельной практической деятельности на уроке. Первые уроки красоты и добра, связанные с художественным творчеством, могут остаться в памяти ребенка на всю жизнь.

Таким образом, мы выявили и обосновали сущность и особенности организации методики обучения цветоведению на уроках рисования в начальных классах. Бережное отношение к детскому творчеству и одновременно тактичное руководство этим процессом - основные слагаемые успеха.