

УДК 378.4

ББК 74.268.51

DOI: 10.31862/1819-463X-2025-6-138-146

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания

КАК ЦВЕТОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБОГАЩАЮТ МЕТОДИКУ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Чжан Юн, К. М. Зубрилин

Аннотация. В статье исследуется внедрение цветовых взаимодействий в методику обучения живописи для будущих учителей изобразительного искусства. Ключевой аспект обучения заключается в том, что мы не можем запечатлеть все оттенки природы, и даже приобретение множества красок не позволит решить эту задачу. Однако понимание взаимосвязей между цветами, их теплотой и холодностью, а также различными оттенками позволяет студентам достигнуть более глубокого понимания живописи. Важно уметь различать, какой из оттенков, например зеленого, является самым темным, ярким или мягким, а также осознавать, чем они отличаются по яркости и чистоте. В статье также представлен сравнительный анализ работ студентов и мнений преподавателей художественно-графического факультета Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета, что позволяет оценить эффективность применения цветовых взаимодействий в учебном процессе. Практическое применение знаний о цвете является основой успешного обучения и развития творческого мышления, и студенты должны учиться анализировать и сравнивать оттенки внутри каждого цветового семейства. Каждая цветовая шкала должна отражать как цветовое тождество, так и насыщенность, что создает тональное значение. Подобная практика способствует не только формированию художественного видения, но и глубокому самовыражению студентов, готовя их к успешной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства.

Ключевые слова: цветовые взаимодействия, методы обучения, живопись, индивидуальное выражение, педагогическое образование, изобразительное искусство, художественная композиция.

© Чжан Юн, Зубрилин К. М., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Для цитирования: Чжан Юн, Зубрилин К. М. Как цветовые взаимодействия обогащают методику обучения живописи для будущих учителей изобразительного искусства // Наука и школа. 2025. № 6. С. 138–146. DOI: 10.31862/1819-463X-2025-6-138-146.

HOW COLOR INTERACTIONS ENRICH THE TEACHING METHODOLOGY OF PAINTING FOR FUTURE ART TEACHERS

Zhang Yun, K. M. Zubrilin

Abstract. *This article explores the integration of color interactions into the teaching methodology of painting for future art teachers. A key aspect of the training is the acknowledgment that we cannot capture all the shades of nature, and even acquiring a multitude of paints will not resolve this issue. However, understanding the interrelations between colors, their warmth and coolness, as well as various shades, allows students to gain a deeper understanding of painting. It is essential to distinguish which shades of green, for example, are the darkest, brightest, or softest, and to recognize how they differ in brightness and purity. The article also presents a comparative analysis of students' works and opinions from teachers at the Faculty of Fine Arts and Graphics, Institute of Fine Arts, at Moscow Pedagogical State University, which allows for an assessment of the effectiveness of applying color interactions in the educational process. The practical application of knowledge about color is fundamental to successful learning and the development of creative thinking, and students should learn to analyze and compare shades within each color family. Each color scale should reflect both color identity and saturation, creating tonal value. Such practice not only fosters the formation of artistic vision but also contributes to deep self-expression of students, preparing them for successful professional careers in the field of visual arts.*

Keywords: *color interactions, teaching methods, painting, individual expression, pedagogical education, visual arts, artistic composition.*

Cite as: Zhang Yun, Zubrilin K. M. How Color Interactions Enrich the Teaching Methodology of Painting for Future Art Teachers. *Nauka i shkola*. 2025, No. 6, pp. 138–146. DOI: 10.31862/1819-463X-2025-6-138-146.

Введение

Современная теория цвета представляет собой развитую научную и художественную дисциплину, интегрирующую достижения физики, психофизиологии, эстетики и педагогики [1]. Однако в практике художественно-педагогического образования сохраняется дисбаланс между теоретической насыщенностью дисциплины и недостаточной реализацией ее потенциала в формировании профессиональных компетенций будущих учителей изобразительного искусства.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью трансформации традиционных подходов к обучению живописи с акцентом на системное освоение цветовых взаимодействий как основы художественного мышления и педагогического мастерства. В условиях современных экономических изменений и стремления России интегрироваться в международное образовательное сообщество знание цветовых взаимодействий становится важным инструментом. Оно обогащает

методические подходы педагогов и способствует формированию культурной идентичности, укрепляя позиции отечественного искусства на мировой арене.

Цвет в живописи не существует изолированно: его выразительность определяется не столько абсолютными характеристиками отдельного оттенка, сколько отношениями с окружающими цветами – контрастами, гармониями, температурными и светлотными модуляциями [1]. При этом, как отмечают исследователи, даже самый широкий набор пигментов не способен воспроизвести бесконечное разнообразие цветовых состояний природы; ключевым становится умение анализировать и реконструировать цветовые отношения на основе ограниченных средств [2]. Эта способность формируется не стихийно, а в результате целенаправленной методической работы, направленной на развитие колористического зрения и аналитического восприятия.

В условиях модернизации педагогического образования в России особую значимость приобретает подготовка специалистов, способных не только владеть художественной техникой, но и эффективно передавать методы художественного познания учащимся [3]. В этой связи изучение цветовых взаимодействий выходит за рамки чисто художественной задачи и становится педагогическим инструментом, способствующим развитию эстетического сознания, творческого мышления и культурной идентичности обучающихся [4]. Более того, как показывает опыт межкультурного взаимодействия в художественном образовании, в том числе в контексте российско-китайского сотрудничества, глубокое понимание колористических закономерностей позволяет гармонично интегрировать национальные художественные традиции в современный педагогический процесс [5; 6].

Несмотря на значительный вклад отечественных ученых, таких как Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин, Г. В. Беда, С. П. Рошин и Л. Г. Медведев, в разработку теории и методики художественного образования [3; 7; 8], в практике подготовки педагогов-художников сохраняется дефицит методических моделей, ориентированных на активное включение студентов в исследовательскую и проектную деятельность, через освоение цветовых взаимодействий. Традиционные программы зачастую ограничиваются репродуктивными упражнениями, не раскрывая потенциала цвета как средства художественной выразительности и педагогического воздействия [9; 10].

Таким образом, проблема исследования заключается в недостаточной интеграции теории цветовых взаимодействий в методическую систему подготовки будущих учителей изобразительного искусства, что ограничивает развитие их профессиональной компетентности и творческого потенциала. В связи с этим цель настоящего исследования – выявить педагогические условия и разработать методические рекомендации по эффективному внедрению цветовых взаимодействий в процесс обучения живописи студентов педагогических направлений.

Под **цветовыми взаимодействиями** в рамках данного исследования понимается совокупность визуальных и смысловых отношений между цветами в композиции, обусловленных их физическими (светлота, насыщенность), физиологическими (температурная модуляция, комплементарность) и эстетическими (гармония, контраст) характеристиками [1; 8].

Объектом исследования является процесс подготовки будущих учителей изобразительного искусства в образовательных учреждениях.

Предметом исследования являются цветовые взаимодействия, их теоретические основы и практическое применение в образовательном процессе.

Методы исследования включают анализ научной литературы, педагогический эксперимент, анкетирование, наблюдение и сравнительный анализ работ студентов.

Основная часть

Ключ к эффективному использованию цвета в обучении масляной живописи заключается в осознании того, что на начальных этапах невозможно полностью запечатлеть все оттенки природы на холсте. Даже наличие большого набора красок не решает эту задачу. Основы изобразительной грамоты – понимание насыщенности, тональности, яркости, тепла и холода – играют решающую роль в формировании цветового восприятия [1]. Изучая основные характеристики цвета и работая с разнообразными оттенками, студенты приближаются к точной передаче желаемой цветовой гаммы. Умение анализировать цветовые отношения изображаемого объекта становится важным моментом, способствующим созданию гармоничных произведений искусства.

На начальном этапе целесообразно создавать цветовые шкалы, отражающие как цветовое тождество, так и степень насыщенности. То, что в методике колористики называется тональным значением, позволяет глубже понять свойства цвета и его восприятие [1]. Практика использования ограниченной палитры, основанная на трехкомпонентной теории цвета (красный, желтый, синий + ахроматические компоненты), способствует не ограничению, а развитию колористического мышления [2]. Эстетическая ценность цвета определяется не его абсолютными характеристиками, а системой отношений внутри композиции – положение, подтверждаемое как классической, так и современной художественной практикой [9].

В процессе создания живописного произведения принципиальное значение приобретает точный анализ цветовых отношений между изображаемыми объектами. Методика профессионального цветоведения предполагает комплексное исследование параметров цветового пятна: его светлотных характеристик, степени насыщенности и температурной модуляции [1]. Системное изучение этих параметров позволяет художнику достигать повышенной выразительности художественного образа.

Педагогический аспект данной проблемы заключается в необходимости формирования у студентов навыков аналитического подхода к цветовосприятию. Практическое освоение принципов цветовых взаимодействий представляет собой более значимый фактор профессионального становления, чем простое расширение набора используемых пигментов [2]. Глубина цветового решения произведения обусловлена в первую очередь способностью художника к тонкому анализу взаимосвязей между оттенками.

Особую значимость эти положения приобретают в контексте подготовки педагогов-художников. Профессиональная компетентность в области теории цвета предполагает не только практическое владение техникой смешения красок, но и глубокое понимание физико-химических основ цветоведения [8]. Ключевыми составляющими цветоведческой подготовки становятся:

- владение практическими методами цветоведения (от простых упражнений на смешение до сложных творческих задач);
- воспитание колористического видения;
- методическая компетентность;
- знание законов оптического смешения цветов;
- понимание принципов цветовой гармонии;
- владение профессиональной терминологией [1, 8].

Методически грамотное преподавание данных аспектов способствует формированию у студентов целостного представления о цвете как о сложной системе

визуальных отношений, что является фундаментом профессионального мастерства в области изобразительного искусства [7].

Академическое копирование классических произведений выступает эффективным методом освоения принципов цветовых взаимодействий [11]. Такой подход позволяет студентам на практике исследовать механизмы создания цветовой гармонии, анализировать приемы профессионального мастерства и развивать собственное цветовосприятие. Систематическая работа в этом направлении способствует формированию индивидуального художественного почерка и профессионального мышления будущих специалистов [11].

Применение ограниченной палитры на начальных этапах обучения способствует:

- формированию понимания цветовых взаимодействий;
- развитию навыков смешения цветов;
- осознанному подходу к созданию колористической гармонии [2].

При этом выбор материалов должен соответствовать как профессиональным задачам, так и индивидуальным особенностям обучающегося. Качество художественных материалов важно, однако решающее значение имеет методически правильная организация учебного процесса, направленная на развитие колористического видения [2].

Цветовые взаимодействия значительно обогащают методику обучения живописи, предлагая несколько ключевых преимуществ. Прежде всего, они помогают студентам глубже понять сущность цвета, его характеристики и психологическое влияние на зрителя. Знание принципов цветовых взаимодействий – контраста, комплементарности, аналоговых и триадных схем – развивает у студентов способность тонко воспринимать и передавать цветовые решения с натуры на картину [1; 8].

Исследование демонстрирует, что освоение теории цветовых взаимодействий способствует развитию экспериментального подхода в художественно-педагогической деятельности. В процессе выполнения колористических этюдов у будущих педагогов формируются профессиональные компетенции, включая развитие цветового зрения, аналитического мышления и творческого потенциала [2; 5]. Данный аспект подготовки имеет особое значение для становления профессиональной уверенности и индивидуального стиля будущих специалистов.

Важным компонентом педагогической подготовки является разработка наглядных учебных материалов. Применение цветовых шкал и диаграмм при проектировании учебных занятий способствует эффективной визуализации теоретических положений колористики, повышая познавательную активность обучающихся [1].

В контексте подготовки специалистов декоративно-прикладного искусства и дизайна изучение цветовых взаимодействий приобретает особую профессиональную значимость. Формирование системного понимания колористических закономерностей создает необходимую основу для разработки эстетически целостных и функциональных художественных решений [6]. Это положение имеет принципиальное значение для будущей педагогической деятельности, поскольку обеспечивает методическую базу для преподавания основ изобразительной грамоты.

Глубокое понимание психофизиологического воздействия цвета формирует у будущих педагогов способность эффективно транслировать принципы художественного творчества, что в конечном итоге способствует развитию эстетического сознания учащихся [3; 4].

Сравнительный анализ результатов освоения колористических знаний студентами II курса Московского педагогического государственного университета (МПГУ) направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Изо-

бразительное искусство и дополнительное образование», срок обучения 5 лет) был проведен в рамках педагогического эксперимента. Были сформированы две группы: экспериментальная, на занятиях которой применялись инновационные методики, включая проектные задания на основе цветовых схем, создание тональных шкал и анализ классических произведений с акцентом на колористику [11], и контрольная, которая занималась по традиционной программе, ориентированной на репродуктивное копирование и натюрморт без акцента на цветовые взаимодействия [9; 10].

Рис. 1. Работы студентов контрольной группы

Рис. 2. Работы студентов экспериментальной группы

Полученные на основе просмотра результаты контрольной группы (рис. 1) и экспериментальной группы (рис. 2) убедительно свидетельствуют о существенном преимуществе экспериментального подхода.

- **Выразительность композиции:** 85% работ экспериментальной группы продемонстрировали заметное улучшение благодаря применению аналоговых и дополнительных цветовых схем; в контрольной группе – 55%.
- **Качество работ:** 60% проектов экспериментальной группы были оценены преподавателями как высококачественные (оригинальность, выразительность); в контрольной – 32%.

- **Эмоциональная передача:** 70% работ экспериментальной группы вызвали яркий эмоциональный отклик; в контрольной – 40%.
- **Техника смешивания и наложения:** 78% студентов экспериментальной группы успешно создавали новые оттенки и глубину; в контрольной – 45%.

Результаты подтверждают гипотезу о том, что системное освоение цветовых взаимодействий повышает профессиональную компетентность будущих учителей изобразительного искусства и способствует развитию их творческого мышления.

Результаты опроса, проведенного в январе 2025 г. на художественно-графическом факультете Института изящных искусств МПГУ (106 студентов, 30 преподавателей), также подтвердили значимость цветовых взаимодействий. 85% респондентов отметили, что знание цветовых взаимодействий является основополагающим для успешного освоения живописи. Более 78% активно применяют эти знания в своих работах. Преподаватели подчеркнули, что сочетание проектного метода с изучением колористики развивает критическое мышление и уверенность студентов [4; 5].

Заключение

Экспериментальное исследование подтвердило значительное влияние системного изучения цветовых взаимодействий на профессиональную компетентность студентов педагогического направления и развитие их творческого мышления. Сравнительный анализ продемонстрировал заметное преимущество обучающихся, применяющих теоретические знания о цветовых схемах в практической деятельности.

Научная новизна работы заключается в разработке методики преподавания колористики, адаптированной к современным требованиям художественно-педагогического образования. Особое внимание уделено интеграции традиционных подходов российской академической школы – включая метод копирования [11] и работу с натюрмортом [9; 10] – с инновационными педагогическими технологиями, такими как проектный метод и межкультурный анализ [4–6].

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости модернизации учебных программ с акцентом на практическое освоение цветовых взаимодействий. Перспективным направлением представляется сравнительное исследование возможностей адаптации разработанной методики к системе художественного образования КНР, учитывающее национальные традиции и современные образовательные стандарты [5; 6].

Исследование открывает новые возможности для международного сотрудничества в области художественной педагогики, способствуя взаимообогащению образовательных практик и развитию профессиональных компетенций будущих педагогов-художников. Теоретическая и практическая значимость работы подтверждается ее соответствием стратегическим задачам модернизации педагогического образования в России и Китае.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Медведев Л. Г., Ломов С. П.* К проблеме современного академического художественного образования // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 2 (105). С. 219–222.
2. *Роцин С. П.* Основы практического цветоведения в живописи // Большая конференция МГПУ: сб. тез.: в 3 т. М., 2023. Т. 2. С. 355–358.

3. Нью Яфэй, Засыпкин В. Н., Зубрилин К. М. Развитие творческих способностей студентов художественно-графического факультета в процессе обучения масляной живописи // Наука и школа. 2024. № 5. С. 195–205. DOI: <https://doi.org/10.31862/1819-463X-2024-5-195-205>.
4. Межкультурный диалог в творческом пространстве: Специфика обучения иностранных учащихся на художественно-графическом факультете МПГУ: моногр. / К. М. Зубрилин, Л. Г. Медведев, Ю. В. Подисов [и др.]. М.: Перспектива, 2024. 160 с.
5. Фугуй Ли, Зубрилин К. М. Сходства и различия методики обучения традиционной китайской и акварельной живописи // Учен. зап. Орловского гос. ун-та. 2020. № 1 (86). С. 211–215.
6. Зубрилин К. М., Засыпкин В. Н., Раздобарина Л. А. Специфика методики обучения академической живописи студентов института искусств Сычуаньского педагогического университета // Учен. зап. Орловского гос. ун-та. 2021. № 1 (90). С. 158–162.
7. Руднев И. Ю. Педагогическая система П. П. Чистякова и ее актуальность для современного художественно-педагогического образования // Учен. зап. Орловского гос. ун-та. 2024. № 3 (104). С. 265–270.
8. Игнатъев С. Е., Черная Л. В. Живопись натюрморта в учебно-творческой подготовке художника-педагога // Проблемы современного образования. 2024. № 6. С. 210–221. DOI: <https://doi.org/10.31862/2218-8711-2024-6-210-221>.
9. Ван Я., Воронина Е. В. Натюрморт в масляной живописи. История вопроса // Художественное образование и эстетическое воспитание в евразийском образовательном пространстве: материалы междунар. науч.-практ. конф. М., 2024. С. 99–107.
10. Ван И., Воронина Е. В. Краткий анализ методов обучения живописи натюрморта маслом // Художественное образование и эстетическое воспитание в евразийском образовательном пространстве: материалы междунар. науч.-практ. конф. М., 2024. С. 108–112.
11. Шаляпин О. В., Султанов Х. Э., Зубрилин К. М. Формирование живописного мастерства в процессе копирования художественных произведений: моногр. М.: Перспектива, 2025. 160 с.

REFERENCES

1. Medvedev L. G., Lomov S. P. K probleme sovremennogo akademicheskogo khudozhestvennogo obrazovaniya. *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*. 2024, No. 2 (105), pp. 219–222.
2. Roshchin S. P. Osnovy prakticheskogo tsvetovedeniya v zhivopisi. In: *Bolshaya konferentsiya MGPU. Collection of Abstracts. sb. tez.* In 3 vols. Moscow, 2023. Vol. 2, pp. 355–358.
3. Niu Yafei, Zasyupkin V. N., Zubrilin K. M. Razvitie tvorcheskikh sposobnostey studentov khudozhestvenno-graficheskogo fakulteta v protsesse obucheniya maslyanoy zhivopisi. *Nauka i shkola*. 2024, No. 5, pp. 195–205. DOI: <https://doi.org/10.31862/1819-463X-2024-5-195-205>.
4. Zubrilin K. M., Medvedev L. G., Podisov Yu. V. et al. *Mezhkulturnyy dialog v tvorchestvom prostranstve: Spetsifika obucheniya inostrannykh uchashchikhsya na khudozhestvenno-graficheskom fakultete MPGU: monogr.* Moscow: Perspektiva, 2024. 160 p.
5. Fugui Li, Zubrilin K. M. Skhodstva i razlichiya metodiki obucheniya traditsionnoy kitayskoy i akvarelnoy zhivopisi. *Uchen. zap. Orlovskogo gos. un-ta*. 2020, No. 1 (86), pp. 211–215.
6. Zubrilin K. M., Zasyupkin V. N., Razdobarina L. A. Spetsifika metodiki obucheniya akademicheskoy zhivopisi studentov instituta iskusstv Sychuanskogo pedagogicheskogo universiteta. *Uchen. zap. Orlovskogo gos. un-ta*. 2021, No. 1 (90), pp. 158–162.
7. Rudnev I. Yu. Pedagogicheskaya sistema P. P. Chistyakova i ee aktualnost dlya sovremennogo khudozhestvenno-pedagogicheskogo obrazovaniya. *Uchen. zap. Orlovskogo gos. un-ta*. 2024, No. 3 (104), pp. 265–270.
8. Ignatyev S. E., Chernaya L. V. Zhivopis natyurmorta v uchebno-tvorcheskoy podgotovke khudozhnika-pedagoga. *Problemy sovremennogo obrazovaniya*. 2024, No. 6, pp. 210–221. DOI: <https://doi.org/10.31862/2218-8711-2024-6-210-221>.

9. Wang Ya., Voronina E. V. Nityurmort v maslyanoy zhivopisi. Istoriya voprosa. In: Khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie v evraziyskom obrazovatel'nom prostranstve. *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*. Moscow, 2024. Pp. 99–107.
10. Wang Y., Voronina E. V. Kratkiy analiz metodov obucheniya zhivopisi nityurmorta maslom // Khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie v evraziyskom obrazovatel'nom prostranstve: *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*. Moscow, 2024. Pp. 108–112.
11. Shalyapin O. V., Sultanov Kh. E., Zubrilin K. M. *Formirovaniye zhivopisnogo masterstva v protsesse kopirovaniya khudozhestvennykh proizvedeniy: monogr.* Moscow: Perspektiva, 2025. 160 p.

Чжан Юн, аспирант I года обучения кафедры живописи художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: 154512055@qq.com

Zhang Yun, PhD Post-graduate Student, Department of Painting, Faculty of Fine Arts and Graphics, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: 154512055@qq.com

Зубрилин Константин Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой живописи художественно-графического факультета, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Zubrilin Konstantin M., PhD in Education, Associate Professor, Head, Department of Painting, Faculty of Fine Arts and Graphics, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Статья поступила в редакцию 13.07.2025

The article was received on 13.07.2025