

УДК 378.14.015.62

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/42>

Кожажулов Т.М.

*Институт искусств, культуры и спорта при КазНПУ имени Абая
г. Алматы, Казахстан, tokkozbagul@mail.ru*

К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ СТУДЕНТОВ-ЖИВОПИСЦЕВ

Аннотация. В статье анализируется проблема понимания студентами-живописцами национальной колористической специфики в живописи. Анализируются возможности колористической номадической ментальности как важного фактора в современных казахстанских образовательных программах по изобразительному искусству (на примере живописи) для будущих художников-педагогов. Основная цель статьи заключается в обосновании важности национального понимания цвета в живописи как неотъемлемого элемента национального культурного кода. Приводится описание процесса углубленного теоретического изучения студентами начальных курсов семантики национальной колористики в рамках некоторых учебных дисциплин. Конечным итогом здесь видится совершенствование живописного мастерства студентов-выпускников в формате итоговых дипломных проектов на национальную тему.

Ключевые слова: художественное образование, национальное восприятие цвета, живопись, Казахстан.

Инновационные процессы, изменяющие всю систему казахстанской высшей школы, остро обозначили проблему формирования творческой личности, обладающей современными профессиональными знаниями, умениями и навыками. Наиболее это актуально для специалистов в области художественного образования, а именно – школьных учителей изобразительного искусства, так как последние призваны развивать творческий потенциал подрастающего поколения.

Вызовы времени и задачи, которые они определяют, требуют серьезных структурных реформ вузовской методики обучения, в частности, поиск более результативных форм и методов обучения изобразительному искусству. В этом аспекте живопись, которой в системе эстетического воспитания и художественного образования отводится особая роль, обладает наиболее эффективным инструментарием для развития творческих способностей студентов.

Нами были применены такие методы исследования как системный анализ учебной, научной, методической литературы, образовательных и учебных программ по живописи различных лет, а также дипломных работ; педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, просмотр, опрос; проведение педагогического эксперимента и обработка полученных данных с последующим анализом его результатов.

Казахстанская профессиональная школа живописи не отличается длительной историей (точкой отсчета являются 30-е годы XX века), но за сравнительно короткий срок она достигла значительных высот. По своему характеру «казахская живопись ближе к музыке, чем к литературе. Поэтому проблема колорита имеет существенное значение для понимания особенностей казахской живописной школы» [3].

До настоящего времени в отечественной художественной педагогике отсутствовали специальные исследования этой проблемы, хотя изучение цвета в формате этнокультурных традиций, позволяющих раскрыть специфику и особенности разных этапов становления и развития национальной живописи, позволит существенно усилить казахстанское искусство живописи. Художественная модель современного казахстанского изобразительного искусства способна восприниматься сквозь призму колористического видения, так как представления художника влияют на его «фирменный» колорит. А объективное осознание его значения и смыслов возможно только в синтезе с художественным национальным сознанием.

Для казахстанских искусствоведов проблема национального восприятия цвета в живописи остро обозначилась несколько лет назад. Семантика колорита казахских художников советского периода – предмет, изученный в достаточной степени, хотя каждое новое исследование способно открывать новые грани. Но современный художественный язык, в частности, живописный, представляет собой большой интерес не только как художественное явление, но как своеобразный культурный индикатор.

Так, отечественные искусствоведы (Р. Ергалиева, Д. Шарипова, Х. Труспекова, О. Батурина, М. Султанова, С. Байзаков и др.) отмечают, что живописные работы молодых художников на национальную тему часто отличаются принципиально иным колоритом, нежели полотна старшего поколения, воспитанного на принципах прежней академической школы. Дело здесь не в каких-либо аспектах авторской мировоззренческой позиции, а в изменении цветового восприятия и, соответственно, его воспроизведения. Специалисты отметили, что большинство молодых живописцев «не видят» этнические цвета. Мы имеем в виду именно национальное понимание тех или иных цветов и оттенков, свойственных традиционной казахской культуре. Полагаем, корень этой проблемы следует искать, прежде всего, в действующей системе художественного образования в вузах, особенно тех, что готовят школьных учителей изобразительного искусства. В формате специальности «Живопись» Института искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая (далее ИИКиС) эта проблема остро обозначилась на защитах дипломных проектов бакалавров, избравших национальную тематику. Независимо от того, натюрморт, пейзаж или жанровая композиция, многие дипломники сталкивались с трудностями цветопередачи согласно задуманной концепции. Дело тут не в технике, но в понимании будущим художником и художником-педагогом национальной ментальности в собственной творческой задаче и особенностей ее совмещения с выразительными возможностями.

Показательным примером может служить специфическая философская природа восприятия казахами коричневого цвета и его оттенков. «Коричневый» или по-казахски

«қоңыр» - это и цвет, и особый музыкальный тембр голоса и техника исполнения на традиционной домбре, и тончайшие оттенки человеческих эмоций. Понятие «қоңыр» у казахов очень широко — от простых физических явлений до неуловимых состояний жизни и их психологического переживания.

Если обратиться к научному толкованию понятия «қоңыр», задействованного в разных сферах жизнедеятельности казахов, то очевидно, что в быту «қоңыр» означает коричневый цвет, ассоциируемый с цветом земли. «Қызыл қоңыр» — красно-коричневый, «қоңыр ала» — смешанный с белым, не слишком темный. «Қоңыр күрең» — темно-коричневый, «қоңыр қошқыл түсті» — сгустились сумерки [8], то есть все оттенки коричневого, находящиеся в цветовой растяжке от красного к черному. Это постепенный переход от цвета жизни к цвету смерти в традиционной казахской культуре символизирует жизнь, уходящую в небытие.

«Қоңыр» — это также и особый тембр низкого голоса исполнителя и казахского традиционного музыкального инструмента. «Қоңыр дауыс» (букв. С каз. «коричневый голос») — спокойный, густой голос, богатый обертонами. О таком голосе современные казахи и сейчас говорят, что он «жүректі ерітіп жібереді» (букв. «так что тает сердце»). В казахской традиционной культуре «қоңыр» - не есть просто некое качественное обозначение, но эстетическая категория, означающая особую степенность прекрасного.

Анализ образовательных программ бакалавриата для специальностей «Живопись» и «ИЗО и черчение» за последние пять лет показал, что определенный теоретический экскурс в теорию цвета в целом осуществляется в рамках дисциплины «Цветоведение» на первом семестре первого курса (ведется только в течение одного семестра) и отчасти в пределах предмета «История зарубежного искусства», который преподается со второго семестра первого курса. Однако дисциплина «История искусства Казахстана», где анализируется специфика национальной художественной школы и, соответственно, традиции этнического цветовосприятия, ведется на предвыпускном курсе и только один семестр.

Отсутствие синхронизации получаемой информации у студентов провоцирует непонимание и, как следствие, неумение применить это на практике, что в итоге очевидно в дипломном проекте. Отдельную проблему представляет собой качество преподавания теоретических предметов. Малое количество контактных часов, известное несоответствие рабочих программ требованиям времени, отсутствие мотивации у преподавателей, скованность действующей образовательной парадигмой, - все это негативно влияет на формирование современного специалиста, выпускаемого нашими вузами [1, 9, 12].

Полагаем, что эта проблема является общей для многих стран СНГ, так как в области художественного образования мы все связаны общим наследием. К примеру, Б.Г. Гагарин [4], О.В. Шаляпин и К.А. Кравченко [14], А.Н. Ковалевский [7], А.Н. Артищук [2] и другие российские специалисты отмечают значительное снижение у студентов художественно-графических факультетов адекватного и целостного восприятия цвета. Украинские ученые так же исследуют этот вопрос [10], равно как и наши кыргызские коллеги [5].

С целью улучшить образовательный процесс на базе художественно-графического факультета КазНПУ имени Абая состоялся первый этап эксперимента. В целом весь

эксперимент состоит из двух этапов, и его цель состоит в стимулировании национального восприятия цвета у студентов специальности «Живопись» и «ИЗО и черчение». Первый этап заключается во внедрении в учебные программы по предметам «Цветоведение» и «История изобразительного искусства» мини-спецкурса, посвященного углубленному анализу национального понимания цвета. Он начат в 2014 г и продолжится до конца учебного года 2016-2017 года. Второй этап начнется с сентября 2017 г и завершится защитой дипломных проектов у студентов пятого курса.

Важное значение для эксперимента имеет плэнерная практика, практикумы по декоративно-прикладному искусству (керамика, художественная обработка дерева, традиционное ткачество и т.д.) и дизайну. К сожалению, в учебном плане для специальности «Живопись» часов для занятий ДПИ и основами дизайна практически не предусмотрено. Отдельные аспекты развития у студентов цветовосприятия, в том числе национального, в рамках плэнера и ДПИ рассматриваются в исследованиях Ш.С. Турганбаевой [13], З.Ж. Рабиловой [11] и К.К. Келденовой [6].

На первом этапе работы занято 18 студентов (три учебные группы). Совместно с автором в работе с учебными группами принимали участие преподаватели кафедр творческих дисциплин и методики преподавания спец. дисциплин (4 человека). Начиная с первого семестра, студенты знакомились с колористическими тонкостями казахской традиционной культуры, на третьем курсе в рамках дисциплины «История искусства Казахстана» осуществлялся углубленный анализ казахстанской живописи XX и начала XXI веков с точки зрения национального понимания цвета.

Первые контрольные срезы были выполнены в конце второго курса, когда у студентов уже сформировались определенные умения, затем в конце третьего курса, когда они уже значительно расширяют свои живописные умения. Итоговый срез состоится в июне 2018 года на защите дипломных работ.

Ход эксперимента: студенты 1 курса на «Цветоведении» знакомились с характерными для казахской традиционной культуры цветами и оттенками. Далее в процессе занятий живописью преподаватели демонстрировали цветные репродукции творчества казахстанских художников на национальную тему (натюрморты, пейзажи, портреты, жанровые композиции) с подробным анализом колористики и авторской позиции. В таблицах 1 и 2 отражены некоторые результаты первого этапа эксперимента (целевая группа – студенты 1, 2, 3 курсов). Уровень цветовосприятия и цветовоспроизведения студентов из экспериментальных групп определялся, исходя из двух позиций: непосредственно технические живописные умения и способность студентов сделать анализ своих работ. Последнее практиковалось в рамках двух рубежных контролей. Формат традиционных выставлений было решено изменить в пользу более демократичной презентации, где студенты сами анализировали и аргументировали свой выбор цвета и пытались осознанно объяснить его с учетом полученных теоретических знаний.

Таблица 1

Динамика национального восприятия колорита в натюрморте

<i>Качественный показатель</i>	<i>Кол-во прав. работ (из 18)</i>	<i>%</i>
Умение определять в предложенных репродукциях натюрмортов на национальную тему «этнические» цвета и оттенки	10	55,5
Умение выявлять соответствие (близость) своего колорита к работам на близкую тему знаменитых казахстанских художников	7	39
Умение передавать разнообразие контрастов	8	45
Умение выражать единство тональных отношений	9	50
Умение передавать контрасты предметов и фона	13	72
Умение выявлять закономерности перехода света в тень и наоборот	11	61
Выразительность тона	8	45

Таблица 2

Динамика национального восприятия колорита в пейзаже

<i>Качественный показатель</i>	<i>Кол-во прав. работ (из 18)</i>	<i>%</i>
Умение определять в предложенных репродукциях пейзаже на национальную тему «этнические» цвета и оттенки	16	89
Умение выявлять соответствие (близость) своего колорита к работам на близкую тему знаменитых казахстанских художников	11	61
Умение передавать разнообразие контрастов	15	83,3
Умение выражать единство тональных отношений	16	89
Умение передавать контрасты предметов и фона	14	77
Умение выявлять закономерности перехода света в тень и наоборот	14	77
Выразительность тона	13	72

Результаты первого этапа эксперимента показали, что даже небольшая и в целом несистемная практика изучения национального колорита и анализа национального цветовосприятия способна ощутимо усовершенствовать живописные умения студентов.

Второй этап эксперимента начнется в сентябре 2017-2018 уч. года и завершится защитой дипломных работ. Цель этого этапа состоит в применении всех полученных знаний и умений для укрепления своей профессиональной творческой компетенции. В данный момент положение дел таково: студенты часто избирают темой своей дипломной работы пейзажи, натюрморты и жанровые композиции именно в национальном стиле, однако далеко не все способны сообщить своим работам подлинный этнический дух. И здесь, на наш взгляд, наиболее важным и одновременно проблемным моментом является именно цветовосприятие.

Проблемой также становится дальнейшая творческая и педагогическая деятельность сегодняшних выпускников. Не чувствуя национальный колорит и не умея передать его в своих работах, безусловно, они не смогут в дальнейшем никого научить видеть его. А это, в конечном счете, способно повлиять на устойчивость культурной идентичности в целом. Ход и результаты второго этапа покажут, насколько изменился уровень цветовосприятия и цветовоспроизведения студентов, научились ли они национальному пониманию цвета и с

какими трудностями здесь столкнулись.

Таким образом, очевидно, что в живописном процессе национальное понимание цвета имеет существенное значение. Полнота восприятия зависит не только от объективного взгляда на натуру, но и от того, насколько художник способен вникнуть в ее этническую природу. Закономерность формирования живописного замысла тут диктуется логикой наблюдения; сопоставлением и обобщением информации о цветовой семантике, сопоставлением визуального ряда и знаний семантических этнокультурных тонкостей, определением живописных средств.

Работу над формированием национального понимания цвета необходимо начинать одновременно с первоначальным обучением умениям и навыкам живописи и усвоением живописной грамоты. Формирование этнического восприятия цвета в живописном процессе является основой успешной творческой работы, сущностью которой выступает способность в единичном видеть всеобщее во всей сложности, противоречивости, многогранности и полноте отличительных черт. Развитие живописных умений тесно связано, с одной стороны, со всеми специальными знаниями по живописи, с другой — с эффективностью теоретической составляющей, позволяющей вникнуть и осмыслить специфику национального культурного кода и природу его современного визуального выражения.

В ходе экспериментальных исследований выявлено, что, несмотря на отсутствие в учебном плане необходимой спецдисциплины, можно легко «встроить» нужный материал в формат уже существующих предметов, особенно теоретических. По мере развития живописного восприятия и овладения необходимыми изобразительными умениями у студентов формируется национальное понимание цвета, что не только совершенствует живописное видение в целом, но и способствует укреплению культурной идентичности.

Литература

1. Альмухамбетов Б.А. Искусство – педагог - ученик: проблемы и перспективы в XXI веке // Вестник. Серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», 2016. №1(46). С. 4-7.
2. Артищук А.Н. Реализм и цветовой колорит в обучении студентов ХГФ станковой живописи // Теория и практика общественного развития, 2013. №8. С. 180-182.
3. Байзаков С.Б. Национальное понимание цвета в живописи Казахстана XX века: дисс. ... PhD. Алматы, 2013. 118 с.
4. Гагарин Б.Г. Психолого-педагогические аспекты обучения живописи бакалавров педагогического образования // Философия образования. 2015. №2(59). С. 173-181.
5. Ибраев Д.Т. Восприятие цвета у студентов на занятиях по живописи // Вестник Исык-Кульского университета. 2000. №4.
6. Келденова К.К., Кожагулов Т.М. Национальное искусство и самоидентификация школьников // Нематериальное культурное наследие народа Республики Казахстан: материалы междунар. научно-прак. конф. Алматы, 2012. С. 328-332.
7. Ковалевский А.Н. Проблема эффективности обучения живописи студентов

художественно-графических факультетов // Молодой ученый. 2009. №6. С. 170-173.

8. Малбақов М., Оңғарбаева Н., Үдербаев А. Қазақ әдебиетінің сөздігі. Алматы. 2009. Т. 10. 752 с.

9. Медведев Л.Г. Изобразительное искусство в современном образовательном процессе // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. 2015. С. 20-25.

10. Музыка О.Я. Проблема развития целостного восприятия цвета в процессе обучения живописи будущих учителей изобразительного искусства. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2011. №2(5). С. 143-145.

11. Рабилова З.Ж. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің кәсіби-шығармашылық белсенділігін пленэрлік практика үрдісінде қалыптастырудың моделі // Тюрко-славянское взаимодействие культур: взгляд из современности: материалы междунар. научного симпозиума. Астана, 2011. С. 153-155.

12. Султанова М.Э., Власюк В.Ф., Михайлова Н.А. Художественное образование Казахстана в новой эстетике времени // Современная высшая школа. Инновационный аспект. 2012. №3. С. 5-12.

13. Турганбаева Ш.С., Сидоров В.А. К вопросу развития колорита народного искусства в современных условиях // Мир науки, культуры, образования. 2011. №5. С. 338-340.

14. Шаляпин О.В., Кравченко К.А. Проблема колорита в профессиональном образовании художника-педагога // Омский научный вестник, 2010. №1(85). С. 200-203.