

**Пути совершенствования системы подготовки будущих
художников традиционного прикладного искусства
Ways of improving the system of training future
artists in traditional applied art**

УДК 82:159

Агапова И.Э., кандидат педагогических наук, заместитель директора по социально-воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Agapova I.E., candidate of pedagogical sciences, deputy director for social and educational work, associate professor of the department of social and humanitarian and natural sciences at the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts. 115573, Moscow, Musa Dzhahalil str., 14, building 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

**Анализ «колористических зарисовок» в произведениях русской
литературы как инновационный способ развития творческого
мышления будущих художников традиционного прикладного искусства
Analysis of «coloristic sketches» in Russian literature as an innovative
method for developing creative thinking among future artists
of traditional applied arts**

Аннотация. В статье анализируются результаты проведенного исследования колористических зарисовок в произведениях русской классической литературы в контексте обучения литературе будущих художников традиционных художественных промыслов как инновационного инструмента развития творческого потенциала обучающихся. Обоснована роль литературных цветовых образов в формировании художественного восприятия, эмоциональной выразительности и символического мышления. Представлены примеры анализа произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского и И.С. Тургенева с точки зрения колористики. Показаны преимущества осмысления литературных колористических образов обучающимися, обеспечивающие развитие ассоциативного мышления и творческих навыков, что способствует повышению качества подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: колористика, русская литература, творческое мышление, традиционное прикладное искусство, цветовые образы, художественное образование, высшее образование, повышение качества обученности.

Abstract. This paper presents findings from research analyzing coloristic sketches in classical Russian literary works within the context of literature studies

for future artists engaged in traditional art crafts industries. It highlights the role of literary color imagery in shaping aesthetic perception, emotional expression and symbolic thought processes. Specific examples include analyses of works by A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov, F.M. Dostoyevsky and I.S. Turgenev, focusing on their use of color. The advantages of interpreting literary coloristic elements are discussed, emphasizing their contribution to associative thinking and creative skill development, ultimately enhancing the overall preparation of future artists in traditional art crafts disciplines.

Keywords: coloristics, Russian literature, creative thinking, traditional applied art, color imagery, art education, higher education, improvement of learning quality.

Современное образование в области традиционных художественных промыслов сталкивается с необходимостью развития у студентов не только художественно-технологических навыков, но и творческого мышления. Для будущих художников традиционных художественных промыслов это крайне важно, поскольку они должны не только в совершенстве владеть исполнительским мастерством, но и способностью создавать эмоционально насыщенные художественные произведения. Анализ колористических зарисовок, встречающихся в русской классической литературе, представляет собой инновационный способ развития творческого мышления, позволяя студентам глубже воспринимать и использовать цвет как выразительное средство.

Целью данной работы является изучение колористических образов в произведениях русской литературы будущими художниками традиционного прикладного искусства как инновационного средства развития их творческого потенциала.

Колористика традиционно изучается в рамках изобразительного искусства, однако всё более популярным становится междисциплинарный подход, который включает в себя литературоведческий анализ. Исследования таких авторов, как В.В. Кандинский [5], И.Э. Грабарь [3] и М.М. Бахтин [1], подчёркивают значимость цвета как культурного и психологического феномена. В российской литературе XIX века цвет играет важную символическую роль, что отмечается в трудах П. Берггольц [2], Л. Писаревой [7] и В.В. Иванова [4]. В образовательной практике применение литературных колористических образов обсуждается в работах Н. Шевченко [8] и О. Кузнецовой [6], которые выделяют инновационные методы развития творческого потенциала посредством междисциплинарного обучения. Анализ опыта зарубежных педагогов, таких как Р. Эллиот [9] и Дж. Гарднер [10], показывает эффективность интеграции литературы и изобразительного искусства в образовательном процессе.

Для глубинного понимания роли цвета в литературных произведениях и его педагогической значимости рассмотрим колористику образов в произведениях четырёх классиков русской литературы.

1. Колористика природных образов в поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Пушкин использует цвета зимнего пейзажа как эмоциональный фон произведения. Описание снега, метели и неба создаёт визуальный ряд, который передаёт ощущение холодной чистоты и уединения.

<i>Цвет</i>	<i>Символика</i>	<i>Влияние на восприятие</i>
Белый	Чистота, покой	Ассоциируется с тишиной и свежестью
Серебристый	Мерцание, хрупкость	Добавляет ощущение эфемерности
Голубой	Холод, прозрачность	Вызывает чувство пространства и свободы

Цветовые образы Пушкина способствуют развитию у студентов умения видеть эмоциональный подтекст цвета и использовать контрасты для создания выразительных художественных решений.

2. Эмоциональная колористика образов поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

Красные и золотые оттенки пламени в поэме передают внутренний конфликт и страсть героя.

<i>Цвет</i>	<i>Символика</i>	<i>Художественное значение</i>
Красный	Страсть, энергия	Символ внутреннего бунта
Золотой	Тепло, свет	Образ жизни и духовной силы
Тёмно-коричневый	Глубина, серьёзность	Усиливает эмоциональный фон

Анализ таких цветовых сочетаний способствует развитию у студентов способности к эмоциональному и символическому восприятию цвета.

3. Психологическая колористика в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Тусклый жёлтый цвет, описывающий помещение, создаёт мрачную и подавленную атмосферу.

<i>Цвет</i>	<i>Значение</i>	<i>Психологический эффект</i>
Жёлтый	Уныние, болезненность	Нарушение привычных цветовых ассоциаций для создания напряжённости
Серо-бурый	Безысходность	Подчеркивает угнетённое состояние

Понимание контекстуальной изменчивости цвета помогает студентам создавать сложные эмоциональные композиции.

4. Колористика заката в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Теплые оттенки заката – алый, янтарный, охра – отражают конфликт поколений и внутренние переживания.

<i>Цвет</i>	<i>Символика</i>	<i>Художественное значение</i>
Алый	Энергия, страсть	Передаёт напряжённость и движение
Янтарный	Тепло, перемена	Символ перехода и трансформации
Охра	Традиция, стабильность	Подчёркивает укорененность в традиции

Представленные данные позволяют проследить, каким образом различные авторы наделяли цвет не только описательной, но и смысловой нагрузкой, отражающей психологическое состояние персонажей, особенности среды или внутреннюю драматургию произведения.

Проведённая классификация цветовых образов позволяет сделать несколько обобщающих выводов.

Цвет в литературе не является второстепенным элементом – напротив, он активно участвует в формировании смысловой структуры текста. Символика цвета у русских классиков глубоко взаимосвязана с философским и психологическим наполнением произведений. Цвет в художественном тексте выступает как самостоятельный сложный многослойный символ, несущий как эмоциональную, так и смысловую нагрузку.

Литературные цветовые образы не только визуально насыщены, но и глубоко связаны с психологией персонажей, их эмоциональными состояниями, культурными контекстами эпохи.

Колористика обладает жанровой и авторской спецификой. Например, у Ф.М. Достоевского преобладают тусклые, тревожные оттенки, подчёркивающие внутренние кризисы героев, тогда как у И.С. Тургенева цвета мягче, приземлённее, соотносятся с темой традиции и эволюции поколений.

Такое понимание цвета открывает перед художниками традиционного прикладного искусства новые горизонты для творческого поиска и экспериментов. Цвет в таком понимании становится универсальным языком выражения, способным расширить творческий потенциал студента, поскольку задействует междисциплинарный подход, объединяющий в обучении литературное восприятие и художественную практику.

Использование предложенных в статье таблиц в образовательной практике даёт возможность будущим художникам развивать аналитическое и ассоциативное мышление, учиться выявлять и применять символику цвета в собственном творчестве, в т. ч. при создании произведений традиционного прикладного искусства.

Таким образом, анализ колористики в литературе служит связующим звеном между словесным и визуальным искусством, обогащая методический арсенал подготовки художников традиционных художественных промыслов. Предлагаемые автором методические приемы способствуют развитию навыков интерпретации художественных произведений, визуализации

литературных образов, расширению художественного словаря, что крайне важно для будущей профессиональной деятельности художников, способных создавать художественно выразительные и функционально значимые произведения традиционных художественных промыслов.

Будущие художники традиционных художественных промыслов не просто воспроизводят цвет, но и создают многозначные колористические композиции, в которых цвет несёт смысл и вызывает эмоциональный отклик. Это существенно обогащает их творческий инструментарий, необходимый для традиционного прикладного искусства, где каждая деталь и цветовой выбор имеют существенное значение.

Литература

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; составитель С. Г. Бочаров ; текст подготовили : Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина ; примечания : С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. – 2-е издание – Москва: Искусство, 1986. – 445 с. – Текст : непосредственный.
2. Берггольц П. Символика цвета в русской культуре / п. Берггольц. – Ленинград: Наука, 1988. – 198 с. – Текст : непосредственный.
3. Грабарь И. Э. Цвет и живопись / И. Э. Грабарь. – Санкт Петербург : Академия художеств, 1995. – 312 с. – Текст : непосредственный.
4. Иванов В. В. Поэтика цвета / В. В. Иванов. – Санкт Петербург : Издательство РХГА, 2005. – 220 с. – Текст : непосредственный.
5. Кандинский В. В. Цвет в живописи / В. В. Кандинский. – Москва : Искусство, 1977. – 240 с. – Текст : непосредственный.
6. Кузнецова О. Междисциплинарные подходы в обучении искусству / О. Кузнецова ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт Петербург: РГПУ, 2015. – 190 с. – Текст : непосредственный.
7. Писарева Л. Цвет в русской литературе XIX века / Л. Писарева. – Москва : Литература, 2001. – 184 с. – Текст : непосредственный.
8. Шевченко Н. Инновационные методы в художественном образовании / Н. Шевченко. – Москва : Просвещение, 2010. – 210 с. – Текст : непосредственный.
9. Elliott R. Color Theory and Education / R. Elliott. – London: Art Press, 2012. – 250 p. – Текст : непосредственный.
10. Gardner J. Interdisciplinary Art Teaching / J. Gardner. – New York : Academic Press, 2018. – 300 p. – Текст : непосредственный.

References

1. Baxtin M. M. E`stetika slovesnogo tvorchestva / M. M. Baxtin ; sostavitel` S. G. Bocharov ; tekst podgotovili : G. S. Bernshtejn i L. V. Deryugina ; primechaniya : S. S. Averinceva i S. G. Bocharova. – 2-e izdanie – Moskva: Iskusstvo, 1986. – 445 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Berggol'cz P. Simvolika czveta v russkoj kul'ture / p. Berggol'cz. – Leningrad: Nauka, 1988. – 198 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Grabar' I. E`. Czvet i zhivopis' / I. E`. Grobar`. – Sankt Peterburg : Akademiya xudozhestv, 1995. – 312 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Ivanov V. V. Poe'tika czveta / V. V. Ivanov. – Sankt Peterburg : Izdatel'stvo RXGA, 2005. – 220 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Kandinskij V. V. Czvet v zhivopisi / V. V. Kandinskij. – Moskva : Iskusstvo, 1977. – 240 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Kuzneczova O. Mezhdisciplinarny`e podxody` v obuchenii iskusstvu / O. Kuzneczova ; Rossijskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena. – Sankt Peterburg: RGPU, 2015. – 190 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Pisareva L. Czvet v russkoj literature XIX veka / L. Pisareva. – Moskva : Literatura, 2001. – 184 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Shevchenko N. Innovacionny`e metody` v xudozhestvennom obrazovanii / N. Shevchenko. – Moskva : Prosveshhenie, 2010. – 210 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
9. Elliott R. Color Theory and Education / R. Elliott. – London: Art Press, 2012. – 250 p. – Tekst : neposredstvenny`j.
10. Gardner J. Interdisciplinary Art Teaching / J. Gardner. – New York : Academic Press, 2018. – 300 p. – Tekst : neposredstvenny`j.