УДК 372.28+37.025.3

DOI: 10.23951/2307-6127-2018-4-171-179

ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦВЕТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Н. А. Долгих¹, Н. Н. Долгих²

¹ Томский государственный педагогический университет, Томск

² Томский государственный университет, Томск

Рассматривается эволюция лидерства дизайна: от промышленного к графическому и медиадизайну, которая сопровождается расширением зоны влияния дизайна – от решения функциональных и эстетических задач в промышленном дизайне до влияния дизайна на формирование мировоззрения сегодня. Глобализация возможностей дизайна повышает требования к социальной ответственности и профессионализму дизайнера. Одна из значимых составляющих профессионализма художника, дизайнера – колористическая компетентность. Представлена серия заданий по дисциплине «Цветоведение и колористика», направленных на становление колористической компетентности будущих художников, дизайнеров в процессе художественного образования: формирование умений передавать эмоции цветом, пользоваться цветом как средством создания художественного образа.

Ключевые слова: дизайн, колористическая компетентность, коммуникативная, эстетическая, символическая, эмоционально-выразительная функция цвета, художественный образ.

Рубеж XX–XXI веков можно назвать временем дизайна и дизайнеров. Дизайн – творческая деятельность, целью которой является формирование гармоничной предметно-пространственной среды и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом.

Дизайн, появившийся в эпоху промышленной революции как дизайн промышленный, направленный на эстетизацию и повышение конкурентоспособности продуктов промышленного производства, трансформировался и необычайно расширил свое влияние. Лидерство промышленного дизайна с развитием информационного общества сменилось выходом на передний план графического дизайна, направленного на работу с информацией и выстраивание визуальных сообщений с использованием вербальных и невербальных языковых систем. Формирование сетевого общества детерминировало развитие медиадизайна, направленного на работу с интерактивностью, виртуальным пространством в цифровой среде.

Философия проектирования в промышленном дизайне заключалась в формуле: «функция – конструкция – форма» [1]. Сегодня дизайн выходит за рамки решения функциональных и эстетических задач. Дизайн оказывает влияние на окружающее нас предметное пространство, графический дизайн и медиадизайн, в значительной степени формирует наши взгляды и поведение, определяет наше будущее. Исследователи отмечают мировоззренческие возможности дизайна «как инструмента конструирования новой онтологии».

«Дизайн в культуре сетевого общества влияет на социальные и духовные трансформации. Эстетика, рожденная цифровыми технологиями и распространяемая интерактивными дизайн-проектами, сосредоточена не только внутри виртуальных миров, но и меняет физическое пространство естественной природы. Она активно внедряется в современную онто-

логию, модифицируя культурные нормы и ценности через воплощение новых идей и форм не только в мультимедийных проектах, требующих синестезийного восприятия, но и в предметно-пространственной среде: архитектуре, транспорте, мебели, костюме, робототехнике» [1, с. 168].

Всеобъемлющий характер воздействия дизайна на бытие современного общества и культуры предъявляет особые требования к профессионализму дизайнера, требует осмысления, какими средствами располагает дизайнер, каковы условия становления профессиональной компетентности дизайнера.

Глобализация возможностей дизайнера повышает требования к социальной ответственности, содержанию и средствам профессиональной деятельности. Одним из самых значимых средств выразительности, которым располагает дизайнер, – цвет, необычайно действенный инструмент в руках дизайнера. Роль цвета в жизни человека трудно переоценить. Цвет, окружая нас повсюду, влияет на наше настроение, самочувствие, формирует наш вкус, предпочтения, во многом определяя наш выбор.

Цвет издавна был предметом внимания философов и художников. Вопросы цветовосприятия, цветоприменения, цвета в живописи исследуют художники Возрождения [2]. Большую ценность для формирования современных подходов к вопросам цветоведения представляют высказывания, разработки по колористике, оставленные в наследии И. В. Гете [3, 4], В. Ф. Оствальда [5], оказавшие влияние на прикладное цветоведение.

Проблемами систематики цвета, вопросами гармонии цвета интересовались И. В. Гете, И. Иттен [3, 4, 6]. Цвет как феномен культуры рассматривается в научных трудах Л. Н. Мироновой [7, 8].

Методологической основой для формирования знаний об особенностях психофизиологического воздействия цвета являются труды таких исследователей, как Р. Арнхейм, М. Люшер П. В. Яньшин [9–11]. Цвет как психологический феномен включает феномены восприятия цвета, его воздействия на эмоциональное и физиологическое состояние человека, вопросы цветовых ассоциаций и цветовой символики.

В настоящее время цвет является объектом изучения во многих дисциплинах, которые рассматривают закономерности восприятия цвета, цветоразличения, цветопередачи, формирования способности воспринимать и передавать цветовое богатство окружающей действительности. Однако менее изученной остается проблема эмоционально-выразительной функции цвета, взаимосвязи цвета и эмоций, обоснования методики формирования колористической компетентности будущих художников, дизайнеров. Так, в частности, недостаточно разработана методика формирования компетентности будущих дизайнеров в области владения цветом как носителем эмоций, как способом передачи определенного настроения, эмоционального состояния. Под колористической компетентностью мы рассматриваем владение цветом как средством выразительности на высоком уровне, в частности, владение цветом как средством формирования эмоциональной среды. Суть проблемной ситуации – в противоречии между потенциальными возможностями влияния цвета на управление созданием эмоционально-выразительной среды, развивающей личность, и образования к формированию колористической компетентности будущего художника, дизайнера.

Структуру колористической компетентности дизайнера определяют функции цвета в дизайне. Исследователи выделяют основные функции цвета: коммуникативные (работа с информацией), эстетические, символические и эмоционально-выразительные (передающие и вызывающие эмоции).

Специфика профессиональной деятельности дизайнера определяет подходы к организации обучения цветоведению и колористике. Колористическая подготовка – это подготов-

ка будущего художника, дизайнера к творческой деятельности, в которой реализуются основные компоненты колористической компетентности.

Часто употребляется *коммуникативная функция* цвета – *различительная* – это, например, выделение разными цветами разделов или рубрик в журнале. Цветом можно выделить какую-либо информацию из текста, акцентировать внимание читателя на определенной статье. Для оформления аналогичной информации, например, новостных блоков, используется *объединяющая функция* цвета – все новости располагаются на подложке определенного цвета. Цвет управляет вниманием читателя и обеспечивает удобную навигацию по изданию. Цвет *как средство информации* запрещает, информирует об опасности (красный), разрешает, констатирует безопасность (зеленый), предупреждает (желтый).

Эстетическая функция цвета детерминирует включение в процесс становления профессионализма дизайнера формирование понимания закономерностей составления цветowych композиций, умения привести цветовые сочетания в гармонию, знакомство с теоретическими основами цветовых систем и практикой систематики цвета на основе цветового круга, воспитание художественного вкуса и оценочных критериев.

Колористическая компетентность дизайнера в соответствии с *символической функцией* цвета в дизайне включает знание цветовой символики других культур, грамотное использование языка цвета с учетом цветовых предпочтений целевой аудитории. Владение языком цвета, изучение цветовой символики разных народов способствует эффективности общения между представителями различных культур. Грамотное использование языка цвета предполагает учет цветовых предпочтений целевой аудитории. Сравнивая цветовую символику различных культур, можно заметить, что на уровне ассоциативных обозначений цветочные символы во многих культурах аналогичны. Например, белый – свет, черный – мрак, желтый – солнце, синий – небо, воздух и пр. Различия проявляются там, где преобладает кодовая цветочная символика. Понять кодовое символическое значение цвета изолированно от истории развития культуры невозможно.

Наряду с ценностью понимания символики цвета, большое значение для профессионализма специалиста (дизайнера, художника) имеет знание *эмоционально-выразительных* качеств цвета. Цветочная визуализация информации обладает большими выразительными возможностями интерпретации по сравнению с черно-белой. Цвет влияет на человека, его настроение и самочувствие. Цвет сам по себе, независимо от того предмета, которому он принадлежит, производит на человека определенное психофизическое действие, иногда в силу связанных с ним ассоциаций, но в подавляющем большинстве случаев непосредственно. В. М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры».

Экспериментальная программа, направленная на формирование колористической компетентности, реализуется в несколько этапов.

Первый этап (теоретический) предполагает изучение и анализ литературы, выявление эмоционально-выразительных качеств цвета. На первом этапе практической составляющей в рамках констатирующего эксперимента группой экспертов была произведена оценка уровня начальной колористической компетентности участников эксперимента. Эксперты оценивали продукты творчества учащихся – участников программы, анализировали уровень решения задач в процессе выполнения каждого задания, беседовали с преподавателями и обучающимися. Констатирующий этап эксперимента показал начальный уровень колористической компетентности, который характеризуется средним объемом знаний основ цветоведения, в частности знаний об эмоционально-выразительных качествах цвета. В работах наблюдается неумение использовать цвет с целью передачи эмоций и создания худо-

жественного образа. Недостаточное развитие эмоциональной чуткости к цвету проявляется в отсутствии целостного эмоционального колористического решения композиции, согласованного с творческим замыслом.

В результате по итогам констатирующего эксперимента была разработана экспериментальная программа, направленная на формирование колористической компетентности. С целью формирования эмоционально-выразительной составляющей колористической компетентности дизайнера разработана серия учебных заданий, в процессе выполнения которых можно проследить взаимосвязь эмоций и процессов восприятия и порождения цветных образов, их роль в становлении колористической компетентности.

В рамках формирующего эксперимента реализована программа по дисциплине «Цветоведение и колористика», где была поставлена задача: разработать и реализовать серию заданий по колористике, ориентированную на развитие умений пользоваться цветом как средством передачи эмоций, средством создания художественного образа.

Рис. 1. Дворец Зимы

Рис. 2. Дворец Осени

Задание 1. Тема «Сказочный дом, замок, дворец», время выполнения – 9 часов, материал – гуашь. Задачи: формировать понятие об образном начале в композиции, стилизовать, создавая декоративное, условное цветовое решение, использовать колорит как способ образного построения композиции (рис. 1, 2).

Содержание: обсудить понятие художественного образа. Обратить внимание на прием соподчиненности – подчинение всех средств художественной выразительности замыслу, созданию образа. В данной композиции: через стилизованное, сказочное, фантастическое изображение Дворца, Замка создать Образ Осени, Зимы, Подводного Царства и т. д. В листе плотно, оставив мало фона, закомпоновать Дворец Осени, Дворец Зимы, Дворец Подводного Царя и пр. Вместе с обучающимися проанализировать особенности характера героя – хозяина Дворца: добрый, злой, замкнутый, веселый, грустный. В соответствии с характером героя выбрать колорит. Форма Дворца, характер линий, пятен также определяют характером героя. Главным выразительным средством, создающим определенное настроение композиции, является цвет. Задание направлено на развитие образного мышления, колористического видения.

Рис. 3. У природы нет плохой погоды

Задание 2. Тема «У природы нет плохой погоды», время выполнения – 6 часов, материал – гуашь. Задачи: формировать понятие о взаимосвязи цвета и настроения, передавать цветом определенное настроение, состояние в природе, формировать эмоциональное отношение к природе, развивать воображение, образное мышление (рис. 3).

Содержание: беседа. Понятие колорита в живописи как главного носителя эмоций, настроения, состояния. Эмоциональное значение разных типов линий. Движение масс, линий в листе как второй способ передачи настроений, эмоций, напряжения. Композиции бессюжетные, не включающие фигуру человека. Урок может сопровождаться музыкой, чтением стихов. В листе компоновать шесть небольших форматов, в которых разместить следующие изображения:

1-й вариант: холодный вихрь, мягкое розовое утро, контрастный закат, страшная гроза, мягкий туман, солнечный день.

2-й вариант: пожар, метель, пурга, буря, извержение вулкана, ураган.

Задание 3. Тема «Букет цветов», время выполнения – 9 часов, материал – гуашь. Задачи: формировать понятие о взаимосвязи цвета и настроения, об эмоциональном значении колорита, линией и цветом создавать определенное настроение, воспитывать эмоциональное отношение к природе, развивать образное мышление (рис. 4).

Рис. 4. Букет цветов

Содержание: беседа. Создать художественный образ букета цветов. Стилизовать изображение растений с целью усиления соответствующего настроения, состояния. Использовать выразительные возможности линии: плавная, нежная или жесткая, колючая. Используя эмоционально-образную выразительность цвета, создать колористическое решение композиции как главного носителя заданного настроения. Выбрать из предложенных вариантов два и выполнить на одном листе: торжественный, праздничный; грустный, замкнутый, одинокий; мрачный, недружелюбный, страшный, злой, грозный; легкий, нежный или веселый, задорный.

Задание 4. Тема «Пейзаж-настроение», время выполнения – 9 часов, материал – гуашь. Задачи: формировать понятие о взаимосвязи цвета и настроения, об эмоциональном значении колорита, линией и цветом создавать определенное настроение, воспитывать эмоциональное отношение к природе, развивать образное мышление (рис. 5).

Содержание: закомпоновать на одном листе четыре одинаковых рисунка пейзажа (или натюрморта). Используя знания о выразительных возможностях цвета, создать заданное настроение пейзажа (или натюрморта) цветом: трагический, спокойный, лирический, драматический.

Учащимся предлагается выполнить ряд композиций, в которых настроение создается цветом. Анализ решения поставленных задач в процессе выполнения задания на промежуточных просмотрах и по окончании на итоговом просмотре показал, что результатом стало

создание убедительных образов-ассоциаций, образов-фантазий, в которых настроение создается прежде всего цветом.

Рис. 5. Пейзаж-настроение

По результатам формирующего эксперимента группой экспертов была произведена оценка уровня колористической компетентности участников эксперимента. Эксперты оценивали продукты творчества учащихся – участников программы, анализировали уровень решения задач при выполнении каждого задания. В результате экспертами было отмечено у учащихся достаточно сформированное понятие о взаимосвязи цвета и настроения, об эмоциональном значении колорита, умение линиями и цветом создавать определенное настроение. По итогам освоения экспериментальной программы учащиеся демонстрируют высокий уровень колористической компетентности: достаточный уровень знаний, умение применять знания в решении композиционных задач, достигать согласованности эмоционального содержания замысла и выразительных средств цветовой композиции. Таким образом, можно утверждать, что разработка и реализация заданий по цветоведению и колористике с учетом освоения *эмоционально-выразительных аспектов* применения цвета эффективны для развития образного мышления и колористической компетентности, важной составляющей профессиональной компетентности специалиста.

Список литературы

1. Долгих М. Н. Дизайн в культуре сетевого общества: интерактивная природа и виртуальная жизнь. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2016. 200 с.
2. Да Винчи Леонардо. Книга о живописи (трактат о живописи). М., 1987.
3. Гете И. В. Об искусстве / вступ. статья и примеч. А. В. Гулыги. М.: Искусство, 1975.
4. Гете И. В. Статьи и мысли об искусстве. М.; Л.: Академия наук СССР, 1936.
5. Оствальд В. Цветоведение. М.: Промиздат, 1926.
6. Иттен И. Искусство цвета. М.: Д. Аронов, 2004. 96 с.
7. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей. Минск: Беларусь, 2002.
8. Миронова Л. Н. Цветоведение: учеб. пособие для спец. 2229 «Интерьер и оборудование», 2230 «Пром. искусство», 2231 «Монумент-декор. искусство». Минск: Высш. шк., 1984.

9. Арнхейм Р. М. Перцептуальный вызов в системе художественного образования / под ред. М. Д. Рутюновой, М. А. Журиной. М.: Прогресс, 1990.
10. Люшер М. Цветовой тест Люшера / пер. с англ. А. Никоновой. СПб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.
11. Яньшин П. В. Психосемантика цвета. СПб.: Речь, 2006.

Долгих Николай Андреевич, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: nadolgich@mail.ru

Долгих Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный университет (ул. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050). E-mail: dnn1410@gmail.com

Материал поступил в редакцию 24.04.2018

DOI: 10.23951/2307-6127-2018-4-171-179

THE STUDY OF EMOTIONALLY EXPRESSIVE POSSIBILITIES OF COLOR AS A MEANS OF FORMING FUTURE SPECIALIST'S COLOR COMPETENCE

N. A. Dolgikh¹, N. N. Dolgikh²

¹ Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

² Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article examines the evolution of design leadership: from industrial to graphic and media design, which is accompanied by an expansion of the design impact zone, from the solution of functional and aesthetic tasks in industrial design to the influence of design on the formation of the worldview today. The globalization of design possibilities increases the requirements for the designer's professionalism. One of the significant components of the professionalism of the artist, designer is the color competence. Currently, color is an object of study in many disciplines that consider the patterns of color perception, color perception, color rendering, the formation of the ability to perceive and convey the color richness of the surrounding reality. However, the problem of the emotionally expressive function of color, the relationship of color and emotion, and the justification of the methodology for the formation of the colorist competence of future artists and designers remain less studied. The article presents the results of a formative experiment aimed at developing skills to use color as a means of creating an artistic image. As a result of the development of the pilot program, students demonstrate the ability to achieve consistency in the emotional content of the intention and expressive means of color composition.

Key words: *design; coloristic competence; communicative, aesthetic, symbolic, emotional and expressive functions of color; artistic image.*

References

1. Dolgikh M. N. *Dizayn v kul'ture setevogo obshchestva: interaktivnaya priroda i virtual'naya zhizn'* [Design in a network society culture: interactive nature and virtual life]. Tomsk, Tomsk University Publ., 2016. 200 p. (in Russian).
2. Leonardo da Vinci. A book about painting (Russ. ed.: Da Vinchi L. *Kniga o zhivopisi (traktat o zhivopisi)*). Moscow, 1987).
3. Gette I. V. About art (Russ. ed.: Gette I. V. *Ob iskusstve*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1975. 623 p.).
4. Gette I. V. Articles and thoughts about art (Russ. ed.: Gette I. V. *Stat'i i mysli ob iskusstve*. Moscow–Leningrad, Academy of Sciences USSR Publ., 1936, 428 p.).
5. Ostwald V. Color science (Russ. ed.: Ostwald V. *Tsvetovedeniye*. Moscow, Promizdat Publ., 1926. 204p).

6. Itten I. Art of color Stuttgart: KUNST DER FARBE, 2004, 96 p. (Russ. ed.: Itten I. *Iskusstvo tsveta*. Moscow, D. Aronov Publ., 2004, 96 p.).
7. Mironova L. N. *Tsvet v izobrazitel'nom iskusstve: posobiye dlya uchiteley* [color in the visual arts]. Minsk, Belarus Publ., 2002, 151 p. (in Russian).
8. Mironova L. N. *Tsvetovedeniye: ucheb. posobiye dlya spets. 2229 "Inter'yer i oborudovaniye", 2230 "Prom. iskusstvo", 2231 "Monument-dekor. iskusstvo"* [Color science: textbook for specialties 2229 «Interior and equipment», 2230 «Prom. Art», 2231 «Monument-decor. Art»]. Minsk, Vysh. shk. Publ, 1984, 286 p. (in Russian).
9. Arnheim R. M. Perceptual challenge in the system of art education (Russ. ed.: Arnheim R. M. *Perceptual'nyy vyzov v sisteme khudozhestvennogo obrazovaniya*. Moscow, Progress Publ, 1990, 512p).
10. Lusher M. The color test of Lusher (Russ. ed.: Lyusher M. *Tsvetovoy test Lyushera*. Per. s angl. A. Nikonovoy. Moscow, Izd-vo EKSMO-press Publ, 2002, 148p).
11. Yan'shin P. V. *Psikhosemantika tsveta* [Psychosemantics of color]. Saint Petersburg, Rech Publ., 2006, 368 p. (in Russian).

Dolgikh N. A., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061). E-mail: nadolgich@mail.ru

Dolgikh N. N., Tomsk State University (ul. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). E-mail: dnn1410@gmail.com