

Артищук Артём Николаевич

аспирант кафедры живописи,
преподаватель кафедры
изобразительной деятельности
Кубанского государственного университета
тел.: (861) 275-82-30

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО- ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ХГФ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Аннотация:

В статье рассматриваются и анализируются особенности психолого-физиологического восприятия цветовых качеств видимой природы в процессе изучения основ станковой живописи. Освещаются проблемы систематического подхода в формировании целенаправленного восприятия свойств колорита в понимании виднейших исследователей в области изобразительной деятельности.

Ключевые слова:

восприятие цвета, обучение, станковая живопись, особенности, психолого-физиологическое восприятие, колорит, цветовая адаптация, тон.

Artishchuk Artem Nikolaevich

PhD student of the Pictorial
Art Department,
Lecturer of the Graphic Art Department,
Kuban State University
tel.: (861) 275-82-30

SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL PERCEPTION OF A COLOR IN THE PROCESS OF EASEL PAINTING TRAINING

The summary:

The article concerns the specifics of psychological and physiological perception of a visible nature color qualities in the process of studying the easel painting basics. The author reviews the issues of the systemic approach to the forming the stable perception of coloration qualities in the interpretation of the most outstanding graphic art researchers.

Keywords:

perception of color, training, easel painting, features, psychological and physiological perception, coloration, color adaptation, tone.

Одной из важнейших проблем в обучении студентов станковой реалистичной живописи является проблема психологического восприятия цвета. Этот вопрос заключается в правильной «постановке глаза» будущего художника-педагога, особенно живописца. Важно здесь отметить, что мы подразумеваем в понятии цвет: «Цвет – в специальном значении: 1) одно из основных средств изобразительного искусства; 2) качество отдельного цветового тона в ансамбле художественно произведения. Изменения цвета зависят от освещенности, формы, качества материала, расстояния. Поэтому в искусстве цвет, прежде всего, служит правдивому изображению реальных предметов в реальной среде, являясь, в частности одним из средств объемной и пространственной моделировки. Цвет – с научной точки зрения – свойство любых материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра. Диапазон волн оптического излучения (света) заключен между величинами 380 и 760 нм (нанометров). К оптическому излучению примыкают невидимые электромагнитные излучения, также причисляемые к световым – ультрафиолетовые (380–10 нм) и инфракрасные (760 нм – 0,01 нм). В оптической области каждой длине волны соответствует ощущение какого-либо цвета» (Миронова Л.Н.) [1, с. 7].

После тщательного изучения принципа тональных отношений в живописи обычно переходят к применению цвета. Здесь есть необходимость уточнения, что мы подразумеваем под понятием «тон» в реалистической станковой живописи. Существует много научно подтвержденных позиций в области этого вопроса. В силу неясности в художественной терминологии некоторые художники-теоретики под понятием слова «тон» подразумевают общую окрашенность холста. Например, говорят, что картина написана в синеватых или желтоватых тонах. И другие мнения, которые не всегда до конца объяснены научно, или представляют собой противоречия в теории. Но в настоящее время этот вопрос настолько изучен, что информация об изучении особенностей тональных отношений предлагается самая разнообразная. О проблеме тональных отношений в живописи мы можем прочесть в научных трудах А.А. Унковского, Г.В. Беды, Н.П. Крымова, Б.В. Иогансона, П.П. Чистякова, Н.Н. Волкова и др. Для более корректного описания значения слова «тон» или тональные отношения мы воспользуемся некоторыми цитатами. «Тон (фр. Ton; от греч. tonos) – в области изобразительного искусства: 1) исходный, простейший элемент светотени, как в самой природе, так и в художественном произведении. Верность отдельного светотеневого тона заключается в правдивости его тональных отношений» [2, с. 7]. «В художественной практике этот термин (устаревшее понятие) чаще всего характеризуется светлотой цвета. Говорят «тоновые отношения», что означает светлотные отноше-

ния. Однако существует немало других значений тона. Иногда этим словом называют тональность или цветовую гамму картины. Употребляя этот термин, его часто сопровождают уточняющим определением: цветовой тон, общий световой тон, общий цветовой тон и др.» [3, с. 7].

Хотя цвет – это свойство любого предмета, его необходимо считать как объективное понятие в обусловленной постановке. Особенно важно отметить, что любой цвет не имеет постоянной волны и полностью зависит от света. Сам свет не имеет цвета. А цвета предметов – это концепция восприятия глазом волн различной длины и частоты колебаний. Это понятие необходимо дать усвоить каждому студенту. «Зрительные ощущения возникают в результате воздействия лучей (электромагнитных волн) на чувствительную часть нашего зрительного аппарата, на световой рецептор глаза» [4, с. 7]. Общее восприятие цветовых отношений у группы студентов на разных этапах обучения может различаться. Многие воспринимают цвет отдельно от тона. Одна из наиболее распространенных ошибок – цветовая раздробленность. Будь то пейзаж натюрморт или портрет, студенту необходимо объяснить, что любой цвет в «среде» да еще на определенном расстоянии от глаза. Теплохолодность – тоже одна из проблем работы цветом, но ее можно решить обычным путем – заучиванием теплых и холодных оттенков и их условий, при определенном освещении, а также изучением взаимодополняющих цветов. Еще одной распространенной ошибкой у студентов является неверное нахождение общего колорита или среды, а именно по цвету и светлоте. Это можно объяснить возможностью к цветовой адаптации зрительного аппарата. Характер восприятия у каждого человека разный от этого один видит холоднее, другой теплее, также и с рефlekсами и цветами близкими по тону. Безусловно, на это откладывают отпечаток и физиологические особенности глаза. Из практического опыта, связанного с выполнением заданной постановки студентами с различной степенью подготовки, можно увидеть следующее. Человек, имеющий среднюю базу художественных навыков, старается видеть и писать более широко и цельно, он не совсем верно берет тональные отношения, но стремится мыслить в верном направлении. Студент, имеющий минимальную базу художественных навыков, или не имеющий ее вовсе, не может решить тональные, и цветовые отношения в живописи. Здесь интересен именно принцип восприятия и мышление глаза. Студент с неподготовленной базой живописных навыков видит цвет отдельно, а не в целом. Это можно отнести к неумению психологически и физиологически настроить глаз для более верного восприятия действительности. Физиологические способности глаза – это прежде всего «природные способности», умение зрительного аппарата воспринимать цвета в мире. Их можно и необходимо развивать, имея определенный уровень видения. При нахождении цветовых отношений в любой среде главную роль играет психологическое восприятие цвета, а именно характер человека, его «внутренний мир», способность человека слушать, а самое главное способность анализировать. Психология восприятия цвета неразрывно связана не только физиологическими особенностями зрительного аппарата, но и с умением четко формировать задачу и ее решение. То есть вести мыслительную деятельность, работая с натурой, анализируя каждый шаг.

Цвет – неотъемлемая составляющая любого реалистического изображения, конечно в том случае, если верен тон, то есть градация темного и светлого. Отсюда и надо рассматривать восприятие цвета как предмет достижения желаемого результата. Работая над пятном или группой пятен, студент должен постоянно их сравнивать по тону, предметному цвету насыщенности, светлоте и теплохолодности, при этом учитывать перспективу, общий колорит и композицию. Все эти критерии должны держать живописца в постоянном напряжении. Изучая особенности природы цветового зрения, мы встречаем явления сложного процесса восприятия глазом человека видимой среды. А. Зайцев в книге «Наука о цвете и живопись» говорит о таких понятиях, как: чувствительность глаза, о проблеме смешения цветов, взаимодополнительных цветах, поверхностно-пространственных качествах цвета. Особое значение он отводит изучению контраста, подразделяя их на два вида: ахроматический (световой) и хроматический (цветовой). В свою очередь он делит их на одновременный световой и цветовой контраст и контрасты по насыщенности, пограничный и последовательные.

Многие художники теоретики обращались к проблеме изучения цвета, занимались описанием его характеристик, тем самым воспитывали плеяды грамотных и талантливых художников-живописцев, путем внедрения своей литературы в художественные школы, училища и высшие учебные заведения. Такими учеными-художниками были Н.Н. Волков, Б.В. Иогансон, К.Ф. Юон, А. Зайцев, Г.М. Шегаль, Н.П. Крымов. Вот что писал о цвете Н.Н. Волков: «Цвет в представлении человека, не думавшего над вопросом оптики и физиологии цветоощущения, есть свойство предмета. Цвет всегда связан с предметом. Цвет виден, когда предмет освещен. Цвет не виден в темноте, хотя предмет сохраняет и в темноте свой цвет и притом тот же самый цвет: свет только делает цвет предмета видимым» [5, с. 7].

Особенности психолого-физиологического восприятия цветовых отношений у студентов заключаются в своеобразном понимании цвета, в качестве пятна как отражение той или иной длины волны. У каждого человека в зависимости от личных физиологических данных (врожденных, приобретенных) разные возможности к восприятию цветовых, световых и тональных свойств предметов или среды. Исходя из этих соображений, можно сказать, что каждый видит по «своему». Способ улавливания глазом и передачи в мозг информации о свете и цвете у каждого человека слегка различен. И именно эти качества во многом являются главными в формировании художественных способностей. Способности развиваются с помощью различных практических и теоретических упражнений.

Для глаза учащегося необходима постоянная тренировка, а именно студенты ХГФ должны запоминать особенности цвета, света и тона в различную погоду или время суток. Например, спектр цветов, характерный для изображения пасмурной погоды, солнечной, туманной. Особое внимание студент должен уделять тональным отношениям. Очень часто в учебном процессе встречаются студенческие работы, в которых цвет и тон не совпадают, это результат плохого изучения природы. Все многочисленные теоретические знания об изображении и восприятии видимой природы полезны в образовательном процессе при изучении станковой живописи. Они формируют правильное отношение и стимулируют культуру восприятия окружающей действительности у студентов ХГФ педагогических вузов на более профессиональном уровне. Однако, изучая только лишь теоретический материал о цвете, не закрепляя его собственными наблюдениями и сравнениями в природе, студент не сможет освоить в полной мере методику живописной культуры. Формирование физико-психологического восприятия цвета в природе – одна из сложнейших проблем в образовательном процессе в станковой живописи. Преподавателю необходимо постоянно применять технологические приемы для обучения студентов пониманию «цветовых отношений». Таким приемом могут являться определенные задания на комплексное определение темного и светлого в постановке, также в работе цветом. Весьма эффективным может быть упражнение для нахождения взаимодополняющих цветов. Очень сложно обратить внимание студентов на характеристику цвета того или иного предмета. Далеко не всегда учащиеся начинают анализировать форму в сопоставлении с цветом и освещенностью. Для более корректной подачи информации и более эффективной отдачи в образовательном процессе преподавателю особенно полезно знать особенности психолого-физиологического восприятия цвета и тона студентами. Развивая идеи классической школы живописи, необходимо искать пути доступного анализа объективной действительности в станковой живописи. Следуя теории основ творческого развития личности будущих художников-педагогов, необходимо выявить живописные особенности каждого учащегося, используя общий подход частного характера. Система постоянных, целенаправленных упражнений на восприятие цветотональных качеств изображаемых объектов должны плодотворно влиять на понимание особенностей психолого-физиологического видения у студентов ХГФ для дальнейшего более эффективного изучения основ станковой масляной живописи.

Ссылки:

1. Денисенко В.И., Гордиенко А.В. Основы цветосведения: учебный словарь. Краснодар, 2005.
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1989.
3. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М., 1980.
4. Кузин В.С. Психология живописи. М., 2005.
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.

References (transliterated):

1. Denisenko V.I., Gordienko A.V. Osnovy tsvetovedeniya: uchebnyy slovar'. Krasnodar, 2005.
2. Beda G.V. Osnovy izobrazitel'noy gramoty. M., 1989.
3. Unkovskiy A.A. Zhivopis'. Voprosy kolorita. M., 1980.
4. Kuzin V.S. Psikhologiya zhivopisi. M., 2005.
5. Volkov N.N. Tsvet v zhivopisi. M., 1984.