

Колористическая компетенция как ценностно-смысловой ориентир подготовки начинающих художников: проблема дефиниции и диагностики

Д.С. Лавренко^{1,2}, Е.Г. Милюгина¹

¹ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

²МБУ ДО «Детская художественная школа имени В.А. Серова», г. Тверь

Актуализирована проблема совершенствования методического инструментария колористической подготовки начинающих художников в условиях дополнительного образования. Определено содержание и структура колористической компетенции начинающих художников как ценностно-смыслового ориентира их колористической подготовки. С опорой на результаты диагностики сформулированы проблемы колористической подготовки начинающих художников. Предложен перспективный план формирования колористической компетенции начинающих художников как ценностно-смыслового ориентира их колористической подготовки.

Ключевые слова: колорит, колористическое видение, колористическое мышление, колористическая компетенция, младшие подростки, дополнительное образование, художественное образование, изобразительная деятельность.

Актуальность. Диалог художника со зрителем определяется готовностью первого передать свои мысли, настроения и эмоции с помощью изобразительно-выразительных возможностей живописи и способностью второго принять и понять смысл этого визуального сообщения и откликнуться на него. Ключевую роль в осуществлении этого диалога играет колористика – наука о цвете и основанная на ней важнейшая сфера профессиональной подготовки и деятельности художника. Поэтому владение базовыми колористическими знаниями и умениями и готовность практически применять их в творческих работах позиционируются в Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (ФГТ) как условие художественного образования. Среди колористических результатов освоения обучающимися программы «Живопись» в ФГТ указаны знание свойств цвета, понимание основ цветоведения, умение проводить колористический поиск, навыки восприятия и передачи в творческих работах цветовых отношений [19]. Эти требования конкретизированы в теоретическом и практическом

аспектах в Примерной программе по учебному предмету «Живопись» [15] и соответствующих рабочих программах, составленных на ее основе детскими художественными школами (включая базовую организацию нашего исследования – Детскую художественную школу им. В.А. Серова г. Твери [9]). Системно осваивая в процессе колористической подготовки перечисленные выше знания, умения, навыки и готовности, обучающиеся вырабатывают практико-ориентированное колористическое мышление, которое в условиях выбора ими профессии художника выступает залогом формирования их колористической компетентности. В свете профессиональных и личностных перспектив развития будущих художников-колористов мы считаем необходимым связать колористическую подготовку обучающихся на этапе освоения предпрофессиональной программы с формированием их колористической компетенции как ценностно-смыслового ориентира этой подготовки. В значении ценностно-смыслового ориентира колористической подготовки термин «колористическая компетенция» и употребляется нами далее.

Степень разработанности темы исследования. Проблема колористического мышления и колористической компетенции начинающих и профессиональных художников сегодня активно обсуждается теоретиками и практиками педагогики искусства, что способствует формированию соответствующей методологической и методической базы. Методология исследования разработана в фундаментальных работах по теории и истории колористической живописи И. Иттена [11], Н.Н. Волкова [5], В.Г. Власова [4]. На их основе исследователи и педагоги-практики предлагают педагогические и методические модели для разных уровней образования и разных образовательных потребностей обучающихся. Приоритетной в этом процессе, судя по количеству исследований, признается работа со студентами художественных и педагогических вузов: для них разработаны методики формирования чувства колорита (И.П. Грошев [7]), гармоничного цветовосприятия (С.И. Абишева [1]), колористического видения (Е.В. Воронина [6]), колористической культуры (Е.М. Турыгина [18]), профессиональной организации палитры (Ю.В. Коробко [12]) и т.д. Понятно, что те же проблемы стоят и перед начинающими художниками, обучающимися в условиях дополнительного образования, однако в исследованиях это проблемное поле редуцировано до развития их колористического видения (Н.В. Блохина [2], Н.Н. Цаль [21]) и колористической подготовки (Т.Л. Журикова [10]). И хотя определены общие критерии и намечены уровни сформированности колористической компетенции (Н.В. Блохина [2], Н.А. Долгих, Н.Н. Долгих [8], Е.Т. Семко [16], Н.Н. Цаль [21]), задача ее формирования применительно к начинающим художникам требует

системного методического и диагностического решения, а само понятие – содержательного и структурного уточнения.

Проблему исследования мы видим в разработке методического и диагностического инструментария формирования колористической компетенции начинающих художников как ценностно-смыслового ориентира их колористической подготовки. В этой связи мы ставим перед собой *цель* уточнить содержание и структуру понятия «колористическая компетенция», разработать систему показателей ее сформированности применительно к начинающим художникам и соответствующую диагностическую программу и определить по результатам ее апробации перспективные направления формирования колористической компетенции обучающихся.

Методология исследования носит системный характер. Методы терминологического и дискурс-анализа использовались нами при уточнении содержания понятия «колористическая компетенция» и формулировании его определения применительно к начинающим художникам. Структурно-функциональный метод мы применили при определении компонентов колористической компетенции начинающих художников и показателей, указывающих на уровень ее сформированности. Метод педагогического проектирования позволил нам разработать диагностическую программу выявления уровня сформированности колористической компетенции начинающих художников и определить перспективные направления ее развития.

Теоретические результаты исследования заключаются в уточнении содержания и структуры колористической компетенции применительно к начинающим художникам и разработке системы показателей ее сформированности.

Содержание колористической компетенции. С целью уточнить определение понятия колористической компетенции мы проанализировали содержание понятия «колорит», которое лежит в ее основе и является наиболее сложным для толкования в теории изобразительного искусства. Н.Н. Волков понимает колорит как цветовое единство картины, в котором все пятна цвета влияют друг на друга, обогащая образ, и потому ни одно пятно не может быть лишним [5, с. 107]; Е.Т. Семко и Д.Е. Стариченко – как систему живописных средств и закономерностей языка изобразительного искусства, используемую для создания художественного образа [16, с. 234, 17, с. 12]; составители Популярной художественной энциклопедии, адресованной начинающим художникам, – как систему цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, образующую определенное единство и являющуюся эстетическим претворением красочного многообразия действительности [14, с. 349]. Наиболее концептуальным мы считаем определение В.Г. Власова,

понимающего колорит как художественный смысл цветового решения произведения искусства [4, с. 550].

Понятие «колорит», формулируемое абстрактно вне анализа произведения искусства и творческого процесса, конкретизируется в *колористическом видении*, под которым подразумевают способность человека уловить гармонию природы и передать ее изображение в определенной колористической системе (Н.В. Блохина [2, с. 10]) или цветовом ключе, органически связанном с содержанием мотива (Е.В. Воронина [6, с. 10]), а также восприятие природы сквозь призму живописных средств и закономерностей языка изобразительного искусства (Д.Е. Стариченко [17, с. 5], Е.Т. Семко [16, с. 234]).

Основанная на колористическом видении *колористическая компетенция* применительно к студентам трактуется исследователями как деятельностная направленность личности, выражающаяся в способности использовать теоретические знания основ цветоведения и колористики для создания художественного образа и во владении цветом как «средством формирования эмоциональной среды» (Н.А. Долгих, Н.Н. Долгих [8, с. 172]).

Обобщив мнения исследователей по анализируемой проблеме, мы уточнили содержание колористической компетенции начинающих художников как ценностно-смыслового ориентира их колористической подготовки. *Колористическую компетенцию начинающих художников* мы понимаем как способность использовать цвет в творческом визуальном диалоге со зрителем и готовность передать ему художественный смысл своего произведения; выделенные способность и готовность основаны на знании цветоведения и колористики (в пределах программы) и обеспечиваются умением использовать эмоционально-выразительные возможности цвета (в соответствии с возрастными возможностями и уровнем подготовки).

Структура колористической компетенции. Определение компонентов и показателей сформированности колористической компетенции начинающих художников – важная задача нашего исследования ввиду слабой разработанности этой проблемы. Предложения исследователей, работавших в данном проблемном поле (Н.В. Блохина [2], Н.А. Долгих, Н.Н. Долгих [8], Е.Т. Семко [16], Н.Н. Цаль [21]), сводятся к обобщенным, нестрогим критериям и потому не решают поставленной задачи. Продуктивным нам видится предложение А.Г. Фроловой применить к будущим педагогам-художникам трехчастную структуру колористической компетенции, включив в нее теоретический (система знаний, обеспечивающая творческое и осознанное осуществление колористической деятельности), операционно-деятельностный (способность личности к творческой самореализации в колористике) и личностно-профессиональный

(осознанное владение навыками колористической деятельности, ценностное отношение к данной деятельности с профессиональной позиции, направленность на самореализацию и развитие в колористическом творчестве) компоненты [20, с. 136–137]. Заметим, что обязательный, казалось бы, при подготовке педагогов-художников мотивационно-ценностный компонент в этой структуре отсутствует.

Обобщив и адаптировав мнения исследователей применительно к начинающим художникам с учетом ФГТ, мы выделили в колористической компетенции когнитивный, эмоциональный, мотивационно-ценностный и деятельностный компоненты. Раскроем каждый из них подробнее и определим показатели их сформированности. *Когнитивный компонент* колористической компетенции включает знание теоретических основ живописи и цветоведения, понимание тональных отношений и общего тона в работе [2, 21], эстетической значимости и эмоционально-выразительных качеств цвета [8, с. 174], владение способами смещения и гармонизации цветов [20, с. 136]. Показателями сформированности *эмоционального компонента* колористической компетенции выступают развитая эмоциональная чуткость и восприимчивость к цвету как средству зрительного сообщения, воздействию на эмоции и чувства человека; осмысленное отношение к цвету и его возможностям в создании эмоционального содержания картины, выступающее условием дальнейшего формирования навыков «колористического решения, согласованного с творческим замыслом» [8, с. 174]. *Мотивационно-ценностной составляющей* колористической компетенции в проанализированных нами исследованиях фактически не уделяется внимания. Мы в этом плане считаем важным формировать мотивацию обучающихся к познанию тонкостей цветового строя художественных произведений, интерес к способам создания художественного образа и творческую инициативу, что отмечено в ФГТ, а также развивать колористические способности в контексте ценностного мышления художника (восприятие и различение цвета, чувство цвета, цветовое представление, анализ цветовых и тональных отношений) [20, с. 136]. *Деятельностный компонент* отражает способность обучающихся применять в творческих работах знания цветоведения, умения отбирать живописные средства в соответствии с задачей создания художественного образа [8] и личностными творческими установками [2] и готовность вступить в диалог со зрителем и передать ему художественный смысл своего произведения средствами цвета.

Разработанную нами структуру колористической компетенции начинающих художников и показатели ее сформированности мы представили в табл. 1.

Таблица 1

Структура колористической компетенции начинающих художников
и показатели сформированности ее компонентов

№	Название компонента	Показатели сформированности компонента
1	Когнитивный	– знает теоретические основы цветоведения и живописи, понимает общие тональные отношения; – понимает эмоционально-эстетические свойства цвета и его выразительные возможности
2	Эмоциональный	– обладает эмоциональной чуткостью к цвету; – воспринимает цвет как средство зрительного сообщения, воздействующее на эмоции и чувства человека
3	Мотивационно-ценностный	– выражает интерес к освоению тонкостей цветового строя и способам создания художественного образа; – проявляет творческую инициативу в поиске колористического решения при создании работ; – демонстрирует стремление развивать колористические способности в контексте ценностного мышления художника
4	Деятельностный	– использует знания основ цветоведения в творческих работах, отбирает и применяет живописные средства в соответствии с творческой задачей; – готов вступить в диалог со зрителем и передать ему художественный смысл своего произведения средствами цвета

Эмпирическое исследование проблемы формирования колористической компетенции начинающих художников проведено нами в 2024–2025 уч.г. на базе Детской художественной школы имени В.А. Серова; в исследовании приняли участие обучающиеся 2-го класса. Для определения уровня сформированности колористической компетенции и выявления проблем колористической подготовки начинающих художников мы разработали и апробировали диагностическую программу. В замеры уровней сформированности перечисленных выше компонентов колористической компетенции мы использовали адаптированный тест по цветоведению и колористике [22], методику оценки начального уровня колористической компетенции [8], шкалу уровня мотивации достижения [3] и методику «5 рисунков» [13].

Количественные результаты проведенной диагностики сформированности компонентов колористической компетенции представлены на рис. 1.

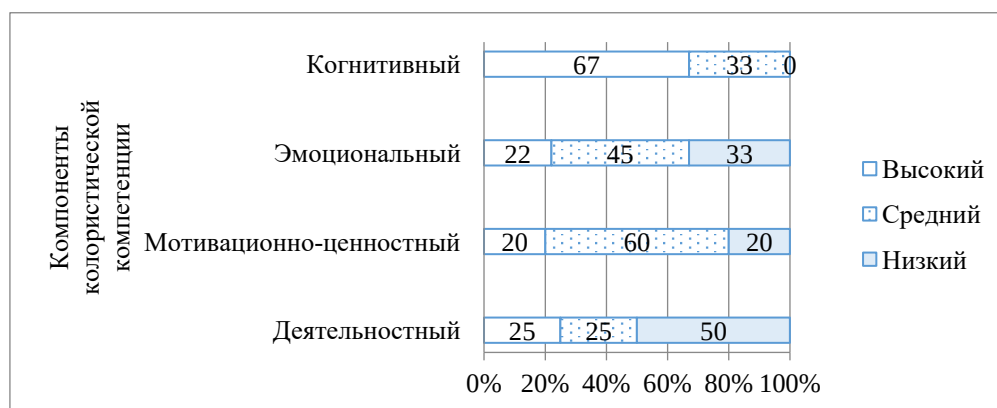

Рис. 1. Результаты диагностики исходного уровня сформированности колористической компетенции начинающих художников

При качественном анализе результатов диагностики мы выявили основные проблемы колористической подготовки начинающих художников. В ходе диагностики когнитивного компонента у обучающихся возникли трудности при выполнении задания на понимание тональных отношений, обусловленные стереотипным восприятием цвета и тона: так, воспринимая белый цвет отвлеченно, вне контекста постановки, они охарактеризовали драпировку белого цвета как самую светлую, хотя она находилась в тени. В ходе диагностики эмоционального компонента мы выявили, что обучающиеся испытывают сложности с идентификацией своих эмоций, что затрудняет выбор цветов в их работах. В ходе диагностики мотивационно-ценностного и деятельностного компонентов обучающиеся не проявили самостоятельности при выборе сюжета для работы, но обратились к средствам связи в поисках готовых референсов и копировали чужие творческие решения вместо поиска и создания собственных. В некоторых работах выявлен недостаточный уровень знания основ цветоведения, что препятствует построению гармоничной и выразительной цветовой гармонии. Это свидетельствует о недостаточно развитой способности испытуемых к наблюдению за окружающим миром, несформированности системного опыта насмотренности и, возможно, о неуверенности в своих творческих способностях. Выявленное отсутствие опыта насмотренности и творческой инициативы говорит и о неготовности обучающихся к диалогу со зрителем (педагогами, одноклассниками, друзьями) посредством своего изобразительного творчества и отсутствии такой потребности.

Результаты диагностики уровня сформированности колористической компетенции начинающих художников позволяют нам выделить следующие *направления дальнейшей работы*.

1. *Формирование умения определять тональные отношения:* работа над натюрмортом из нескольких предметов, близких по окраске,

на цветном фоне, натюрмортом из двух предметов сложной формы на контрастном фоне, натюрмортом из двух предметов в теплом колорите, натюрмортом из двух предметов в холодном колорите, натюрмортом с однотонной светлой драпировкой; работа в технике гризайль.

2. *Развитие эмоциональной сферы обучающихся:* формирование понимания связи цвета и его эмоционального содержания, работа со словарем эмоций, ведение структурированного эмоционального дневника для развития способности распознавания своих эмоций, систематического отслеживания и анализа эмоциональных состояний и вызвавших их ситуаций и произведений искусства, формирование умения осознанно выбирать колорит согласно творческому замыслу.

3. *Развитие творческой инициативы и самостоятельности* при выборе сюжета для работы: задания на самостоятельный поиск новых идей и композиционных и колористических решений.

4. *Повышение мотивации обучающихся к творческой деятельности:* включение их в социокультурную среду, формирующее чувство сопричастности к творчеству художников-мастеров на основе частичной идентификации себя с ними, осознание собственных возможностей, восприятие творчества как способа самовыражения и способа ценностного диалога со зрителем.

Выводы. Таким образом, теоретическими результатами нашего исследования является уточнение содержания колористической компетенции начинающих художников как ценностно-смыслового ориентира их колористической подготовки, разработка ее структуры и системы показателей ее сформированности. Практические результаты связаны с выявлением ключевых проблем формирования колористической компетенции начинающих художников посредством соответствующей системной диагностики и с перспективным планированием дальнейшей работы.

Список литературы

1. Абишева С.И. Формирование гармоничного цветовосприятия на занятиях по цветоведению у студентов начальных курсов архитектурно-дизайнерского факультета: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Омск, 2007. 19 с.
2. Блохина Н.В. Развитие колористического видения у учащихся детской школы искусств в процессе выполнения натюрморта: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2015. 26 с.
3. Большая энциклопедия психологических тестов / авт.-сост. А. Карелин. М.: ЭКСМО, 2005. 414, [1] с.: ил., табл.
4. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. СПб.: Азбука-классика, 2010. Т. 4. 750, [1] с.
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: В. Шевчук, 2022. 360 с.

6. Воронина Е.В. Формирование колористического видения у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях пейзажной живописью в условиях пленэра: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2004. 16 с.
7. Грошев И.П. Развитие чувства колорита у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях живописью пейзажа: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2010. 22 с.
8. Долгих Н.А., Долгих Н.Н. Изучение эмоционально-выразительных возможностей цвета как средство формирования колористической компетентности будущего специалиста // Ped.Rev. 2018. № 4 (22). С. 171–179.
9. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства: Живопись / сост. И.Ф. Лельчицкая и др. Тверь: ДХШ им. В.А. Серова, 2023. 235 с. URL: <https://hudschool.com/uploads/s/g/w/n/gwnknwcuuvel/file/8HkfxeCl.pdf?previaw=1> (дата обращения: 01.05.2025).
10. Журикова Т.Л. Колористическая подготовка обучающихся на занятиях по живописи в художественной школе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Омск, 2014. 182 с.
11. Иттен И. Искусство цвета / пер. с нем. Л. Монахова. 7-е изд., испр. М.: Д. Аронов, 2011. 95 с.: ил., цв. ил.
12. Коробко Ю.В. Методические основы профессиональной организация палитры начинающего художника // Научный журнал КубГАУ. 2012. № 78. С. 1–10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osnovy-professionalnoy-organizatsiya-palitry-nachinayuschego-hudozhnika> (дата обращения: 01.05.2025).
13. Лепская Н.А. Диагностика художественного развития младших школьников. Методика «5 рисунков»: пособие для учителя. М.: Инженер: Ин-кварти, 1995. 54 с.: ил.
14. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: в 2 т. / редкол.: В.М. Полевой (гл. ред.) и др. М.: Сов. энциклопедия, 1986. Кн. 2: М-Я. 1986. 431, [1] с., [16] л. ил.: ил.
15. Примерная программа по учебному предмету «Живопись» // Министерство культуры РФ [официальный сайт]. URL: <https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-uchebnomu-predmetu-zhivopis/> (дата обращения: 01.05.2025).
16. Семко Е.Т. Определение уровня колористического видения и успешности его формирования в процессе самостоятельных занятий студентов живописью // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2009. № 8. С. 232–237.
17. Стариченко Д.Е. Формирование живописного видения у будущих учителей изобразительного искусства в педвузе на примере натюрморта: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2009. 19 с.
18. Турыгина Е.М. Формирование колористической культуры в процессе изучения специальных художественных дисциплин: на примере подготовки инженера-архитектора: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2010. 19 с.

19. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе // Гарант. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/> (дата обращения: 01.05.2025).
20. Фролова А.Г. Базовая колористическая компетенция будущего педагога-художника // Вестник Витебского государственного университета. 2010. № 3 (57). С. 132–138.
21. Цаль Н.Н. Развитие колористического видения учащихся ДХШ на занятиях пленэрной живописью: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2010. 20 с.
22. Цветоведение и колористика: фонд оценочных средств учебной дисциплины, специальность 54.05.03 «Графика» / сост. Т.Ю. Егорова. Барнаул: АлтГУ, 2022. 23 с.

Об авторах:

ЛАВРЕНКО Дарина Станиславовна – преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа им. В.А. Серова» (170100, г. Тверь, пр-т Чайковского, 31), магистрант ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: darlav55555@gmail.com

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

Colorist competence as a value-semantic orientation for the beginning artists' training: the problem of definition and diagnostics

D.S. Lavrenko^{1,2}, E.G. Milyugina¹

¹Tver State University, Tver

²Children's Art School named after V.A. Serov, Tver

The authors have updated the problem of improving the methodological tools for beginning artists' coloristic training in the additional education. The authors have defined the content and structure of beginning artists' coloristic competence as a value-semantic reference point for their coloristic training. Based on the results of the diagnostics, the authors formulated the problems of beginning artists' coloristic training and proposed a corresponding long-term plan.

Keywords: *color, coloristic vision, coloristic thinking, coloristic competence, younger adolescents, additional education, art education, visual arts.*

Принято в редакцию: 26.05.2025 г.

Подписано в печать: 15.08.2025 г.