

Методические материалы для проведения занятия «Цвет в произведениях живописи»

Автор-составитель: *Мещерякова Т.В.*,
педагог дополнительного образования
СОГБУДО «Центр развития творчества
детей и юношества»,
руководитель областной
стажерской площадки
«Изобразительное искусство»

Цели и задачи занятия: познакомить с понятием «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония», с цветовыми соотношениями, взаимодействием цветовых пятен, цветовой композицией; научить находить гармоничные цветовые сочетания; развивать технику работы с красками; воспитывать художественный вкус, наблюдательность; формировать потребность в самовыражении, в размышлении над известными фактами и явлениями; создавать условия для раскрытия всех интеллектуальных и духовных возможностей детей.

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а также живописные произведения с изображением букетов: Винсент Ван Гог «Ирисы»; И.Грабарь «Хризантемы»; С. Герасимов «Сирень»; Мартирос Сарьян «Финиковая пальма. Египет»; Арман Гийомен «Хризантемы»; Огюст Ренуар «Пейзаж в Эстаке»; Эммануил Грабарь «Осень»; Винсент Ван Гог «Подсолнухи».

Понятие о цветовых отношениях.

Цвет – душа живописи. Действительно, основу художественных средств реалистической живописи составляет цвет в единстве с рисунком и светотенью. Но что подразумевают под цветом в живописи? Может быть, известную нам по опыту окрашенность предметов? Оказывается, нет, а нечто иное, более сложное. Живопись – это не протокольный отчет о наших знаниях об окраске тех или иных предметов, не раскраска рисунка в соответствии с этими знаниями, а такая художественная передача цветовой обстановки, какой мы воспринимаем ее в конкретных условиях.

Из опыта мы знаем, что огурец зеленый, помидор красный, снег белый. Можем ли мы на картине раскрасить их такими красками? И да, и нет. Зеленый огурец в живописном произведении может фактически оказаться

почти серым или синим или даже почти красным (например, в лучах заходящего солнца). Если закрасить снег в картине одной белой краской, впечатления снега не будет, будет просто белое пятно. Это происходит потому, что белый снег имеет тысячи оттенков – розовых, золотистых, голубых и фиолетовых.

Художник изучает не цвета предметов, а их цветовую взаимосвязь. Он может использовать как будто бы несколько иные краски, не совсем соответствующие известной нам натуральной окраске тех или иных предметов. Но он берет их так, что все цветовые пятна внутри картины соотносятся друг с другом так же, как и в природе. На картине, возможно, все будет несколько темнее или холоднее, чем нам кажется в природе, но картина все равно будет правдивой, так как в ней будут правильно соблюдены цветовые отношения. Именно правильно взятые цветовые отношения лежат в основе реалистической живописи.

На наше восприятие цветов, на образование живописного, «обусловленного» цвета решающим образом влияют освещение, расстояние (воздушная прослойка) и цветовая среда, то есть соседство разноокрашенных предметов. Так, в условиях очень интенсивного освещения, например в яркий летний полдень, на освещенных местах цвета теряют свою насыщенность – выбеливаются, обесцвечиваются. В пасмурную погоду или в тени цвета, наоборот, обретают свою насыщенность, и наш глаз воспринимает гораздо больше цветовых переходов и оттенков.

Кроме освещения, на восприятие цветов влияет расстояние, воздушная прослойка. Воспринимаемые нами цвета предметов определяются еще и отраженными лучами-рефлексами, которые предметы посылают друг на друга. Эти перекрещивающиеся потоки сильных и слабых, больших и малых рефлексов, которые как бы пронизывают и окутывают все, создают особую цветовую среду, некий общий цветовой строй. Такой общий цветовой обмен картины, когда все ее красочные сочетания стремятся к единой, целостной, гармонической слаженности и жизненной правдивости, называется в живописи колоритом.

Понятие о колорите.

На протяжении истории развития мирового искусства сложились разные системы цветопередачи, но все они основаны на системе смешения цветов, согласно которой все цветовое богатство природы возникает в результате смешения семи основных цветов спектра. Но художник пользуется не семью, а гораздо большим количеством красок. Почему? Дело в том, что в живописи важно не только точно передать цвет предмета, но и сделать его элементом новой художественной формы. Художник пользуется цветом в качестве композиционного фактора, применяет его как вспомогательное средство образной характеристики. Общее цветовое решение картины называется колоритом.

Колорит (лат. color – цвет) – система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства. Закономерное сочетание цветов помогает глубже выразить замысел художника, передать его настроение, богатство и красоту окружающего мира, раскрывает внутренний мир персонажа.

Одним из средств передачи является прием **валёра** (от франц. valeur – буквально «цена, ценность») – передача последовательной градации света и тени в пределах какого-либо цвета. Его применение позволяет тоньше и богаче показать предметы в световоздушной среде, достигая особой глубины и богатства колорита, тонкости цветовых отношений и переходов.

Она происходит от традиций средневекового искусства и основана на применении системы из ограниченного количества цветов. При этом каждый цвет несет и определенную систематическую нагрузку. Например, красный означает мученическую смерть, зеленый – надежду, синий – божественную чистоту. Носителем этой традиции является, например, иконопись.

Для второй характерно стремление как можно ярче, точнее и полнее передать цветовую картину мира с использованием тона, приема **валёра** и рефлексов. Для обогащения колорита используется также **лессировка** – нанесение тонких или полупрозрачных слоев краски для достижения нужной интенсивности цвета.

Колорит может быть теплым (преимущественно красные, желтые, оранжевые тона) и холодным (синие, зеленые, фиолетовые).

По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойным и напряженным, по степени насыщенности и яркости цвета – ярким и блеклым, светлым и теплым.

Создание колорита – настоящее искусство. Не случайно лучшими колористами всегда были Д. Веласкес, Тициан, В. Суриков, И. Левитан. Вот почему И. Крамской говорил: «Художник-колорист в настоящем смысле слова находит на палитре именно тот тон и цвет, какой есть в действительности или какой он большему числу людей кажется».

Понятие о цветовом тоне.

Звучание и место отдельного цветового тона в колорите произведения зависит от его согласования с другими использованными художником тонами.

Цветовой тон – одна из основных характеристик цвета (наряду с цветонасыщенностью), определяющих его оттенок по отношению к основному цвету спектра и выражающаяся словами «голубой, лиловый, коричневый» и т. д. Различия в названиях красок в первую очередь указывают на цветовой тон (например, изумрудная зелень, лимонная желтизна).

В живописи **тоном** называют также основной оттенок, обобщающий и подчиняющий себе все цвета произведения и сообщающий колориту цельность. Краски в тональной живописи подбираются с расчетом на объединение цветов общим тоном. В зависимости от преобладания тех или иных цветов и различий в их сочетаниях тон в картине может быть золотистым, серебристым, теплым, холодным.

Во взаимовлияниях тонов большую роль играет принцип цветового равновесия между теплыми и холодными цветами.

Соседство теплого и холодного создает интенсивность звучания живописи. Задача живописца и состоит в том, чтобы улавливать различные цвета в ближних и в отдаленных точках картины.

Обычно цветовой тон тесно связан и с светотенью. Поэтому для верного восприятия цветовых контрастов важно правильно распределять цветовые переходы по пространству картины.

Понятие о локальном цвете.

Еще одно понятие в цветоведении было введено Леонардо да Винчи в его «Книге живописи». Это – локальный цвет.

Локальный цвет – основной и неизменный цвет изображаемых объектов, условный, лишенный оттенков, которые возникают в природе под воздействием освещения, воздушной среды, отражений от окружающих предметов.

Использование этого приема видно на примере пейзажей, включаемых Леонардо да Винчи в свои картины на заднем плане. Локальный цвет отличается статичностью и точным согласованием по цвету с колоритом картины.

Применение локального цвета характерно для изобразительного искусства средневековья, раннего Возрождения и классицизма. На сочетании нескольких локальных цветов строили колорит своих картин художники-романтики (Э. Делакруа, О. А. Кипренский и др.). Использовали этот прием и русские художники-жанристы, например В. Г. Перов, часто изображавший в своих картинах пейзаж.

Понятие о цветовой гармонии.

Важнейшая задача художника, использующего цвет, – найти наиболее эффектные гармоничные цветовые сочетания. Взятые цвета могут сочетаться красиво (гармонично) или некрасиво (дисгармонично).

Цветовые гармонии – это комбинации немногочисленных цветов, расположенных в определенном порядке. Рассмотрим примерные схемы гармоничных сочетаний цветов:

- 1) двухцветная гармония – сочетание противоположных в цветовом круге цветов. Такое сочетание несколько грубовато, контрастно, уместно только в плакате;
- 2) трехцветная гармония – цветовой круг делится точно на три части. Взяв любой один цвет, находят к нему два других;
- 3) четырехцветная гармония – круг делится на четыре части. Из четырехцветной и трехцветной гармонии могут быть взяты не все цвета, а только любые два-три. Их сочетание будет также гармоничным.

Вот некоторые практические рекомендации:

- а) лучшие цветовые сочетания – в больших интервалах по цветовому кругу;
- б) более интенсивные цвета при сочетании с менее интенсивными надо брать в меньших количествах (по площади пятна);
- в) хроматические цвета могут сочетаться с ахроматическими: теплые – лучше с темно-серыми, холодные – лучше со светло серыми.

Однако не надо забывать, что законы цветовых гармоний относительны. Их применение корректируется множеством конкретных обстоятельств, и они не могут считаться раз и навсегда установленными для всех случаев.

При работе красками следует учитывать еще одно интересное явление, называемое пространственным отношением цветов. Установлено, что некоторые цвета в соседстве с другими кажутся нам или выступающими вперед, или отступающими назад. В основном выступающими воспринимаются теплые, светлые и насыщенные цвета, отступающими – холодные, темные и ненасыщенные. Надо оговориться, что в каждом конкретном случае играют роль характер и величина пятен, контур и другие обстоятельства.

Все эти и многие другие свойства используются живописцем. Картина не имеет реальной глубины – она расположена на плоском холсте, доске, бумаге. Но искусство мастера таково, что у зрителя возникают иллюзии пространства, воздушности и даже движения.

Электрический свет (ламп накаливания) по сравнению с естественным содержит значительно больше желто-оранжевых лучей, что заметно сказывается на нашем восприятии цветов. При этом освещении все цвета приобретают оранжевый оттенок: красные становятся еще более оранжевыми и насыщенными, холодные же – фиолетовые и голубые – теряют насыщенность, сереют, темнеют. Желтые цвета светлеют, кажутся более бледными. Вследствие этого живописные работы, выполненные при электрическом свете, днем могут оказаться слишком желтыми.

**Рекомендации по практическим заданиям для учащихся на занятиях творческих объединений «Изобразительное искусство» по теме:
«Цвет в произведениях живописи»**

Материалы: гуашь, кисти, бумага, карандаш.

Задание: придумать эскиз рисунка осеннего букета.

Прежде всего, придумать букет. Нужно решить, о чем этот букет расскажет, какие навеет настроения.

Здесь придется поразмышлять о многом: будет ли картина радостной или грустной, создаст ли в душе зрителя образ яркой или хмурой осени, поведает ли о роскошных цветах или листьях и т. д.

Как скомпоновать букет? Определить, сколько в нем будет растений и какого цвета. Какова форма каждого в отдельности цветка и форма всего букета. Это сложно. Можно подобрать букет небрежно или же сделать его изысканным. А может быть, увядшие растения окутать мерцанием пасмурного дня, добавить к ним два – три цветка бодрых, свежих, сияющих чистыми, веселыми красками.

Итак, вы составили букет. А теперь нужно решить много других вопросов, связанных с размером и форматом листа бумаги, выбора палитры красок, техники и манеры рисования и т. д.

Практическая работа.

Задание: выполнить рисунок осеннего букета с различным настроением в различной технике (работа красками).

Во время практической работы учитель делает целевые обходы:

- 1) контроль организации рабочего места;
- 2) контроль правильности выполнения приемов работы;
- 3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;
- 4) контроль объема и качества выполненной работы.

По итогам занятия оформляется выставка работ учащихся.