

Филиал изобразительного и декоративно-прикладного искусства
МБУ ДО «Виллойская детская школа искусств имени М.Н.Жиркова»
Муниципального района «Виллойский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Тема: «Развитие творческого воображения и навыков
цветовосприятия на уроках живописи в ДХШ/ДШИ»

Подготовила: преподаватель ФИиДПИ
МБУ ДО ВДШИ им М.Н.Жиркова
Иванова Тамара Александровна

Виллойск, 2026 г.

Доклад

Тема: «Развитие творческого воображения и навыков цветовосприятия на уроках живописи в ДХШ/ДШИ»

Аннотация

В данной работе рассматривается методика формирования художественного видения у учащихся. Автор анализирует приемы преодоления стереотипного восприятия цвета и методы активизации творческого воображения. Предложен комплекс практических упражнений, направленных на развитие колористического мышления.

Ключевые слова: живопись, цветовосприятие, воображение, методика, ДХШ, колорит.

1. Введение

Одной из главных задач педагога-художника является не просто обучение техническим навыкам владения кистью, а формирование «глаза художника». В младшем и среднем школьном возрасте дети часто воспринимают цвет локально (трава — зеленая, небо — синее). Задача курса живописи — разрушить эти стереотипы и научить ребенка видеть бесконечное разнообразие оттенков, взаимосвязь цвета и освещения.

2. Психологические аспекты воображения

Творческое воображение в художественной школе — это не фантазирование «из головы», а способность трансформировать увиденную натуру в художественный образ. Цветовосприятие здесь играет ключевую роль: через цвет ученик передает настроение, время суток и свое отношение к предмету.

3. Методические приемы на разных этапах обучения

А) Начальный этап (1–2 класс): От упражнения к образу

В этом возрасте важно задействовать игровые механики.

- **Метод «Цветовых ассоциаций»:** Предложите детям изобразить «вкусный» цвет, «колючий» цвет или «грустный» натюрморт. Это заставляет ребенка искать нужный оттенок не интуитивно, а осознанно.
- **Упражнение «Ограниченная палитра»:** Работа всего 2–3 красками плюс белила. Это учит находить десятки нюансов внутри одного цветового сегмента.

Б) Средний этап (3–4 класс): Академический подход и колорит

Здесь мы переходим к понятию **цельности колорита**.

- **Изучение рефлексов:** Навык видеть, как синяя драпировка «отдает» свой цвет на желтое яблоко. Это ключевой момент в развитии цветовосприятия — понимание, что в живописи нет изолированных цветов.
- **Работа над состоянием:** Одно и то же учебное задание (например, натюрморт с кувшином) предлагается решить в разных гаммах: «солнечный день» и «сумерки».

4. Практические рекомендации для педагога

Для эффективного развития навыков я рекомендую использовать следующие приемы:

1. **«Живые просмотры»:** В начале урока анализировать репродукции мастеров (Врубеля — для понимания мистики цвета, Коровина — для изучения чистого импрессионистического мазка).
2. **Этюдный метод:** Короткие зарисовки (15-20 минут) на пленэре или в классе. Отсутствие времени на прорисовку деталей заставляет глаз фокусироваться только на цветовых пятнах.

3. **Эксперименты с фоном:** Использование цветных грунтовантов или тонированной бумаги. Это сразу задает общий тон работе и помогает избежать «белых дыр» в композиции.

Если на педсовете регламент ограничен 5–7 минутами, придерживайтесь этой логики:

1. **Проблема:** Дети пишут «красками из банки», не видя рефлексов.
2. **Решение:** Внедрение игровых и аналитических упражнений.
3. **Пример:** Описать одно задание (например, «Натюрморт в сближенных тонах»).
4. **Результат:** Ученики начинают видеть цвет как инструмент передачи настроения, а не просто окраску предмета.

Вот три конкретных упражнения. Они наглядно показывают, как теория переходит в практику.

Практическое приложение: Упражнения для уроков живописи

Система упражнений

Упражнение №1: «Цвет настроения»

- *Задача:* Выполнить два этюда одного сюжета в разных гаммах (например, «Тревога» и «Радость»).
- *Цель:* Показать, что цвет — это инструмент передачи эмоций.

Упражнение №2: «Родственные души»

- *Задача:* Написать натюрморт из предметов, близких по цвету (зеленое на зеленом).
- *Цель:* Научить находить нюансы и сложные смеси внутри одного цветового сегмента.

Упражнение №3: «Мозаика рефлексов»

- *Задача:* Изображение белого гипсового предмета на ярком фоне без использования чистого белого цвета.
- *Цель:* Научить видеть влияние окружающей среды на локальный цвет предмета.

1. Упражнение «Цвет настроения» (Развитие воображения)

- **Цель:** Научить передавать эмоциональное состояние через колорит, не привязываясь к реалистичным цветам предметов.
- **Задача:** Ученикам предлагается один и тот же простой линейный рисунок (например, эскиз городского пейзажа или натюрморта). Нужно выполнить два этюда: один в гамме «Тревога/Гроза» (холодные, темные, контрастные цвета), другой — «Радость/Утро» (светлые, теплые, пастельные тона).
- **Результат:** Ребенок понимает, что цвет — это прежде всего средство выразительности.

2. Упражнение «Родственные души» (Навыки цветовосприятия)

- **Цель:** Развитие умения смешивать сложные оттенки и видеть нюансы внутри одной гаммы.
- **Задача:** Написать натюрморт из предметов, близких по цвету (например, зеленое яблоко на светло-зеленой драпировке рядом с бирюзовой вазой).

- **Сложность:** Запрещено использовать цвет в чистом виде из кюветы/тюбика. Каждый мазок должен быть составным (минимум 3 цвета в смеси).
- **Результат:** Ученик учится различать теплохолодность (зеленый может быть теплым травяным и холодным изумрудным в одной постановке).

3. Упражнение «Мозаика рефлексов» (Аналитическое зрение)

- **Цель:** Показать взаимосвязь предметов в среде.
- **Задача:** Постановка из белого гипсового предмета (куб или шар) на ярко-красном или ярко-синем фоне при направленном освещении.
- **Метод:** Ученик должен написать белый предмет, используя только те цвета, которые он видит в рефлексах и тенях (голубые, розовые, фиолетовые), полностью исключив чистые белила.
- **Результат:** Разрушается стереотип «белое пишем белым», развивается профессиональное видение цветовых связей.

5. Заключение

Развитие цветовосприятия — процесс длительный. Конечным результатом мы должны считать не только грамотно написанный академический натюрморт, но и способность ученика самостоятельно составить гармоничную цветовую схему для своей творческой работы. Творческое воображение, подкрепленное сильной колористической базой, позволяет выпускнику школы стать самобытным автором.

Вот перечень источников, которые идеально подойдут к теме развития цветовосприятия и воображения:

Список литературы для доклада:

1. **Иттен, И.** «Искусство цвета» — база для любого художника. В книге подробно описаны законы цветовых контрастов и гармонии.
2. **Беда, Г. В.** «Живопись» — классический учебник, раскрывающий основы цветоведения и технику работы с красками.
3. **Волков, Н. Н.** «Цвет в живописи» — глубокое исследование психологии восприятия цвета и его роли в создании художественного образа.
4. **Ростовцев, Н. Н.** «Методика преподавания изобразительного искусства в школе» — основной методический труд для педагогов ДШИ.
5. **Шашков, Ю. П.** «Живопись и ее средства» — пособие, помогающее понять взаимосвязь между техническим приемом и творческим замыслом.