Методы формирования колористической компетенции начинающих художников в условиях дополнительного образования

Д.С. Лавренко[1,2], Е.Г. Милюгина[1]
[1]ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия
[2]МБУ ДО «Детская художественная школа имени В.А. Серова», г. Тверь, Россия

Актуализирована проблема разработки системы методов, нацеленных на формирование колористической компетенции начинающих художников в условиях дополнительного образования. Рассмотрен потенциал применения искусствоведческих методов, обеспечивающих целостное понимание колорита как выразительного языка живописи. Предложена система заданий по формированию колористической компетенции начинающих художников на основе выбранных искусствоведческих методов.
***Ключевые слова**: колористическая компетенция, искусствоведческие методы, колорит, младшие подростки, дополнительное образование, художественное образование, изобразительная деятельность.*

Актуальность исследования. Колористическая компетенция начинающих художников как способность использовать цвет в творческом визуальном диалоге со зрителем с целью передачи ему собственного художественного замысла является основой художественного образования. Способность осознанно оперировать цветовыми отношениями и выстраивать художественный образ посредством колористических решений – фундаментальный навык при освоении живописи. Нормативные акты, регулирующие дополнительное образование в Российской Федерации (ФГТ) [8], прямо определяют необходимость формирования у начинающих художников колористических знаний, умений и навыков, что делает разработку результативной системы методов их освоения актуальной задачей практической педагогики.

В этой связи *теоретическая проблема нашего исследования* состоит в определении педагогического потенциала искусствоведческих методов для формирования колористической компетенции начинающих художников в условиях дополнительного образования; *конкретная проблема* – в разработке на основе искусствоведческих методов системы методов формирования колористической компетенции начинающих художников. В рамках обозначенной проблемы обращение к искусствоведческим методам и их педагогическому потенциалу обусловлено тем, что, в отличие от прикладных методов, ориентированных преимущественно на отработку собственно технических навыков, искусствоведческие методы обеспечивают целостное понимание начинающим художником колорита как выразительного языка живописи.

Цель исследования – на основе системы искусствоведческих методов, ориентированных на осмысление начинающими художниками колорита как выразительного языка живописи, разработать систему заданий по формированию их колористической компетенции.

© Лавренко Д.С.,
Милюгина Е.Г., 2026

Результаты исследования. Для моделируемой системы искусствоведческих методов и соответствующей системы заданий мы выбрали формальный, семиотический, сравнительный, биографический методы, экфрасис и метод реконструкции.

Формальный метод предполагает исследование и описание художественной формы произведения, включая ее визуальные характеристики и структурные элементы, обусловливающие внутреннюю организацию художественного целого [5, с. 1279]. Составляющими художественной формы применительно к живописному произведению является совокупность компонентов изобразительного языка, к которым относятся: композиция, колорит, тон, рисунок, фактура, ритм.

Применение данного метода при формировании колористической компетенции позволяет сфокусировать внимание обучающихся на собственно художественных средствах выразительности: в живописи это в первую очередь колорит и цвет как его составляющая. Благодаря системному разбору конкретных колористических приемов обучающиеся осваивают законы цветоведения не абстрактно, а на основе реальных живописных произведений. Одновременно с этим формируется профессиональная лексика, обучающиеся приобретают инструменты для грамотного аргументированного описания собственных наблюдений. Формальный метод был нами внедрен в образовательный процесс в начале учебного года в контексте вводной беседы о живописи и цвете в живописи, а также в качестве подготовительного этапа перед тематической художественной работой.

Семиотический метод, существующий в контексте семиотического подхода [7], рассматривает текст (в широком смысле, в том числе живописный и графический) как многоуровневую структуру, состоящую из элементов, каждый из которых несет определенную смысловую нагрузку. Для проведения анализа данных структурных уровней необходимо изучить исторический, этнографический, социальный, философский и нравственный аспекты произведения. Семиотический метод, применяемый в процессе формирования колористической компетенции, дает возможность выйти за рамки восприятия цвета как исключительно физического явления. Цвет осмысляется в качестве знаковой системы, которая объединяет культурные, символические и эмоциональные смыслы.

Данный метод продуктивно применять в контексте междисциплинарной интеграции учебных предметов «Живопись» и «История искусства» при изучении творчества художников (например, Ван Гога, Малевича, Пикассо), а также эпох и стилей (включая средневековое искусство, искусство Возрождения, импрессионизм, абстракционизм), где цвет имел символическое значение. Преподаватель предлагает обучающимся рассмотреть репродукцию картины, выявить основные цвета и поделиться, какие ассоциации они вызывают. Затем они с помощью

справочников или обсуждения с преподавателем определяют, какие символические и смысловые значения имели данные цвета в эпоху создания картины или в контексте художественной культуры, к которой оно относится, и анализируют, как цветовая символика соотносится с темой, сюжетом или идеей произведения.

Сущность *сравнительного анализа* [10] заключается в выявлении и систематизации признаков, определяющих степень сходства или различия между компонентами обособленных целостностей. Реализация данного анализа осуществляется посредством последовательного применения трех взаимосвязанных методов (анализ, сопоставление, обобщение): описываются и анализируются компоненты одной целостности и другой целостности, полученные данные сопоставляются, происходит обобщение, осмысление выявленных сходств и различий в отношении отдельных компонентов обеих целостностей.

При формировании колористической компетенции метод сравнительного анализа позволяет сопоставить работы художников и выявить сходства и различия присущих им характеристик и проанализировать роль того или иного колористического решения в выражении идеи и эмоционального содержания картины. Метод сравнительного анализа мы ввели в образовательный процесс в рамках междисциплинарной интеграции учебных предметов «Живопись» и «Композиция» в качестве подготовительной беседы перед выполнением основного задания – написания «Пейзажа по памяти с передачей состояния». Мы провели с обучающимися сравнительный анализ картин И.И. Левитана «Снопы и деревня за рекой» (1880-е, Государственный Русский музей) и К. Моне «Стог сена в Живерни» (1886, Государственный Эрмитаж), последовательно рассмотрев и проанализировав их по следующим параметрам: жанр, мотив, время создания, композиция, стиль, колорит, эмоциональное содержание. В результате работы обучающиеся пришли к выводу, что, несмотря на схожий мотив и принадлежность к одному жанру, работы И.И. Левитана и К. Моне кардинально различаются по колориту и, соответственно, эмоциональному воздействию на зрителя. Такое сопоставление наглядно показало обучающимся, как колорит формирует эмоциональное звучание произведения. Этот метод анализа помог начинающим художникам осознать силу цветовой выразительности и подготовиться к самостоятельной работе с палитрой.

Экфрасис – «метод описания и интерпретации произведений изобразительного искусства», цель которого состоит в «создании словесного аналога визуальному образу» [11, с. 2016], а также результат этой работы – художественное описание; этим же термином обозначают и сложившийся в истории искусства соответствующий «литературный жанр описания рукотворных предметов, артефактов, произведений искусства [1, с. 658]. Экфрасис как жанр не ограничивается фиксацией внешних черт

объекта, он репрезентирует его эстетическое восприятие, активизирует ассоциативный ряд и существенно расширяет смысловое поле текста. В результате возникает эффект двойной репрезентации: реципиент одновременно визуализирует описываемый объект и рефлексирует над художественным приемом, посредством которого данный объект вводится в текст. Так экфрасис объединяет визуальное восприятие и вербальную интерпретацию.

В процессе работы над экфрасисом (текстом художественного описания) обучающиеся не ограничиваются поверхностным взглядом на художественное произведение, а учатся рассматривать, читать его, выделяя планы, детали, нюансы; вербализация зрительных впечатлений стимулирует творческую рефлексию, проживание эмоциональных оттенков цвета и выстраивание через это собственных цветовых ассоциаций. Обучающиеся учатся выражать свои впечатления от цвета.

Предлагаем следующий *алгоритм для работы над экфрасисом (художественным описанием).*

1. Выберите произведение искусства: картину, скульптуру или другой визуальный объект, образное или событийное содержание которого вызывает у вас сильные эмоции.

2. Изучите контекст. Ознакомьтесь с биографией автора, историческим и культурным фоном, определите жанр, технику исполнения.

3. Изучите детали. Внимательно рассмотрите произведение, обратите внимание на цвета, фактуры, формы и эмоции, которые оно передает. Какие символы использовал художник? (Символика анализируется в соответствии с требованиями Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» базовой организации исследования [2], основанной на ФГТ [8] и Примерной программе по учебному предмету «История изобразительного искусства» [6].) Какова эмоциональная тональность произведения (идиллия, элегия, ирония, торжество)? Каков социальный, политический или личностный подтекст этого произведения?

4. Представьте историю. Вообразите повествование, которое стоит за произведением искусства. Следует подумать о героях, обстановке и сюжете, а также о том, как они связаны с визуальными элементами работы.

5. Выберите форму экфрасиса. Определитесь, от какого лица будет вестись повествование, будет ли оно в форме монолога или диалога, описательное, повествовательное или поэтическое.

6. Составьте выразительное описание. Используйте языковые средства описания, поэтические приемы и образные выражения. Для оживления сцены примените сравнения, метафоры и олицетворения.

Специфика *биографического метода* [3] заключается в сосредоточении внимания исследователя на конкретной личности. Суть метода – в изучении и интерпретации жизненного пути личности на основе

биографических материалов (дневники, письма, интервью, документы и т.д.). Биографический метод переводит изучение колористики из категории технической задачи в осмысленный процесс, связанный с личностным развитием. Он помогает обучающимся увидеть в цвете не просто инструмент, а язык, способный передавать глубину человеческого опыта, выражать дух художника и его осмысление мира.

Мы реализовали данный метод через задание «Цвет в жизни художника», направленное на то, чтобы через знакомство с жизненным и творческим путем художника помочь обучающимся осознать, что выбор цветовой палитры не случаен и часто может быть связан с личным опытом, особенностями характера, личными переживаниями. На основе подготовленных биографических материалов и воспоминаний современников (например, серия книг «Мир художника») обучающимся было предложено сформировать свое представление о художнике, его характере, а затем проследить выражение его личностных качеств и ценностей в творчестве. Тонкая связь неповторимого художественного миропонимания художника и цветового решения его работ укрепляет мотивацию обучающихся и формирует их ценностное отношение к колориту.

Метод реконструкции может рассматриваться в разных аспектах. Согласно В.В. Филатову, реконструкция – «восстановление по сохранившимся частям или воссоздание по документам и аналогам утраченного фрагмента произведения или всего произведения в целом» [9, с. 168]. Но реконструкция не ограничивается лишь материальными объектами, также она служит инструментом воссоздания событий или условий существования отдельной личности или общества [4].

Частично метод реконструкции применяется при создании тематических натюрмортов, например натюрморта, отражающего быт обычных людей в период Великой Отечественной войны. В данном случае реконструкция становится творческим процессом. Обучающиеся исследуют документальные источники и из имеющихся в фонде художественной школы или из своих личных вещей отбирают предметы, способные сыграть роль «свидетелей эпохи», и с помощью преподавателя составляют композицию натюрморта. Так натюрморт превращается из простой постановки в историческое повествование, где каждый предмет несет память и глубинный смысл. Особую роль при написании этого натюрморта играет колористическое решение. Для обучающихся работа над таким натюрмортом не просто упражнение в передаче формы и цвета, а осознанное погружение в выразительные возможности палитры в выстраивании эмоционального диалога со зрителем и передачи художественного замысла.

Апробированный в нашей работе комплекс искусствоведческих методов, направленных на формирование колористической компетенции

начинающих художников в условиях дополнительного образования, мы представили в табл. 1.

Таблица 1

Искусствоведческие методы в формировании колористической компетенции начинающих художников

№	Название компонента	Показатели сформированности компонента	Методы
1	Когнитивный	– знает теоретические основы цветоведения и живописи, понимает общие тональные отношения; – понимает эмоционально-эстетические свойства цвета и его выразительные возможности	формальный, семиотический
2	Эмоциональный	– обладает эмоциональной чуткостью к цвету; – воспринимает цвет как средство зрительного сообщения, воздействующее на эмоции и чувства человека	сравнительный, экфрасис
3	Мотивационно-ценностный	– выражает интерес к освоению тонкостей цветового строя и способам создания художественного образа; – проявляет творческую инициативу в поиске колористического решения при создании работ; – демонстрирует стремление развивать колористические способности в контексте ценностного мышления художника	сравнительный, биографический
4	Деятельностный	– использует знания основ цветоведения в творческих работах, отбирает и применяет живописные средства в соответствии с творческой задачей; – готов вступить в диалог со зрителем и передать ему художественный смысл своего произведения средствами цвета	реконструкция

Перспективы исследования связаны с апробацией разработанной методической системы в контексте создания условий для полноценного художественного развития начинающих художников. Апробация позволит проверить, дает ли методическая система возможность не только освоить теоретические аспекты работы с цветом, но и развить глубокое понимание колорита как средства художественного выражения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. СПб.: Азбука-классика, 2004–2010. Т. 10. 928 с.

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись». Тверь: Художественная школа им. В.А. Серова, 2024. 235 с. URL: https://hudschool.com/uploads/s/g/w/n/gwnknwcuuvel/file/8HkfxeCl.pdf?preview=1 (дата обращения: 13.02.2026)

3. Иконникова С.Н. Биографика как часть исторической культурологии // Вестник СПбГИК. 2012. №2. С. 6–10.
4. Курбатов В.П., Курбатова Н.В. Реконструкция как действенный способ изучения прошлого. Виды. Структура. Функции // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 26. С. 261–265.
5. Москалюк М.В. Формально-стилистический метод как основа интерпретации произведений живописи (на примере творческого наследия народного художника России А.М. Знака) // Журнал СФУ. Гуманитарные науки. 2024. №7. С. 1277–1285.
6. Примерная программа по учебному предмету «История изобразительного искусства» // Министерство культуры РФ [официальный сайт]. URL: https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-uchebnomu-predmetu-istoriya-izobrazitelnogo-iskusstva/ (дата обращения: 13.02.2026)
7. Тиндова М.Г. Семиотика в изобразительном искусстве: читаем шедевры // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №12(1). С. 25–27.
8. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе // Гарант [электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/ (дата обращения 17.2.2026)
9. Филатов В.В. Словарь изографа. М.: Лествица, 2000. 255 с.
10. Штейн С.Ю. Методология в искусствоведении // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2017. № 4-1. С. 32–46.
11. Щипина Р.В. Методы искусствознания: исторический обзор // Манускрипт. 2021. №10. С. 2013–2023.

Об авторах:
Лавренко Дарина Станиславовна – преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа им. В.А. Серова» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 23), магистрант ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: darlav55555@gmail.com
Милюгина Елена Георгиевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: elena/milyugina@rambler.ru

Methods of formation of coloristic competence of beginning artists in conditions of additional education

D.S. Lavrenko[1,2], E.G. Milyugina[1]
[1]Tver State University, Tver, Russia
[2]Children's Art School named after V.A. Serov, Tver, Russia

The problem of developing a system of methods for the formation of the coloristic competence of novice artists in the context of additional education is actualized. The potential of applying art criticism methods providing a holistic understanding of color as an expressive language of painting is considered. The art history methods relevant to the problem and the tasks based on them are described.
Keywords: *coloristic competence, art criticism methods, color, younger teenagers, additional education, art education, visual activity.*

About the authors:
Lavrenko Darina Stanislavovna – teacher, Children's Art School named after V.A. Serov (Russia, 170002, Tver, Tchaikovsky Ave., 31), master's student, Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabova St., 33), e-mail: darlav55555@gmail.com
Milyugina Elena Georgievna – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of the Department of the Russian Language with Methods of Primary Education at the Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabov St., 33), e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 04.03.2026.
Дата принятия рукописи в печать: 13.03.2026.