

Цвет имеет глубокое отношение к духовному содержанию и душевному строю человека.

Кандинский В.В.

Если я вас спрошу, согласны ли вы видеть мир бесцветным? Или созерцать произведения искусства, лишённые главного средства выразительности? Думаю, ответ будет отрицательным.

Это, как воздух: мы естественно вдыхаем его как данность пока он есть, и, только его отсутствие заставляет почувствовать необходимость в нём.

Как обеднела бы наша жизнь без цвета в искусстве, без прекрасного живописного наследия, без прочтения символов ушедших времён. Как обеднели бы наши знания о прошлом, как оскудела бы наша собственная картина мира, которая состоит из визуализаций всей полученной информации.

Обладая способностью видеть цвет, мы недооцениваем возможность развить в себе эту способность и увидеть мир по-новому, во всём многообразии цветовых оттенков, нюансов, рефлексов. Каким удивительным предстал бы он для нас!

Я рассматриваю знание о цвете, восприятие цвета как мост, соединяющий людей в современном мире с историческим прошлым. Это универсальный язык, понятный всем, обогащающий духовный мир человека.

Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамятных времен придавали особое значение чтению «языка красок», что нашло отражение в древних мифах, народных преданиях, сказках, различных религиозных и мистических учениях. Так, в астрологии лучи Солнца, разложенные в спектр и дающие 7 цветов, соответствовали 7 основным планетам: красный — цвет Марса, синий — цвет Венеры, желтый — цвет Меркурия, зеленый — цвет Сатурна, пурпурный — цвет Юпитера, оранжевый — цвет Солнца, фиолетовый — цвет Луны. При этом краски символизировали не только планеты и их влияние, но и социальное положение людей, их различные психологические состояния. Это проявлялось в подборе одежды определенных цветов, народных поговорках, обрядах и т.д. У разных народов сложилась определенная символика красок, дошедшая до наших дней.

В процессе работы с детьми я столкнулась с проблемой их ограниченного уровня восприятия цвета, который выражался в скучных, скованных, монотонных работах. Я видела использование только чистых локальных оттенков и монохромных закрашиваний предметов. У детей было слабое представление о грандиозных возможностях цвета. Высказывания детей демонстрировали отсутствие знаний о цветах, их характере, возможностях, значении.

Существуют веские причины для утверждения того, что ребенок, который не видит многообразия цвета, имеет обедненный образ окружающего мира, что в свою очередь, снижает его положительное эмоциональное отношение к природе, обедняет его духовно – личностный мир. Все это ограничивает свободу художественного творчества

учащегося. Результатом этого ограничения является шаблонность, часто отличающая детские рисунки. Пользуясь ограниченным набором приемов работы с цветом, некоторым количеством стандартных колористических решений композиций определенного типа, например пейзажей, учащийся не знает, как воплотить в рисунке задуманный им художественный образ, мультиплицируя то, что когда-то уже рисовал или видел у других.

По опыту я знала, что если детей не обучать изобразительной грамоте, то становясь старше, более сознательными, они начинают понимать, что их рисунок не соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в свои силы и многие дети совсем перестают рисовать. Я видела, что эта проблема обостряется в подростковом возрасте, вследствие чего у детей снижается интерес к познанию культурного наследия, включающего в себя знания по многим предметам: литературе, истории, музыке, МХК, географии. Снижается способность к визуализации изучаемого материала и формированию единой картины мира.

В Концепции модернизации российского образования, в основных положениях ФГОС говорится о том, что художественное образование – это важный и необходимый процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства.

Актуальными становятся вопросы педагогического руководства процессами изобразительной деятельности учащихся и, прежде всего, проблема формирования способностей к цветовосприятию, так как цвет несет в себе социально-адаптивную и коммуникативную, художественно-образную, эстетическую, эмоциональную и другие функции.

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, учит точности расчета, способствует познанию красоты природы, воспитывает патриотизм и любовь к своему Отечеству. Социальная значимость исследования педагогических основ формирования цветовосприятия подтверждают целесообразность и своевременность ее изучения.

В рамках системно-деятельностного подхода я решила выработать свою педагогическую стратегию учителя изобразительного искусства. Она опирается на активное развитие у детей способности к цветовосприятию и цветовоспроизведению.

Для этого я использую технологии развивающего обучения:

- Технологии развития критического мышления;
- Проектно-исследовательские;
- Модульные;
- Здоровьесберегающие;
- ИКТ ;

Для их реализации требуется создать соответствующие условия, обеспечить наглядность, доступность, посильность, прочность усвоения, а самое главное создать ситуацию успеха. В этом мне помогают авторские методы и средства.

В начальной школе формируются базовые основы, приобретаются первичные сведения, на почве которых в дальнейшем сложится как система эстетических знаний, так и собственные художественно-практические навыки ребенка. В основной средней школе подростки овладевают языком различных видов искусства, что дает им возможность самостоятельного постижения произведений искусства, а также создает предпосылки для собственной художественной деятельности.

Для развития ассоциативного восприятия цвета, учитывая особенности влияния цвета на психологическое состояние детей, разработала ряд игровых упражнений, которыми сегодня и хочу с вами поделиться.

Упражнения на визуализацию цвета:

Представить перед глазами сначала любимый цвет во всем поле зрения. Если трудно сначала представить только цвет, его можно сначала связать с каким-нибудь конкретным содержанием, но затем все же прийти к одному полю.

Представить как на бесконечной ленте непрерывно появляются все цвета спектра - от красного до фиолетового.

Представить на фоне одного цвета геометрические фигуры другого цвета (на зеленом поле – красные треугольники, на синем – желтые шары и т.д.). Смена цветов происходит по команде, обычно на каждую картинку отводится от 15 до 30 секунд.

Упражнение на ассоциативность цвета:

С помощью жанра «абстракция» цветом передать состояния:

холод – тепло	легкое – тяжелое
кислое – сладкое	страх – покой
радость – грусть	звонкое – глухое

Упражнение на передачу эмоционального состояния с помощью цвета:

С помощью цветовой гаммы, пятном – силуэтом передать образ, какого –нибудь характерного литературно-сказочного героя.

Цветовая рефлексия:

Передать свое эмоциональное состояние, настроение с помощью цвета на бумаге.

Дети с трудом даётся запоминание названий красок и цветов. Чтобы обеспечить доступность этого процесса я выработала и стала применять

метод Ассоциативного знакомства с красками.

Обращаю внимание детей на то, что многие краски напоминают по цвету овощи и фрукты. Прошу детей, набрав на кисть краску из любой кюветки, нарисовать тот овощ или фрукт, который ассоциируется с этим цветом.

Первая краска в наборе – кадмий лимонный – лимон, кадмий желтый – банан и т.д. Надо каждой краске подобрать соответствующие по цвету ягоду, фрукт или овощ, и сказать, как эта краска называется. Так начинается правильное запоминание цвета. Не требуется точная передача формы плодов. Главное, чтобы сработала ассоциации с

цветом. Можно сначала на листе бумаги пятном выделить цвет, к которому подбирается ассоциации, а затем рядом нарисовать сам предмет.

Изучение цветовых закономерностей становится более эффективным, если проходит в игровой форме.

Упражнение цветовой круг.

Детям предлагается приготовить только основные цвета – красный, желтый и синий.

- Как удивителен мир вокруг тебя – сколько разных цветов! Их можно изобразить в виде волшебного цветового круга, используй только три цвета! Цвета расположены в нем по порядку, плавно переходят друг в друга. Красный побежал к желтому – превратился в оранжевый. Желтый и синий встревожились – получился зеленый. А как получился фиолетовый?

Изучение цветовых контрастов значительно облегчается с применением специальных упражнений.

Упражнение «Подбери контрастный фон»

Учащимся предлагается за ограниченное время изобразить перечисленные предметы, и пользуясь знаниями о дополнительных и основных цветах подобрать фон:

Апельсин

Зеленое яблоко

Для понимания детьми характера цвета я применяю игру – слова «Теплые и холодные цвета».

Игра – слова, обозначающие предметы, явления, состояния. Дети определяют, какой они имеют цвет или с каким по характеру цветом их можно сравнить – теплым, холодным, нейтральным.

Всё имеет в жизни цвет,

И явления и предмет.

Звучность цвета – зной, тепло –

Вам почувствовать дало? (Да)

- Вот мы сейчас это проверим:

помидор	мороз	компот	море
жизнь	утро	добро	обида
нежность	плачь	пустыня	шторм
мама	грусть	подарок	зло
солнце	ночь	лето	иней

Решая задачи развития цветовосприятия я наполняю упражнения и задания духовным содержанием посредством тематического рисования. В этом процессе способствую формированию любви к Отечеству и его истории, гражданской позиции, патриотизма, толерантного отношения к традициям и истории других народов.

Это средство развития в детях таких важных качеств человека как любовь к животным, сопереживание, милосердие.

Так же цвет выступает как индикатор самочувствия ребенка. В преобладающей палитре детского рисунка я считываю его настроение, внутреннее состояние, глубину переживаний. А созданные образы раскрывают личность ребёнка.

Творческая деятельность детей выходит за рамки урочного времени.

В соответствии с коренными изменениями в системе школьного образования, связанными с введением ФГОС, в системе внеурочной деятельности у творческих педагогов, в том числе у меня появились большие возможности в реализации программ углубленного изучения, сотворчества с учениками, их профессиональной подготовки.

Все эти и другие разработанные и применяемые мною методы способствуют положительной динамике результативности. Главным её фактором являются изменения цветопередачи в работах учащихся. В них появилось многообразие, сложность, гармоничность «созвучия» оттенков и гармоничность соотношения площадей фона и изображения; неординарность и своеобразие, стремление к созданию художественного образа.

Углубленный процесс освоения цвета в живописи даёт свои плоды: работы детей приобретают композиционную целостность, техническую завершенность. Появляется возможность использования больших форматов, длительных живописных техник, сложных художественных материалов (масляные и акриловые краски).

Мои авторские методики по развитию цветовосприятия получили высокую оценку, которая отражена в рецензиях Международной академии ДО, отдела воспитательной работы ИПК и ПРО РО, Союзом педагогов художников, членом которого я являюсь.

Это даёт право мне представлять свой опыт на различных педагогических площадках: на заседаниях методических объединений, в научно-методических журналах и сборниках, на сайтах педагогических интернет-сообществ.