

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" им. В. В. Толкуновой**

ЭССЕ

на тему:

**"Теоретические основы развития цветового
восприятия на уроках изобразительного
искусства"**

Преподаватель отделения
изобразительного искусства:
А. В. Белешина

Ртищево, 2022

Введение	3
Теоретические основы развития цветового восприятия на уроках основ изобразительного искусства в начальных классах	
1.1. Современные теоретические подходы к развитию цветового восприятия у обучающихся.....	5
1.2. Времена года в русском пейзаже XIX – XX века.....	17
1.3. Влияние знакомства с пейзажами русских художников на развитие цветового восприятия у обучающихся.....	26

ВВЕДЕНИЕ

С каждым годом система образования совершенствуется и выходит на новый уровень развития. Повышается эффективность эстетического и художественного воспитания и развития учащихся в условиях современного обучения на уроках изобразительного искусства. Основной направленностью школы XXI-го века является подготовка ученика, который обладает какими-либо навыками в творческой деятельности к умению осмысленно и продуктивно реализовать свои знания на практике.

Различные современные исследования в области цвета и колористики четко указывают на то, что уровень цветовой культуры оказывает большое влияние на развитие общества в целом. Даже можно сказать, что цвет служит своего рода критерием оценки состояния самого общества, уровня его технического, нравственного и духовного развития. Именно поэтому развитие у учащихся способности воспринимать и оценивать цвет является такой же важной задачей, как например, развитие математических способностей или грамотности.

Само восприятие цвета индивидуально для каждого человека и зависит от, например, художественного опыта или же от целенаправленного обучения. Ярким примером здесь послужат художники, у которых развито целостное восприятие цвета и формы какого-либо объекта, отношение светотени и характер тоновых решений. У педагога же стоит задача, цель которой сформировать у детей цветовую культуру, научить видеть мир во всем его многообразии цвета и использовать все эти знания в изобразительном искусстве.

Данная тема особо актуальна в наши дни, так как учащимся современных школ необходимо иметь знания о цвете, чтобы у них была возможность реализовывать все свои творческие начинания для начала на уроках

изобразительного искусства, а в дальнейшем, возможно, в живописи и цветной графике.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ НА УРОКАХ ОСНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1. Современные теоретические подходы к развитию цветового восприятия у обучающихся

Цветовое восприятие, которое так же можно назвать цветовой чувствительностью или же цветоощущением – это способность зрения воспринимать и изменять световое излучение определенного состава в ощущение и восприятие различных оттенков цвета, его тонов и полутонов, тем самым формируя у смотрящего целостное чувство, которое называется колоритом.

Нам с вами с самого детства знакомы слова: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», в этой простой на первый взгляд фразе зашифрованы семь основных цветов спектрального круга: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и конечно же фиолетовый. Интересно то, что самые длинные волновые излучения вызывают ощущения красного и оранжевого цветов, а самые короткие голубой, синий и фиолетовый. Желтый и зеленый же имеют средний показатель.

Так же стоит сказать, что черный, серый и белый цвета не имеют цветности, то есть являются ахроматическими. Еще так такового цвета лишены прозрачные среды, например, вода, газ, стекло и другие вещества, которые являются физически и химически чистыми. Однако, стоит отметить, что некоторые вещества, к примеру сказать, морская вода, имея относительную прозрачность не теряет своего цвета, становясь синего или лазурного оттенка,

так как она становится одновременно светопреломляющей и светопроводящей средой.

Само восприятие цвета связано с функцией колбочковых клеток, которые находятся в сетчатке глаза. Из всех теорий, которые объясняют цветовое зрение наиболее широкое распространение получила трехкомпонентная теория, суть которой заключается в том, что в глазу имеются три аппарата, воспринимающих цвет. Как раз эти аппараты и возбуждаются в разной степени под влиянием красного, зеленого и синего цветов. Так же эта система известна под аббревиатурой «RGB», которая расшифровывается как «red, green, blue».

Нормальное цветоощущение называется трихромазией, а люди, которые обладают нормальным цветовым зрением – нормальными трихромами.

Так же необходимо рассказать о дефектах и нарушениях цветового зрения, так как это тоже необходимо знать для полноценной работы, ибо проблемы с цветоощущением остаются актуальными и в работе педагога.

Само расстройство цветового зрения может быть, как врожденным, так и приобретенным в ходе каких-либо действий. Приобретенные расстройства наблюдаются при различных болезнях сетчатки глаза и зрительного нерва, а особенно их атрофиях. При этом чувствительность к трем базовым цветам (красный, зеленый, синий) снижается. Ранее врожденные дефекты цветовосприятия именовали дальтонизмом (по имени ученого из Великобритании Дальтона, который в свое время описал нарушения цветового зрения). Невозможность различения цвета бывает, как полной, так и частичной, при полной цветовой слепоте все абсолютно все цвета выглядят одинаковыми, то есть представляются оттенками серого. Такое нарушение встречается относительно редко, но при этом еще встречаются такие проблемы как светобоязнь, низкая острота зрения и др. Частичная цветовая слепота заключается в том, что человек не воспринимает какой-то один цвет, чаще всего на красный или зеленый цвет. Данные проблемы, конечно же могут лечиться,

возможно восстановление цветоощущения при помощи современной медицины. Но к сожалению врожденные нарушения не поддаются лечению.

Так с чего же стоит начать развивать у ребенка чувство восприятия цвета?

Детство – это яркие и насыщенные цвета: разноцветная радуга, зеленая трава, оранжевое солнце, синее море, голубое небо, красный воздушный шар. В то же время детство – это половая идентификация в обществе и самоидентификация ребенка, ярким примером этого могут послужить фразы, которые произносят дети: «Я не надену куртку этого цвета, потому что такой цвет носят только девчонки». «Я хочу розовое платье, как у королевы из сказки!» А еще: «Какая красивая игрушка!» – а красивая она потому что яркая, красочная.

Буквально с первых дней жизни к ребенку поступает огромное количество цветовой информации, но сам мир цвета открывается далеко не сразу. В первый год жизни цвет как бы составляет единое целое с другими характеристиками предметов и не выделяется им, как самостоятельное и особое свойство мира вокруг. Все это говорит о том, что с детьми необходимо проводить специальную работу по развитию восприятия цвета и его различения.

К.Д. Ушинский считал, что ребенок мыслит красками, звуками, ощущениями вообще». Важно обогащать эти ощущения и восприятия. Знакомство с цветом помогает полнее и тоньше воспринимать предметы и явления окружающего мира, развивает наблюдательность, мышление, обогащает речь.

Привлечение внимания ребенка к окружающей действительности открывает ему источник красочных и ярких образов, помогает устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, предметами, а также расширяет словарь активно используемых слов.

По своей сути цвет – это одна из самых сложных характеристик предмета для ребенка. Его восприятие отличается от восприятия размера и формы,

прежде всего тем, что цвет нельзя потрогать, а только увидеть, то есть почувствовать его можно только при помощи зрительной ориентировки. Для детей форма более понятное и постоянное понятие, например, мячик всегда будет круглым в независимости от того красный он или зеленый.

Вследствие этого, только накопив определенный жизненный опыт, ребенок узнает, что медведь может быть только бурым или белым, но никак не красным или фиолетовым. То есть, цвет начинает восприниматься как постоянная характеристика предмета. Если это усвоение происходит стихийно, без вмешательства взрослых, то оно оказывается очень поверхностным и неполным.

Здесь можно так же добавить, то что, учеными было доказано, что мальчики отдают свое предпочтение наиболее ярким и темным цветам, например, красному, зеленому, черному, а девочкам нравятся нежные и светлые оттенки, такие как розовый, сиреневый, желтый и т.д. Сложно судить, врожденная эта любовь или привитая обществом. Вероятнее всего оба фактора играют равные роли, так как даже в живой природе самцы некоторых птиц, например, павлинов или петухов окрашены более ярко для того, чтобы привлечь самку, которой, очевидно, импонирует эта яркость и разноцветность. Поэтому дизайнеры и маркетологи по-своему правы, разделяя цветовые предпочтения девочек и мальчиков, предлагая рынку самые разнообразные варианты цвета одежды, игрушек и прочих вещей.

А теперь поговорим непосредственно о цветовом развитии детей. Детский психолог Жанна Кириллова отмечает: «Основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, что «дитя мыслит формами, красками, звуком, ощущениями».

Цвет – это одна из самых первых характеристик, которую начинает различать ребенок после рождения. Развитие цветовосприятия, знакомство с оттенками помогает малышу более полно и тонко воспринимать различные

окружающие его предметы, явления, а также развивает мышление, наблюдательность и обогащает речь.

Важно знать то, что, помогая ребенку формировать цветовосприятие в первую очередь нужно учитывать его особенности восприятия оттенков, а не опираясь лишь на стандартные рекомендации специалистов.

Психологи считают красный цвет усиливающим волю, оранжевый – активность, желтый – надежду и веселость, синий цвет, по его мнению, придавал уверенности, а зеленый способствовал повышенной работоспособности. Сферу человеческой психики раскрывают фиолетовый, серый и черный. Так же цвета и их оттенки способны даже корректировать поведение человека, если подобраны правильно.

Углубляясь в анализ психолого-педагогической литературы, исследований. Методических разработок и современных практик можно определить круг тех положений, которые будут направлены на формирование чувства цвета у младшего школьника. А всего можно выделить шесть таких положений:

1. Формирование у детей различать предметы по цвету, называть их. Подбирать одинаково окрашенные вещи, а также использовать в своей художественно практике не только базовые цвета, например, красный, желтый, синий и зеленый, но и их оттенки, розовый, голубой и т.д.

2. В самую первую очередь ребенка следует знакомить с основным и реальным цветом предметов: листья на деревьях и трава зеленого цвета, небо голубое, вишня и помидоры красные, а одуванчики и лютики желтые и т.д.

3. Рассматривая с ребенком транспорт, предметы домашнего обихода, здания следует обращать внимание на их окраску, спрашивать у него (ребенка), что он видит и какого это цвета, есть ли рядом предметы, которые окрашены так же. Это поспособствует образованию ассоциативных связей на основе их

общности, а в последствии у ребенка сформируется навык объединения предметов по сходству одного из признаков. В нашем случае цвета.

4. Следует научить ребенка смешивать между собой разные краски для получения других цветов, попутно поясняя как это правильно делать. Начинать стоит с простых сочетаний, например, синий и красный дадут фиолетовый цвет, а оранжевый можно получить путем смешения того же красного и желтого.

5. Если вдруг получилось так, что ребенок знает цвета, которые никак не обозначены в программе, то следует положительно оценить его знания, спросить где он видел такой цвет и что было в него окрашено.

6. Дети в младшем школьном возрасте имеют некоторые предпочтения к какому-то одному цвету, игнорируя при этом остальные. Стоит отнестись к этому с пониманием, но, тем не менее, побуждать к использованию и других красок.

Решение задач по формированию цветового восприятия подразумевает создание необходимых условий для успешной работы над этой проблемой: системной работы по формированию чувства цвета у детей в процессе изобразительной деятельности. Использование в работе с детьми колорита произведений народного и классического изобразительного искусства, систематических наблюдений за окружающим миром, а также применять дидактические материалы и эстетически оформлять ту среду, в которой ребенку предстоит работать.

Решая эти задачи, прежде всего, нужно научить детей различать и называть цвета и их оттенки, которые встречаются в том, что их окружает, эмоционально откликаться на цвет и сочетания цветов, давать им оценку, например, красивый или некрасивый, нравится или не нравится. Без этих начал невозможно воспитание сознательного использования цвета в рисунке. Но в то же время в практике работы с детьми часто отсутствует система, можно

столкнуться с некоторой эпизодичностью и случайностью. Вместе с тем необходимо постоянно развивать осознанное восприятие цветового богатства, обращать внимание на разнообразие оттенков окружающих предметов и явлению. Особое место в этом занимает как раз изобразительная деятельность.

Поэтому первое, что стоит включить в систему работы с детьми после наблюдений восприятия цвета, – это занятия по изобразительной деятельности, изобразительному искусству, всевозможные экскурсии, прогулки по улице. Ведь природа, окружающая нас – это великий художник. Многие поколения живописцев учились у нее. Цвет в природе существует не сам по себе, а тесно связан с тем, что происходит, например, со сменой времен года, погодой, временем года.

Лучше увидеть действительность помогает знакомство детей с искусством. Искусство – важный фактор формирования цветовосприятия. Наиболее понятные и доступные для ребенка виды изобразительного искусства – это иллюстрации в книгах, репродукции полотен великих художников и декоративно-прикладное искусство.

Эстетическому восприятию цвета так же способствует использование образов из художественной литературы. Например, рисуя положительного персонажа ребенок будет использовать яркие и насыщенные цвета, а вот злодей скорее всего будет разукрашен в темные и мрачные краски.

Так же важным условием для продуктивной изобразительной деятельности ребенка является само оформление класса, где происходит занятие. Детей следует умело и постепенно вводить в мир гармонии цвета. Очень важно объяснить какие цвет подходят друг другу, ведь их сочетание может как воспитать вкус, так и развить безвкусицу.

Изобразительная деятельность не может осуществляться без наличия различных пособий, образцов, литературы и т.д. Использование всего этого вместе с детьми имеет большое значение для формирования чувства цвета.

И это является необходимым условием. Большую роль использованию пособий придавали Ф. Фребель, М. Монтессори, Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина и другие педагоги.

Подводя итоги вышесказанному, стоит еще раз упомянуть то, что цвет – главный компонент воспринимаемого предмета, когда он:

- становится сигналом в результате рефлекса, который выработался у ребенка;
- является характерной особенностью предмета;
- обозначается словом при восприятии какого-либо незнакомого предмета;
- конкурирует с незнакомой для ребенка геометрической формой.

Цвет играет роль основного выразительного языка в живописи, с овладения которым начинается приобщение ребенка к изобразительному искусству. Именно через ощущение цвета, его язык дети открывают для себя удивительный мир многообразных живописных образов. Возможность воспринимать цвет, его настроение и выражение позволяет ребенку через его красоту увидеть, почувствовать и пропустить через свою душу ценность и радость жизни.

Дети младшего школьного возраста лучше всего воспринимают через такие виды изобразительного искусства как декоративно-прикладное искусство и книжная иллюстрация, а проще говоря, через графику.

Графическим искусством или графикой называется один из видов изобразительного искусства, который включает в себя произведения, в основе которых лежит искусство рисунка. Но несмотря на это графика обладает своими собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Помимо всего существует ряд особенностей, который будет отличать графику от остальных видов изобразительного искусства. Например, графика

может допускать некоторую условность изображения, его эскизность. В этом случае основной акцент направлен на форму и содержание. Иногда работа может оставаться незаконченной, позволяя каждому смотрящему на нее додумать созданный образ и импровизировать. Кроме того, графические зарисовки сделать намного проще, чем написать полноценную работу маслом или акварелью, поэтому они идеально подходят для быстрых зарисовок, фиксирующих интересные моменты из жизни.

Не самую последнюю роль в графике занимает фактура используемого материала, специфика техники и приемов. Графика обладает неисчерпаемым набором функций, жанров, видов, в симбиозе которых создаются практически неограниченные возможности для изображения и истолкования мира, выражения эмоций, чувств и мыслей.

Как и все виды изобразительного искусства, графика делится на три категории:

- монументальную графику, которая является частью какого-либо архитектурного ансамбля;
- станковую, которая выполняется на «станке», то есть на мольберте или планшете. Станковая графика не имеет связи с определенным интерьером, а ее назначение и смысл имеет учебное значение;
- декоративную, к которой относятся книжные иллюстрации, открытки и другие изображения, которые не несут особой художественной ценности, а служат для организации и оформления чего-либо.

А в целом всю графику можно разделить на печатную, где изображение распространяется большими тиражами и уникальную, где художник создает изображение непосредственно на бумаге.

Помимо привычной черно-белой графики так же существует и цветная. Цветная графика применяется для монументальной живописи, передачи цвета

проектируемых сооружений, но чаще всего цветные изображения можно встретить именно в декоративной графике, о которой говорилось ранее.

Все приемы цветной графики строятся на общих закономерностях цвета. Цвет в природе не воспринимается изолированно, а зависит от разной степени освещенности, перспективы и предметной среды. В зависимости от того, каким светом будет освещаться цвет (естественным или искусственным) предметы будут приобретать разную окраску. Эта взаимосвязь цвета и света усложняется под влиянием цветных рефлексов и воздушной среды. Например, сложный белый цвет разложить на простые спектральные цвета.

Основными качествами спектральных цветов являются тон, насыщенность и светлота.

Цветовой тон – это то, что отличает один цвет от другого, например, синий от красного, а красный от зеленого.

Насыщенность – большая или меньшая выраженность в цвете его цветового тона. Цвета, находящиеся в спектре, имеют большую насыщенность. Для того, чтобы уменьшить насыщенность, следует добавить в базовый цвет белила или же черную краску. Соответственно, на выходе получатся либо выбеленные (светлые) цвета, либо тусклые.

Светлота – близость хроматического цвета к белому. К светлым можно отнести желтый, оранжевый, а к темным синий, фиолетовый или зеленый.

Хроматический цвет может создавать впечатление веса и формы чего-либо. Чем темнее цвет, тем более «тяжелым» он кажется, соответственно, чем цвет светлее, тем он «легче». «Тяжесть» и «легкость» цвета зависят как от него самого, так и от изобразительного материала, т.е. краски, так и от манеры ее наложения. Корпусные, фактурные краски, например, гуашь, акрил, масло придают изображаемому объекту больше плотности и тяжести, чем прозрачная акварель. Разные цвета на одной и той же плоскости могут восприниматься зрителем как близкими, так и удаленными, в зависимости от явления

пространственности, присущей цвету. Например, к выступающим краскам будут относиться теплые оттенки: желтый, оранжевый, а к отступающим холодные: синий, фиолетовый. Кроме цветового тона, на пространственные свойства будет влиять и насыщенность, т.к. чем светлее цвет, тем ближе он кажется.

Спектральный круг дает возможность установить различные сочетания, например, гармоничные и негармоничные. Цвета, которые находятся противоположно являются контрастными, дополняющими друг друга, например, зеленый и красный, синий и оранжевый и т.д.

Такие пары при оптическом смешении будут давать белый цвет. Если цвета, дополняющие друг друга расположить рядом, то они будут усиливать друг друга.

Цвета, которые в спектре находятся рядом друг с другом, являются нюансными или сближенными.

Дополнительные цвета вызывают у человека желание расположить рядом дополнительный цвет, например, рядом с фиолетовым нарисовать что-то желтое. Это явление называется одновременным хроматическим контрастом. При составлении любых двух цветов, которые не являются контрастными, происходит оптическое смешение, при котором снижается насыщенность, проще говоря, цвет становится серым.

Так же стоит отметить, что явления светлотного и цветового контраста тесно связаны друг с другом. Например, один и тот же цвет, допустим, зеленый, будет по-разному смотреться на разном фоне. На черном, он будет казаться светлым, а на белом ярким и насыщенным.

Краевой контраст может быть уменьшен введением в работу черного или белого контура, который берет на себя роль границы между близких по тону и цвету плоскостей. Поверхность, окрашенная в один цвет, создает впечатление единой и целой, а та, что имеет два и более цвета наоборот расчлененной и

деформированной. Добиться композиционного единства можно добиться как раз использованием цветовых и светлотных нюансов и контрастов. Такой прием можно встретить в архитектурных зарисовках в цвете, например, для кирпича берут более яркие и насыщенные цвета, а для стекла или бетона более светлые.

Отдельно нужно упомянуть о сочетании цветов, так как каждый цвет несет в себе эмоциональную характеристику. Теплые цвета ассоциируются с радостью, возбуждением, а холодные с водой, небом, спокойствием. Светлые и яркие цвета воздействуют на человека бодряще.

Каждый цвет имеет свое символическое значение и смысл. Красный цвет означает агрессию, огонь, опасность, кровь и страсть. Красный побуждает человека к действию, придает смелости и решительности. Оранжевый – это теплота и жизнерадостность. Этот цвет улучшает умственную ясность и способствует увеличению притока кислорода к мозгу. Оранжевый цвет связан с духовностью и исцелением. Этот цвет представляет Буддизм и его исцеляющую энергию. Зеленый символизирует жизнь, природу, обновление и зависть. Этот цвет успокаивает, уменьшает боль и дарует чувство спокойствия. Желтый означает любовь к жизни, богатство, солнце. Синий имеет значение справедливости, спокойствия и гармонии, а фиолетовый мудрости, доброты, достоинства и роскоши. Очень противоречива символика черного и белого цвета. И тот, и другой имеют значения пустоты и траура. Но в то же время белый ассоциируется с чистотой, невинностью, свежестью, а черный с загадочностью, властью и умудренностью жизненным опытом. Ну а в целом, эмоциональное восприятие цвета зависит от настроения, народных традиций и личных предпочтений разных людей.

1.2. Времена года в русском пейзаже XIX-XX века

Одно из самых выдающихся мест в русской живописи всегда занимал такой жанр как пейзаж. Достижения и завоевания русской пейзажной живописи имеют мировое значение и весьма высоко ценятся. Образы родной природы, которые создавались великими русскими живописцами на своих полотнах обогатили не только русских людей, но и весь мир. Картины русских творцов можно встретить не только в галереях и музеях нашей необъятной страны, но и в Европе, Северной Америки, а также в частных коллекциях людей со всего мира.

Пейзаж занимает место одного из самых популярных жанров живописи. Его языка стал подобен поэзии, областью искусства, в которой выражаются глубинные переживания, серьезные истины о судьбах людей и о жизни в целом. Вглядываясь в произведения пейзажной живописи, как бы прислушиваясь к том, о чем говорит художник, мы учимся пониманию, знанию жизни, любви к человеку и миру.

Пейзажная живопись очень богата и разнообразна. И именно в пейзаже передается красота времен года. Зима, осень, лето, весна... Каждое из них по-своему уникально и прекрасно, точно также, как и мировоззрение художника. Разное отношение к тому тем или иным сезонам, погоде и атмосфере в целом предоставляют нам великое множество великолепных полотен.

Говоря о русском пейзаже стоит рассказать о двух этапах, на которые условно делилась пейзажная живопись в XIX – м веке, это реалистическое и романтическое направления. Разница между ними колоссальная, хотя они органически связаны друг с другом. Условную границу этих двух направлений можно провести в 20-х годах XIX – го века, когда пейзажная живопись сбрасывает с себя рационалистические начала классицизма и не малую роль в этом сыграл романтизм.

Романтизму в русской живописи были чужды протесты, разочарования, революционные настроения, которые были свойственны этому направлению,

например, во французском искусстве. Сами условия в России того времени были иными. Противоречия, свойственные Европе еще не обнажили себя. Передовой русский человек того времени был образованным, гуманным, воодушевленный политическими и социальными иллюзиями первых лет правления Александра I, искал вдохновения в национальной борьбе европейцев, во всем искал и видел залог грядущего торжества справедливости, которого можно было добиться, освободив крепостных крестьян и уничтожив «самовластие». Поэтому романтизму в русской пейзажной живописи были характерны мотивы задумчивости, мечтательности, веры в светлое будущее и всего того, что великий русский поэт А.С. Пушкин называл «томленьем упования».

Сам русский романтический пейзаж был очень связан с литературным искусством того времени, однако, в отличие от него не получил такие развитые формы. Стилистика пейзажа более размыта, здесь играет большую роль интерес к реальности, объективности мира, непосредственное наблюдение природы. Именно это стремление к непосредственному отображению действительности отчетливо ощутимо в романтическом пейзаже XIX – го века.

Одним из самых высших достижений в романтической живописи России стало творчество С. Щедрина, именно у него особенно ярко просматривается реалистическая основа русского романтизма. Сохраняя некую обобщенность, он создает тот самый «совершенно похожий на природу» пейзаж, который жаждала видеть на выставках передовые и современные граждане уже в 1810-х годах. В первой четверти XIX – го века ряд художников работает в этом направлении, их особенность заключалась в том, что они редко ставили перед собой какие-либо другие цели кроме как описать местность. Как таковой смысловой нагрузки в этих полотнах не было, содержание картины сводилось исключительно к тому, что было на ней изображено, без каких-либо скрытых смыслов и ассоциаций. Среди городских мотивов большую роль занимали

картины с изображением Петербурга, этот город волновал и притягивал поэтов и художников, а их произведения отрывали новые грани этого города для его жителей. Особый патриотический энтузиазм звучит в письме О. Кипренского: «Вот я на дрожках приехал на Васильевский остров: здравствуйте, любезная Академия художеств! Потом иду через Исаакиевский мост, сердце радуется при виде Невы и славного города, кланяюсь монументу Петра Великого, люблюсь строением манежа...» Да, Петербург того времени действительно увековечили многие художники и эти полотна имели и имеют большой успех и распространение.

Романтизм распространялся не только на городской пейзаж, так же эта тематика не могла обойти и сельские виды. Романтикам был свойственен интерес к частному миру человека, к его самопроявлению вне законов и правил школы. Конкретно для этого жанра было свойственно то, что его за частую использовали любители и самоучки, среди которых были люди разных профессий и сословий. В этих работах более непосредственно понималась пейзажная среда, которая включала в себя разнообразные жанрово-бытовые мотивы. Художник А. Венецианов даже открыл свою школу, независимую от Академии художеств, где учились крестьяне и разночинцы. Этот круг художников внес свой вклад в развитие и становление пейзажа в России.

Таким образом, можно сказать, что романтическое направление пейзажной живописи в России развивалось, освобождалось от строгих рамок, практически все желающее могли открыть в себе художника. Пейзаж в это время воспринимался как «портрет» природы. Написанный с натуры он отображает понимание мира живописца через написанный вид реально существующей местности. Учитывая то, что пейзаж изначально подразумевает под собой изображение жизни такой, какая она есть, возникает новое направление – реалистическая пейзажная живопись.

Искусство всегда очень чутко реагировало на все вопросы, которые волновали общество в разные периоды времени. Оно достоверно отображает все взлеты и падения, войны, революции, национальное сознание. Особенно остро это проявляется во второй половине 19-го века, во время революционно-демократического движения в России.

Сам образ природы так же как и облик человека может рассказать многое, он отображает в себе чувства и мысли того общества, которое воспитало художника. В пейзажах отображается и размышления о судьбе, о любви к народу и Родине, взволнованный призыв к борьбе против несправедливости. Идеи, которыми пропитаны произведения искусства второй половины 19-го века, пронизаны всенародными проблемами, которые были относительно новыми для русского общества.

Живопись художников реалистического направления ярко свидетельствует о том, что они питали неподдельный интерес к проблемам простого человека, к нищете и разрухе, угнетению и нуждам. Они искренне пытались своим творчеством обратить внимание на несправедливость и встать на защиту «униженного и оскорбленного» народа.

Для того, чтобы показать, как шло сложение реалистической живописи, в первую очередь стоит обратиться к молодым художникам, которые как никто смогли передать новые и самобытные черты реализма, несмотря на то, что у многих еще не было необходимого опыта. Естественно, что первое время они обращались к наследию своих великих предшественников, творчество того же самого С. Щедрина, служило для них очень поучительным примером в работе. Но они не могли не обратить внимание на то, что С. Щедрин и многие другие создавая свои лучшие картины жили вдали от Родины. Между тем в 50-х годах пейзажисты открыли новую страницу в истории русского пейзажа, сосредоточились на изображении родной природы, но все же они продолжали опираться на искания и опыт своих предшественников.

Художники создавали свои картины уже на совершенно другой идейной основе. Их пейзажам было свойственно совершенно другое, новое эстетическое качество. Созвучно новым веяниям молодежи было и творчество Венецианова, который в отличие от своих современников, пробовал работать над деревенским пейзажем, он же стал первым живописцем, который показал народу тяжелый крестьянский труд на родных полях.

Уже в первой половине 19-го века такие художники как А. Тыранов и Г. Сорока пробовали себя в написании сельской местности, пусть их картины были не всегда совершенны по технике исполнения и мастерству, но зато в них чувствовалась необычайная чистота, искренность и любовь к родным краям.

Первый период развития реализма, а именно 50-е года сильно отличался от того, что стали делать в 60-х. Само содержание картин стало глубже, проникновеннее, все теснее и теснее переплеталось с общим движением демократического искусства. Яркими представителями первого периода стали такие художники как Солов и Саврасов, так же выпускники Московской школы Герц, Бочаров, Дубровин и многие другие.

В 60-х годах ряды художников, изображавших русскую природу стали заметно больше, их все больше и больше захватывал интерес к реалистическому искусству. Остро встал вопрос о содержании искусства, от живописцев стали ждать изображения настроений угнетенного народа.

Именно в это десятилетие у художников проявился интерес к изображению таких природных мотивов, которые смогли бы рассказать о вездесущей народной печали. Тоскливая природа осени, размытые дождями грязные дороги, реденькие перелески, хмурое небо с тяжелыми свинцовыми облаками, занесенные снегом по самую крышу маленькие избушки в деревнях, – все это с особой любовью и старанием изображалось живописцами. Так же можно отметить, то что в эти годы большую популярность и распространение получили зимние пейзажи, особенно в исполнении Саврасова и Камнева.

Но вместе с тем развивалось еще одно направление реалистического пейзажа, в котором художники старались показать богатство, могущество и стихийность русской природы, все то, что сулит русскому народу долгую и счастливую жизнь. Именно в такой разнообразии, контрастности и зарождалась будущая многогранность содержания, свойственная пейзажной живописи в 19-м веке. Тему родного края по-своему разрабатывали Ф. Васильев, А. Куинджи, И. Шишкин и многие другие.

Среди них всех мне хочется выделить такого художника В. Поленова. Одной из особенностей этого живописца является то, что он стремился соединить пейзажный и бытовой жанры. Не просто оживить тот или иной мотив путем введения человеческих фигурок, а представить зрителю целую картину жизни, в которой и люди, и природа слиты воедино. Примерами таких работ можно считать «Московский дворик», «Бабушкин сад». Во всех своих картинах В. Поленов всеми доступными средствами живописи утверждает одну важную, непоколебимую, но в то же время простую истину: красота и поэзия окружают нас в привычном течении окружающей нас действительности.

Во второй половине 19-го века, когда складывался реалистический пейзаж, природа стала своеобразной ареной общественно-политической деятельности человека. Все важнейшие сдвиги, которые происходили в стране нашли свое отображение в полотнах великих русских живописцев. Изменяясь, мир вбирает в себя все дерзания, надежды и замыслы человека.

На картинах многих живописцев можно встретить столь прекрасное время года как зима. И на всех них она будет выглядеть по-разному. Где-то робкая и несмелая, например, на полотне В. Поленова «Ранний снег», мрачная и суровая, какой ее изобразил И. Шишкин на своей картине «На севере диком...», и, конечно же, любимая и детьми, и взрослыми, ясная, звонкая, с сучьями щиплющим за нос и щеки морозцем зима с бессмертного шедевра В. Сурикова – «Взятие снежного городка». Пусть, это не совсем пейзаж, но именно состояние природы,

запечатленное на этом полотне, дарит настоящее зимнее настроение, со всеми его радостями.

Говоря о зимнем пейзаже невозможно не упомянуть работы Ю. Клевера, которые поражают своей особенной красотой, ярким контрастом теплых и холодных оттенков: горящие закатом горизонты, мрак непроходимых лесов, чуть розоватый от солнца снег. Или наоборот снег, цвет которого уходит в глубокую ультрамариновую гущину. Все это производит колоссальное впечатление. Конечно же. У Ю. Клевера есть работы посвященные и другим временам года, но именно зимние врезаются в память и остаются там на долгое время. В качестве примера я могу привести такие картины как: «В парке Гатчинского дворца», «Закат солнца зимой», «Зимний вечер», «Зима», «Забытое кладбище», «Зимний закат в еловом лесу», «Зимний пейзаж с соснами».

Изображения весны в картинах русских живописцев всегда несут в себе особую теплоту и радость, ведь какое это счастье, после долгой и суровой зимы, в которая дарила так мало погожих деньков, увидеть, как природа сбрасывает с себя тяжелое снежное одеяло, с каждым днем все сильнее и сильнее припекает солнце, а позже зима и вовсе уходит без следа.

Как раз первые весенние дни можно встретить в таких произведениях как: «Весна – большая вода» и «Март» кисти И. Левитана, «Весенний день» А. Саврасова. Мы видим, что снег еще не до конца сошел, местами виднеются чернеющие проталины, на по-весеннему, ярко-голубому небу плывут едва различимые облака и птицы кружат в унисон с ними, согреваясь под первыми лучами солнца.

«В лесу. По весне» Е. Волкова снега уже нет, погоду можно назвать пасмурной, но и от нее веет теплом. Кое-где проглядывает свежая, только что выросшая трава, на деревьях набухают почки. Похожее состояние природы изображено на полотне Л. Камнева. Смело можно предположить, что на этих картинах запечатлены апрельские дни.

Ну а по-настоящему разошедшуюся весну мы видим на таких картинах как «Перед полуднем» К. Крыжицкого, «Яблони в цвету» Н. Сергеева и «Радуга» А. Саврасова. Видно, что деревья уже распустили свои листья, трава обильно покрывает луга, цветут яблони... Именно на конец весны указывает то, что растительность еще не выжжена палящим летним солнцем, а сохранила мягкий, свежий цвет.

Подавляющее количество пейзажей предлагает полюбоваться нам таким временем года как лето. Множество живописцев изображали этого сезон, а видение каждого из них уникально и неповторимо. Замечательные летние виды подарили нам полотна «Дубовая роща» и «Рожь» кисти И. Шишкина, «Тоня на Днепре» Н. Сергеева, «Озеро. Русь» И. Левитана и многие другие.

На перечисленных картинах ярко отображено богатое разнообразие состояний летней природы. Мы видим и жаркие солнечные деньки, и прохладную тень небольших лесков и рощиц, и свинцовые, грозовые облака, мчащие над необъятными полями, в которых уже спеет и наливается золотая рожь. Так же на некоторых картинах можно встретить изображения людей, без них летний пейзаж бы был неполным, так как лето – это все-таки пора работы в полях, а художники, особенно те, что работали во второй половине XIX-го века, в эпоху реалистического пейзажа, стремились показать жизнь и труд простого человека как он есть.

Одним из самых живописных времен года бесспорно является осень. Бесконечно долго можно говорить о зиме, лете, весне... Осень скажет за себя сама. Полыхающими лесами, листопадами, кристальным воздухом, от которого дрожат легкие, шелестом сухой травы под ногами и сырым, терпким запахом созревших яблок.

Наиболее полно осеннее великолепие передано в таких картинах «Золотая осень» И. Левитана и «Золотая осень» И. Остроухова, как раз на этих двух полотнах передана истинная красота конца сентября – начала октября, когда до

настоящих холодов и снега еще далеко, но и летнее тепло уже отступило, особенно красив контраст по-осеннему тяжелого, насыщенно-голубого неба и золотой, легкой листвы деревьев.

Осень отличается множеством своих состояний и настроений, поэтому мы еще можем встретить осень темную, опять же на Левитановском полотне «Осенний день. Сокольники», осень туманную и промозглую на картине Л. Камнева «Туман. Красный пруд в Москве осенью». Еще не менее прекрасные осенние виды предоставляет нам живописец Е. Волков, на своей картине «Октябрь» он с небывалой точностью смог передать все особенности этого месяца, погоды, которая свойственна ему. Ну а на полотне «Ранний снег» мы видим вероятнее всего конец ноября, когда зима потихоньку вступает в свои права и первым, несмелым пушком покрывает почерневшую землю. И снова все повторяется... Зима, весна, лето, осень...

Так уж сложилось, что все в нашей жизни циклично, времена года сменяют друг друга и так будет продолжаться, пока существует наш мир.

1.3. Влияние знакомства с пейзажами русских художников на развитие цветового восприятия у младших школьников

Само по себе восприятие – это один из самых ведущих познавательных процессов младшего школьного возраста. Он выполняет объединяющую функцию, соединяя отдельные свойства предметов в целостный и единый образ. Так же восприятие объединяет все познавательные процессы в согласованной и совместной работе по переработке той или иной информации и объединяет весь полученный опыт об окружающем мире тем самым формируя у ребенка целостную картину мира, которая соответствует его уровню развития.

Сущность процесса восприятия заключается в том, что оно обеспечивает получение и первичную обработку получаемой информации, например,

узнавание и различение отдельных свойств каких-либо предметов, самих этих предметов, их назначения, характеристик и особенностей.

У младших школьников восприятие уже весьма неплохо развито. Дети без проблем различают форму, цвет, размер и расположение предмета в пространстве. Кроме того, они могут соотносить предметы по разным признакам. Например, по тому же самому цвету или величине. Так же младшие школьники самостоятельно могут изобразить заданные формы и раскрасить их в нужный цвет. Стоит отметить, что в первом и начале второго класса дети могут допускать ошибки. Например, не отличают и смешивают сходные по начертанию формы, буквы и т.д. Часто выделяют какие-то случайные детали у предмета, а существенное и важное не воспринимают. Это объясняется тем, что дети еще не очень хорошо могут рассматривать предметы.

Так же особенностью восприятия младших школьников является крепкая связь с действиями. Для детей этого возраста воспринять предмет – значит потрогать его, что-то с ним сделать, изменить. Отличительными чертами восприятия ребенка является острота и свежесть, созерцательная любознательность. В окружающем нас с вами мире существует бесконечное разнообразие форм, цвета, звуков. И человечество только постепенно упорядочило их, сведя к сенсорным эталонам – системам цветов, форм и звуков. Эталоны – это выработанные человечеством образцы основных разновидностей качеств и свойств чего-либо.

Если ребенок правильно называет цвет и форму какого-либо предмета и может соотнести эти качества с эталоном, то соответственно он так же может установить идентичность (глобус круглый) и частичное сходство (воздушный шар тоже круглый, но не настолько как глобус).

В произведениях искусства цветовой образ является величайшим средством, который будет создавать нужную эмоциональную атмосферу на полотне, а также выявлять мироощущение автора и его отношение к

изображаемому. Цвет в произведении – одно из самых главных средств, с помощью которых живописец создает художественный образ, добивается нужного впечатления. Колорит, гамма, цвет – это первое, что воспринимает человеческий глаз в картине. Еще не зная ее сюжета, происходящего действия, эмоционального состояния персонажей, мы улавливаем ее настроение, тональность, минорную или мажорную ноту, которая возникает от определенного сочетания красок.

Краска – неживая материя, сырой материал, который сам по себе не может ничего выразить или изобразить. А цвет и колорит отражают реальность. С помощью краски художник не только воссоздает на своих картинах реальный цвет предметов, но и добивается ощущения их плотности, веса или, наоборот, легкости и прозрачности.

Цвет – является важным средством выразительности не только в профессиональной живописи, но и в детском творчестве. Цветовые свойства предметов и явлений окружающего мира рано привлекают внимание ребенка и сильно воздействуют на него. В процессе создания рисунка дети не всегда обращают внимание на цвет, игнорируют его, поэтому так часто в работах младших школьников можно встретить нереальных расцветок животных, птиц и прочих персонажей. Лишь иногда цвет выступает в качестве неотъемлемого свойства предмета. Дети любят яркие цвета, и сами используют их как средство выразительности. Стоит отметить, что чистыми, красивыми цветами ребенок изображает любимых героев, приятные события, а темными и грязными цветами нелюбимых и злых персонажей и какие-либо печальные события.

В исследованиях психологов отмечается, что при изображении чего-то хорошего дети любят использовать теплые оттенки, например, красный, оранжевый, желтый, а когда рисуют что-то неприятное, то берут в основном холодные и нейтральные цвета и оттенки. Исследования в сфере детского рисунка показывают, что ребята, осваивая цвет, начинают использовать его

однозначно. Например, для того, чтобы обозначить предмет: небо на детском пейзаже всегда синее, солнышко желтое, а земля черная. Лишь по мере освоения ребенком изобразительного опыта, познания им окружающего мира цвета в детском рисунке становятся более реалистичными. Он все так же остается средством выражения основного замысла, но становится более обоснованным и осознанным.

Так как же хочется разобрать такой вопрос как влияние знакомства с пейзажами русских живописцев на цветовое восприятие ребенка младшего школьного возраста. Ответ напрашивается сам собой, такое знакомство окажет положительное влияние не только на цветовую чувствительность, но и на психику, мировоззрение и другие грани детской души.

Показывая ребятам репродукции полотен великих русских художников можно привить им вкус, чувство колорита и многое другое. Детям намного проще воспринимать изображение, нежели текст или рассказ о чем-либо. Можно бесконечно долго говорить им о суровых снежных зимах, о золотой осени, жарком лете и весне. Вероятность того, что ребенок прочувствует это очень мало. Намного проще показать картину. И неважно, будет это поход в галерею или иллюстрация в книге.

Смотря на изображение ребенок с легкостью определит какое время года изображено, какими цветами пользовался художник, чтобы изобразить тот или иной сезон. На зимних пейзажах в глаза сразу бросится холодная цветовая гамма. Яркое, чистое небо, переливающиеся на солнышке сугробы, обнаженные ветви деревьев или могучие ели, окутанные снегом, даже малыш безошибочно определит именно зиму, а не лето или осень.

На осенних пейзажах доминирующую роль будут играть теплые красновато-желтые цвета. Увядающую траву, горящие золотом и багрянцем деревья, прозрачный и как будто бы звенящий воздух ни с чем не спутаешь. Даже мрачную осень с тяжелыми, свинцовыми тучами и промозглым дождем

назовут именно осенью, а не весной, хотя она тоже бывает таковой. А главное различие опять же в цвете. Весной не видно ни одного желтого листочка или горящего красным цветом дерева рябины. А это именно те признаки, по которым дети инфицируют осень.

Именно через ощущение цвета, его язык дети открывают для себя удивительный мир многообразных живописных образов. Возможность воспринимать цвет, его настроение и выражение позволяет ребенку через его красоту увидеть, почувствовать и пропустить через свою душу ценность и радость жизни. А также, именно он тесно связан с такими средствами композиции как пропорция, нюанс, контраст, масштаб. При помощи цвета можно выделить наиболее важное и главное в работе, раскрыть сущность и естество изображаемого предмета.