

теоретические
основы обучения

ЖИВОПИСИ

в начальной школе

§1 Живопись – искусство цвета

Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль. К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками, нанесенными на какую-нибудь твердую поверхность.

Живопись означает писать жизнь, писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность.

По своему практическому назначению живопись разделяется на **монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театрально-декорационную, декоративную роспись и др.**

Каждая из разновидностей живописи отличается своей спецификой. Это касается как технического исполнения, так и художественно-образных задач.

Образы живописи очень наглядны и яркие. Художники создают полотна живописными и пластическими средствами. Они используют возможности рисунка и композиции, но главным средством выразительности в живописи **является цвет.**

Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и характеров, передать тончайшие изменения в природе, вечные философские идеи и фантастические образы. Полнота охватываемых живописью явлений проявляется в присутствующих ей жанрах.

История живописи начинается с наскальных изображений первобытного человека.

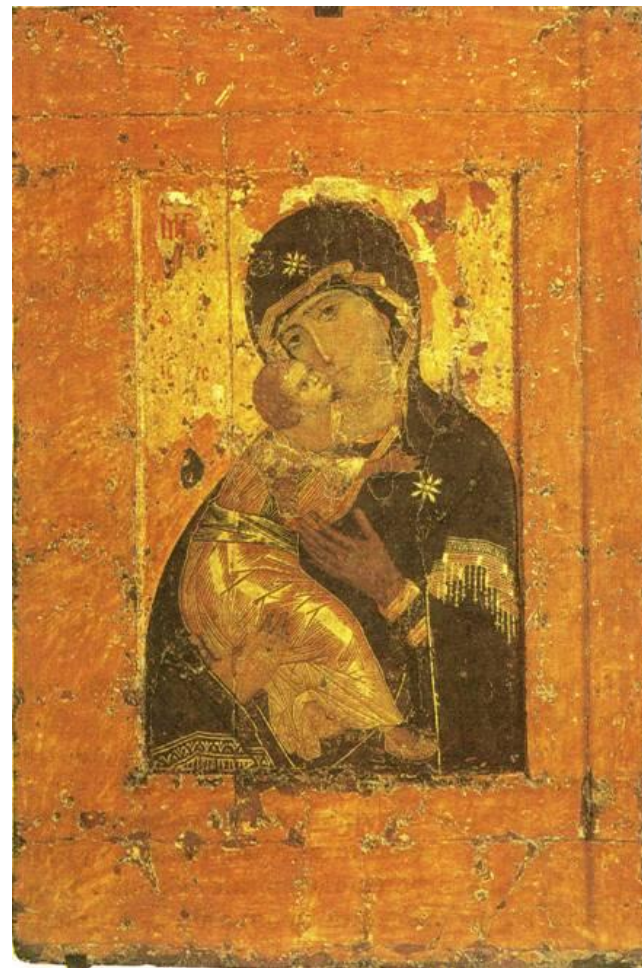

1. Наскальная живопись. Раненый бизон и мертвый охотник. Пещеры Ласко, Франция. Последний период палеолита

2. Наскальная живопись. Группа охотников. Ущелье Валторты. Испания. Мезоли

Огромные духовные сокровища накоплены в ходе ее развития. **Древнерусская икона**, воплощающая идею Бога, является одновременно святыней и примером живописи, передающей не земную, а божественную красоту. Цвет икон условен и декоративен. Назначение иконы передавать не реальность, а божественную идею, в которой живопись искала идеал.

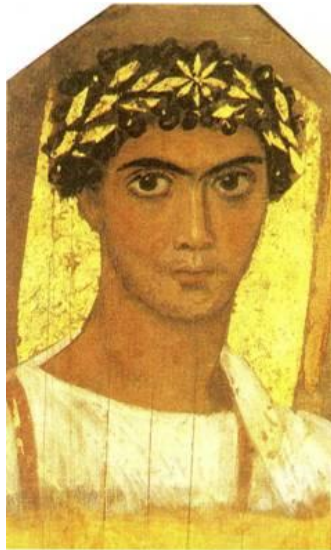
3. Владимирская богородица

В эпоху **Возрождения** человек стал мерой всех вещей и героем живописных произведений. Изображение мадонны явилось идеалом земного совершенства. Художники начали писать реалистические полотна.

4. РАФАЭЛЬ. Прекрасная садовница

5. Портрет юноши в золотом венке

6. Ф. РОКОТОВ. Портрет неизвестной дамы в розовом

7. В. СЕРОВ. Девушка, освещенная солнцем

Техника живописи постоянно совершенствовалась. Все более разнообразные сюжеты привлекали живописцев. Это все привело к возникновению **жанров** в XVII веке.

Одним из самых древних жанров **является портрет**. Прекрасные портреты, выполненные в технике восковой живописи, были найдены в местечке Файюм. Они были созданы в Древнем Египте в I-III веках нашей эры. Файюмские портреты отличаются яркой жизненной образностью, объемной светотеневой моделировкой форм (ил. 5). Замечательными русскими портретистами были Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский, В. Серов и др.

Своеобразные портреты вещей, их тихую жизнь изображают художники в **натюрморте**. Этот жанр появился в XVII веке. Знаменитые голландские натюрморты передают радость бытия, рассматривая их, кажется ощущаешь вкус реальных плодов, рыб, напитков. Они словно воспевают гимн Материальному миру. В России мастерами натюрморта были П. Кончаловский, И. Машков, К. Петров-Водкин, М. Сарьян и др.

Картины, в которых главным было изображение природы, тоже стали создавать в Голландии в XVII веке. Жанр **пейзажа** не только говорит о бесконечном многообразии и красоте природы в разное время года, в различных климатических условиях, при солнечном и лунном освещении, но и передает чувства и настроение. Сравните пейзажи К. Коро, Ван Гога, П. Сезанна и вы увидите, что в основе любого из них – реальная природа, но при этом образы возникают самые разные, потому что главное – это индивидуальность художника. Он рисует не всегда так, как в природе, а передает свое внутреннее состояние в живописи, поэтому у каждого художника свои любимые цветовые сочетания, приемы, индивидуальное отношение к цвету.

Певцом русской природы можно назвать И. Левитана. Замечательными русскими пейзажистами были Ф. Васильев, В. Поленов, А. Саврасов, И. Шишкин и др.

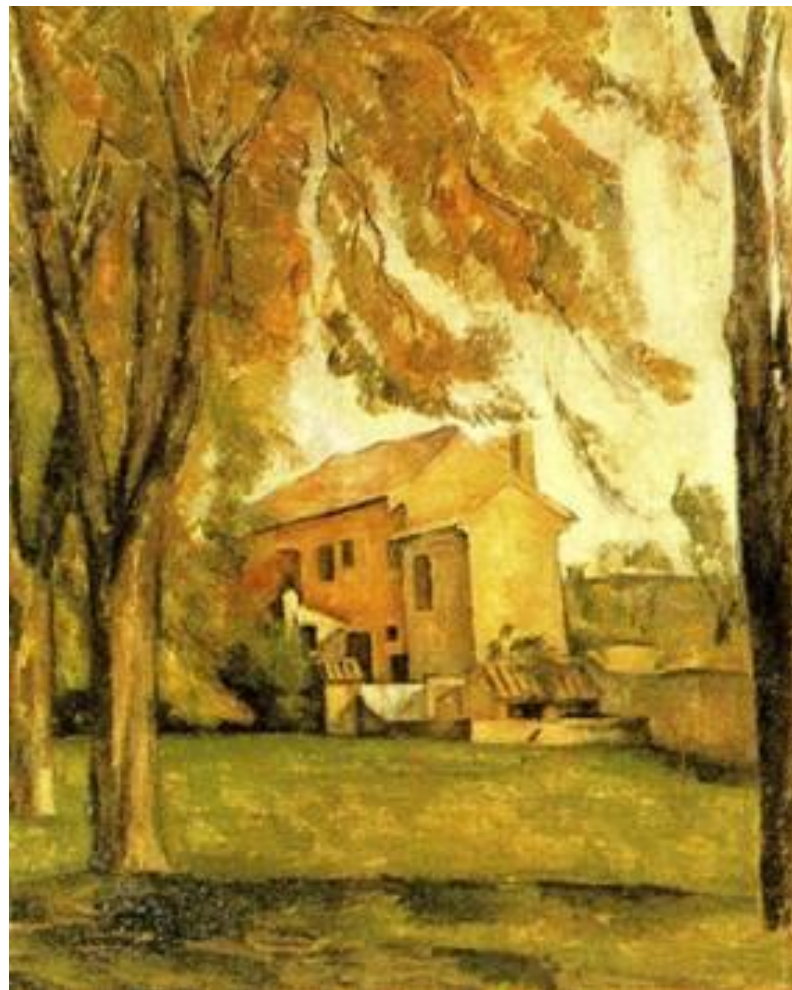
Если художник изображает только морские пейзажи, то их называют «**маринами**», они составляют самостоятельный жанр. Картины И. Айвазовского яркий пример этого жанра.

10. ВАН-ГОГ. Пшеничное поле и кипарисы. Фрагмент

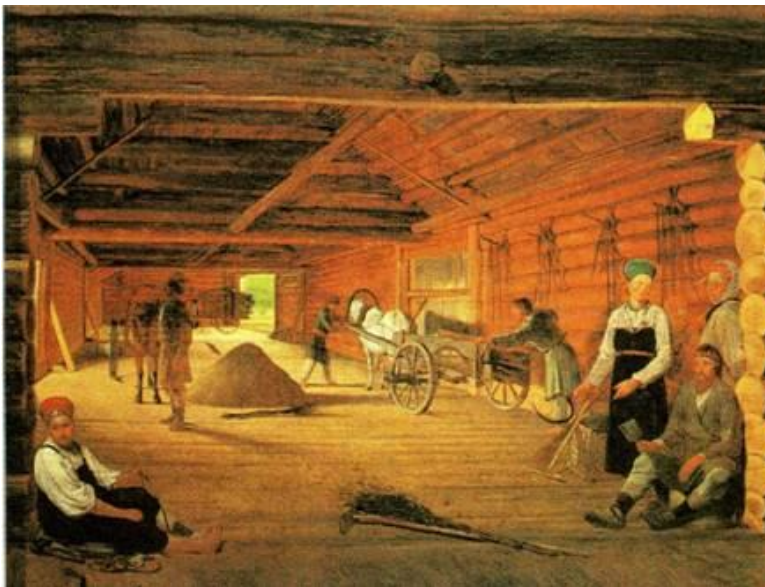
12. Ф. ВАСИЛЬЕВ. Мокрый луг

11. П. СЕЗАНН. Крестьянский дом. Каштаны в Жас де Буффан

В историческом и бытовом жанрах важна взаимосвязь персонажей, а образное решение создается во многом с помощью цвета.

Сначала мы разглядываем **сюжет картины**, что изображено, кто является героем, когда это было, а затем рассматриваем, как это написано, как художник изображает тот или иной предмет, как он накладывает краски (лессировкой, алла прима), какой выбирает колорит. Именно от выбора цвета зависит настроение картины, ее эмоциональное воздействие. **Колорит полотна** может быть радостным и печальным, спокойным и тревожным, загадочным и ясным.

16. А. ВЕНЕЦИАНОВ. Гумно

17. Б. КУСТОДИЕВ. Московский трактир

Художник создает живописными средствами неповторимый мир, который нас удивляет и радует, заставляет переживать и дает пищу уму, приобщает к секретам и тайнам мастерства.

Цвет может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства, настроения, определенное эмоциональное состояние.

Цвет можно по-разному воспринимать, цветом можно мыслить и конструировать.

Следует изучать **ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ**, различать понятия «**цвет**» и «**краска**».

Необходимый цвет для живописи обычно достигается смешением красок на палитре.

Затем художник превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой порядок – **колорит**.

Слово «цвет» одно, а определяет многие качества процесса живописи, поэтому цвет правомерно является основой этого вида искусства.

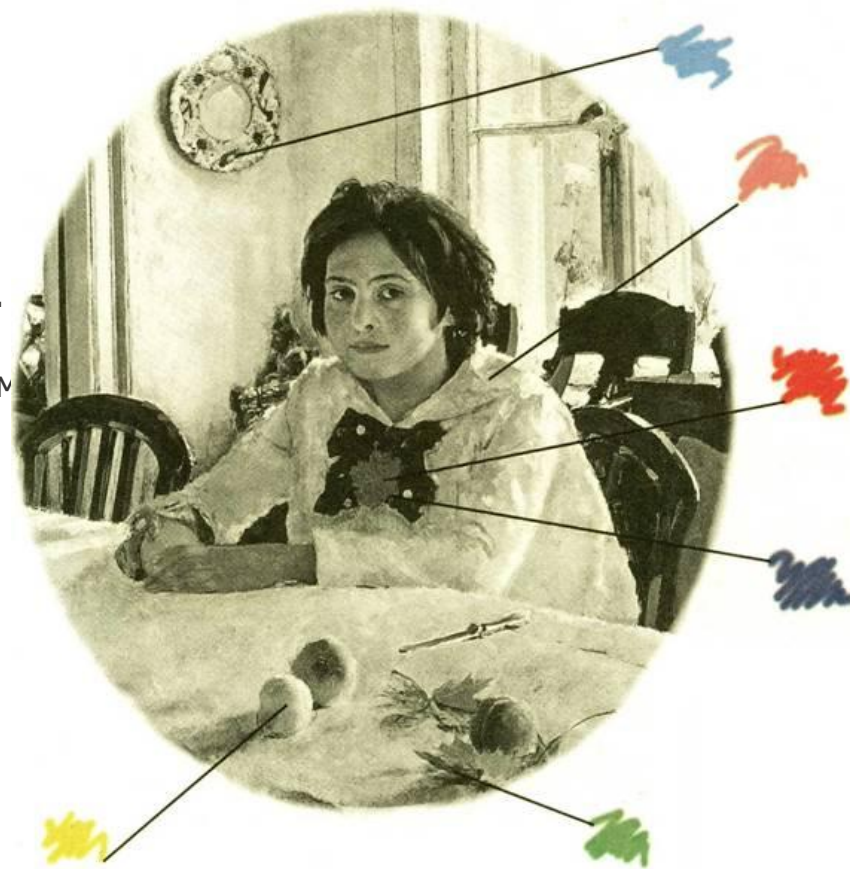
§ 2 Восприятие цвета

Вообразите, что все цвета исчезли из окружающего мира, и мы видим его только серо-белым. Какая унылая, однообразная и непривычная картина получится! Оказывается, как много в нашей жизни значит цвет!

Любой предмет имеет свой цвет. Некоторые объекты мы узнаём только благодаря цвету. Представьте три круглых по форме и одинаковых по величине объекта. Мы можем «превратить» их в оранжевый апельсин, красный помидор или зеленое яблоко, окрасив в соответствующие цвета.

19. Три круглых объекта

18. В. СЕРОВ. Девочка с персиками. Фрагменты

В сумерки наиболее ярким кажется зеленый цвет. С наступлением темноты красно-фиолетовые цвета темнеют, а зелено-голубые цвета светлеют. Весь мир во всей его красоте, форму и материал, пространство и освещение мы видим благодаря разнообразию цвета.

Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение.

Многоцветие живой природы по-своему радует нас во все времена года.

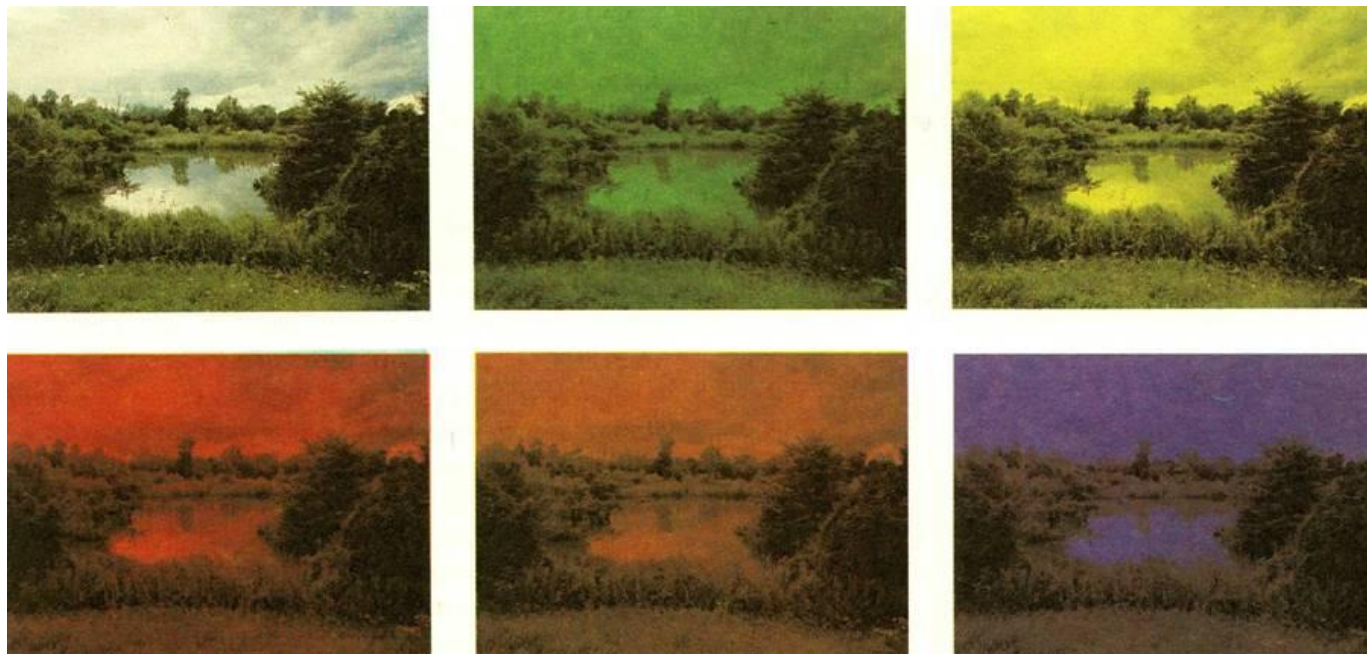
Каждому времени года соответствует определенная палитра сочетающихся друг с другом красок. Вы можете остановить свой выбор на нежных весенних и сочных летних, ярких осенних и приглушенных зимних тонах. В творческой работе придерживайтесь принципа цветовой гармонии, и ваши рисунки получатся действительно красивыми.

20-21. Изменение оттенков неба, земли и воды в зависимости от цвета освещения

Одним из первых, кто начал исследовать воздействие цвета, был **И. Гёте**, который как поэт смог убедительно прочувствовать, что в зеленом цвете заключены доброта, умиротворение, способность успокоить глаз и душу, синий цвет вызывает чувство холода, а красный действует устрашающе.

И. Гёте любил рассматривать один и тот же пейзаж через стекла зеленого, желтого, красного и других цветов и наблюдать, как при этом изменяются восприятие и эмоциональное состояние человека (ил. 25).

25. Восприятие пейзажа через цветные стекла

В изобразительной деятельности принято считать, что богатый ассоциациями красный цвет – возбуждающий, согревающий, оживляющий, активный, энергичный; желтый цвет – теплый, бодрящий, веселый, привлекательный; оранжевый цвет – веселый, радостный, пламенный, добрый. Богат ассоциациями и зеленый цвет, он создает спокойное, приятное и мирное настроение.

А вот синий цвет характеризуют как серьезный, печальный, тоскливый, сентиментальный, спокойный. Фиолетовый цвет соединяет эмоциональное воздействие красного и синего цветов – он является одновременно и притягивающим и отталкивающим, полным жизни и вместе с тем вызывающим тоску и грусть.

Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского восприятия заключаются в том, что зрительный аппарат ребенка еще недостаточно сформирован, и оценки психического, физиологического и эстетического порядка выступают на равных и тесно слиты с нравственными.

Ребенок, осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и цветовую культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета, то есть научиться видеть мир во всем многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и то, с чем он действует.

Очевидно, что чем определеннее набор эталонов цвета (зеленая трава, синее море, желтое солнце, красный цветок и т. д.), тем дольше ребенок, по мере взросления, будет находиться в пределах «детского восприятия». И наоборот, чем шире и вариативнее набор цветовых сочетаний, тем шире возможность выбора, тоньше анализаторные свойства восприятия.

Помогают развитию чувства цвета занятия **ЖИВОПИСЬЮ**. Непосредственное соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с окружающими предметами и природой, получение оттенков при помощи белил и воды, смешение красок для получения нового цвета – все это процессы, в которых много приятных ощущений. Стихия цвета и красок приходит вместе с ощущениями прозрачности потоков акварели, свободно стекающих по листу, вязкости и густоты гуаши, бархатистости и хрупкости пастели, дающей множество нежных оттенков.

Развить восприятие цвета можно с помощью наблюдений красоты цветовых отношений в природе, окружая себя произведениями живописи, народного и декоративно-прикладного искусства, предметами быта, спроектированными дизайнерами. Выполнение специальных упражнений и творческих заданий по цветоведению, помещенных в конце учебника, тоже поможет развить у вас чувство цвета.

27. Дымковская игрушка «Водоноска»

Поможет прочувствовать выразительные возможности цвета, особенности его восприятия игра «**Цвет и чувства**». Выберите из каждого столбца какое-нибудь слово, подбирая их смысловые значения, и нарисуйте картину, которая возникнет в вашем воображении на основе всех четырех слов. Особое внимание обратите на цветовое решение вашего замысла, постарайтесь, чтобы цвет передавал чувства, соответствовал словам, которые вы выберете в первом столбце. Используйте разнообразные художественные материалы (акварель, пастель, гуашь и др.).

ЧУВСТВА

радостный
счастливый
печальный
дружелюбный
сердитый
озабоченный
испуганный
таинственный
спокойный
завистливый
героический
удивленный

ПЕРСОНАЖИ

ребенок старик
молодая
девушка
бабушка
солдат
путешественник
моряк
индеец
призрак
лошадь
собака
кот

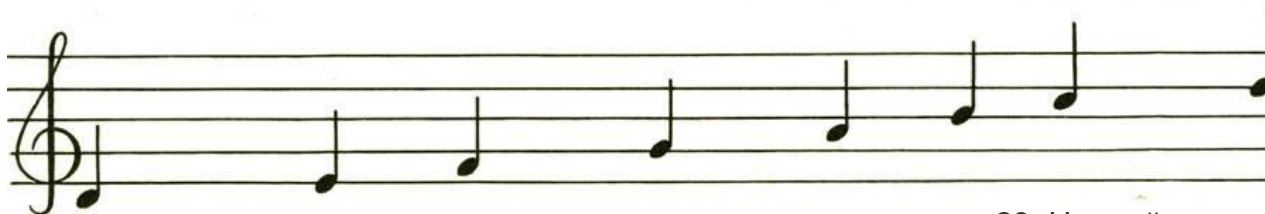
СОСТОЯНИЯ

дождь
снег
солнце
ветер
вечер
утро
полдень
ночь
буря
шторм
сумерки
туман

МЕСТО

дворец
лес
горы
пустыня
комната
сад
цирк
поле
дорога
река
море
ледяные торосы

Еще один путь знакомства со свойствами цвета состоит в возможности сопоставить цвета и звуки. На ил. 29 представлен в упрощенном виде чертеж И. Ньютона, основанный на условном сопоставлении цветов спектра и музыкальной октавы. Очень красивые явления игры цвета и света можно получить на цветомузыкальных установках. Простейшая из них может быть устроена следующим образом: в середину матового плафона помещают лампочки красного, зеленого, синего цвета и через специальные фильтры соединяют с проигрывателем или магнитофоном. Синяя лампочка будет гореть тогда, когда музыка будет содержать высокие ноты. Плафон будет окрашиваться в красный цвет при появлении в музыке басовых нот и в зеленый, если в музыке будут преобладать звуки средних регистров.

29. Нотный стан

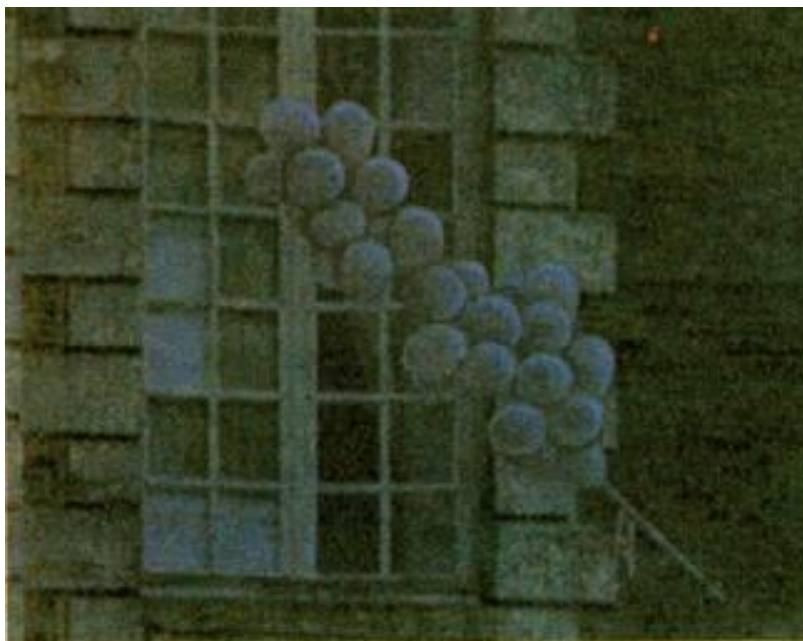

§ 3 0 природе цвета

Что такое цвет, какова его природа? Что представляет собой окраска предметов? Почему одни предметы синие, другие красные, а третьи зеленые?

Оказывается, всему причиной является солнце, вернее, его **СВЕТОВЫЕ ЛУЧИ**, которые озаряют все на своем пути.

В темноте мы не видим никаких цветов. Когда в глаз попадают лучи солнечного или электрического света – световые волны, у нас возникает ощущение цвета.

а

б

38. Воздушные шары: а – в темноте, б – освещенные солнцем

Обычно все зрительные ощущения цвета разделяют на две группы.

Одну группу составляют **ахроматические цвета**: черный, белый и все серые (от самого темного до самого светлого). Это так называемые нейтральные цвета.

40. Ахроматические цвета

К другой группе относятся **хроматические цвета** – все цвета, кроме черного, белого и серых, то есть красный, желтый, синий, зеленый, розовый, голубой, малиновый, бирюзовый и т. п.

41. Хроматические цвета

Важно отметить, что белый, черный и серые цвета, имеющие хотя бы незначительный, еле уловимый и трудноразличимый цветной оттенок (розоватый, желтоватый, зеленоватый и т. п.), уже будут являться хроматическими цветами. Только чистые белый, черный и серые цвета, без всяких примесей, относятся к ахроматическим цветам.

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета составляют **спектр**. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности.

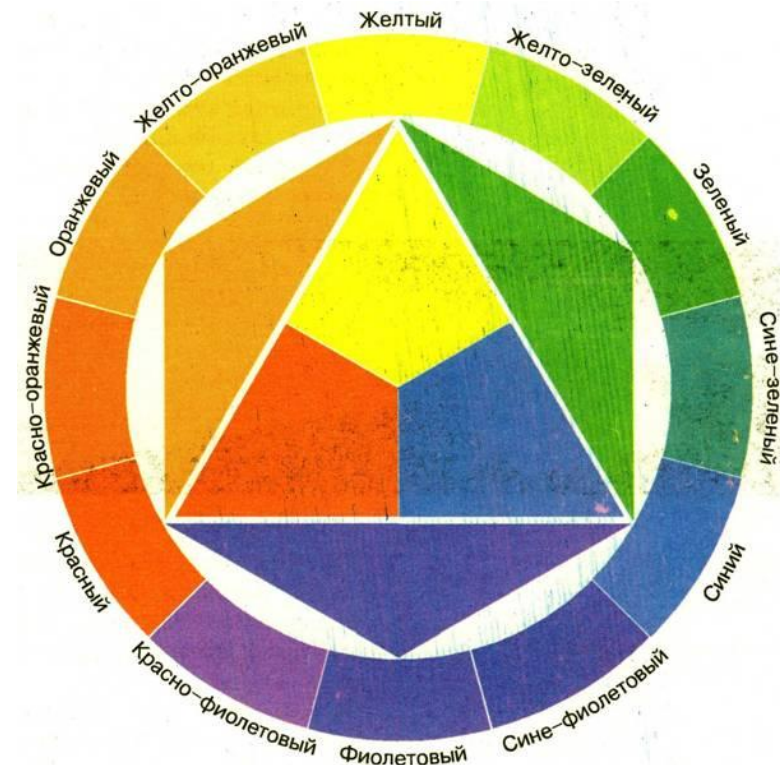

45. Цветовой спектр

Крайние цвета цветового спектра – красный и фиолетовый – более похожи друг на друга, чем крайние со средними, например красный и зеленый. Это позволило расположить

спектральные цвета по кругу.

Посмотрите, как это красиво! В учебных целях очень удобно пользоваться таким цветовым кругом, мы с вами еще убедимся в этом много раз (ил. 47).

47. Цветовой круг (12 цветов)

Теплые цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло.

Холодные цвета: Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным – льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

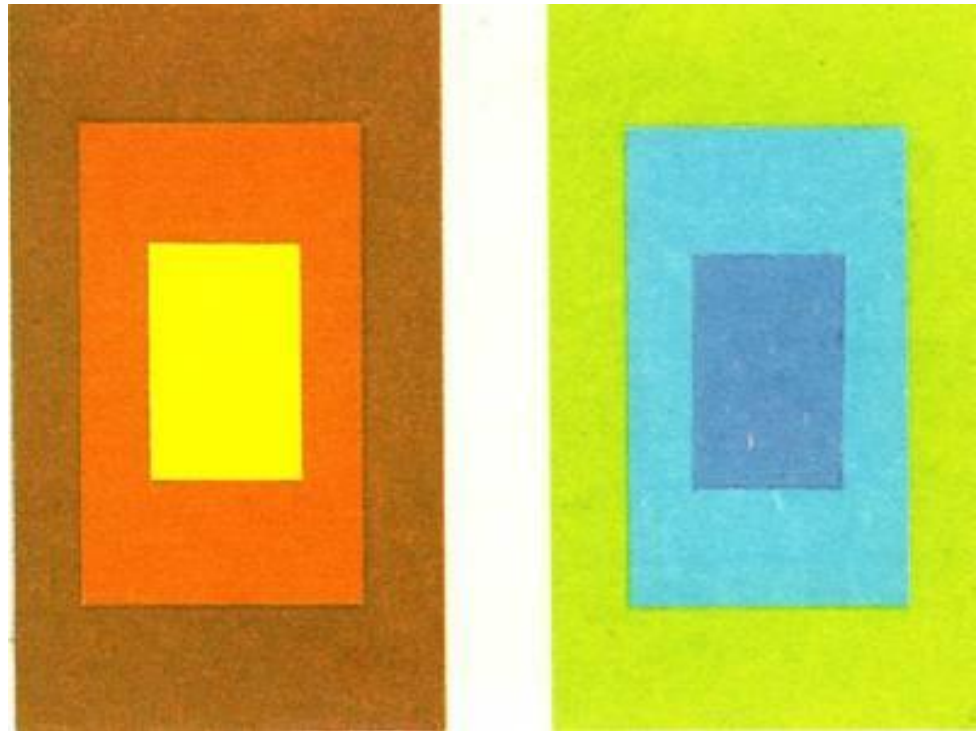
48. Теплые и холодные цвета

Пространственные свойства цвета

Рассмотрите ил. 61. Легко заметить, что размеры прямоугольников одинаковые, но за счет различного цвета возникает ощущение, что одни фигуры расположены ближе, а другие дальше. Самым близким кажется прямоугольник желтого цвета, немного дальше – светло-бордового, еще дальше – темно- бордового цвета.

К цветам, кажущимся ближе своего фактического расположения – выступающим, относятся главным образом теплые цвета, а к отступающим, кажущимся дальше своего фактического расположения на плоскости, – холодные цвета.

Художники используют это явление и создают впечатление глубины на плоскости с помощью цвета.

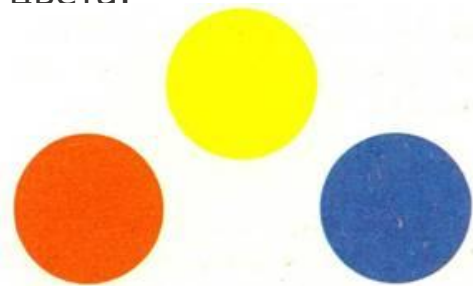
61. Зависимость впечатления глубины от цвета

§4 Основные, составные и дополнительные цвета

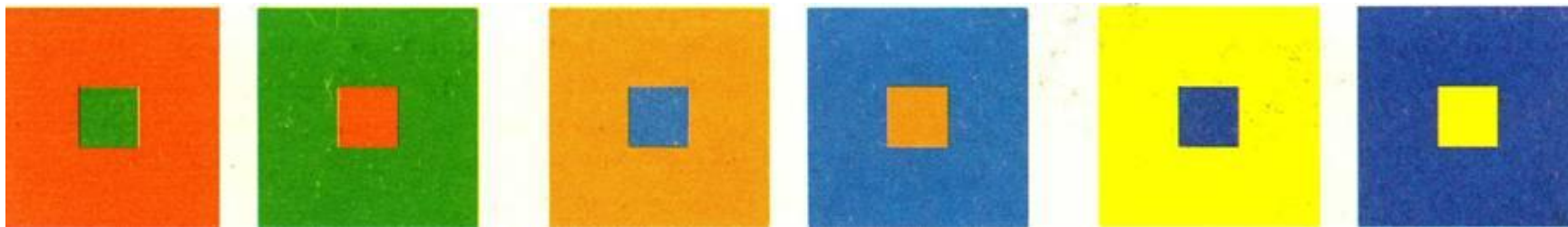
Цвета, которые невозможно получить при помощи **смешения** каких-либо красок, называют основными. Это – красный, желтый и синий цвета. На ил. 47 они расположены в центре цветового круга и образуют треугольник.

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют **составными или производными цветами**. На нашем примере они находятся также в треугольниках, но дальше от центра. Это: оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.

64. Основные цвета

Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом легко определить пары цветов, которые условно называются дополнительными. У красного дополнительным будет зеленый и наоборот. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета.

65. Дополнительные цвета

Но не всякий красный цвет будет хорошо сочетаться с любым зеленым. Может быть много оттенков красного, зеленого, синего, оранжевого, желтого, фиолетового и других цветов. Если, например, красный будет близок к синему, то и дополнительным у такого красного будет желто-зеленый.

Мы познакомились с цветовым кругом из 12 цветов, а можно составить такой круг из 24 цветов (ил. 66). **Подобный цветовой круг** позволяет точнее определить оттенки дополнительных цветов, их пары.

66. Цветовой круг (24 цвета)

§5 Основные характеристики цвета

У каждого цвета есть три основных свойства: **цветовой тон, насыщенность и светлота**. Кроме этого, важно знать о таких характеристиках цвета, как светлотный и цветовой контрасты, познакомиться с понятием локального цвета предметов и прочувствовать некоторые пространственные свойства цвета.

Цветовой тон

В нашем сознании **ЦВЕТОВОЙ ТОН** ассоциируется с окраской хорошо знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный, шоколадный, коралловый, малиновый, вишневый, сливочный и т. д.

Легко догадаться, что цветовой тон определяется названием цвета (желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре.

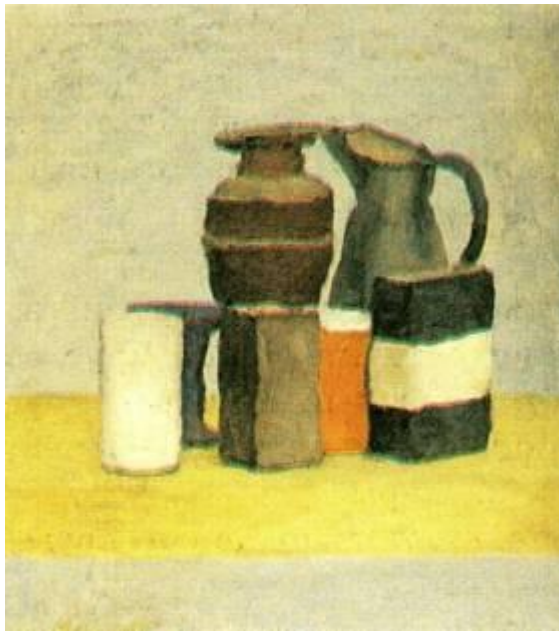
Интересно узнать, что натренированный глаз при ярком дневном освещении различает до 180 цветовых тонов и до 10 ступеней (градаций) насыщенности. Вообще, развитый человеческий глаз способен различать около 360 оттенков цвета.

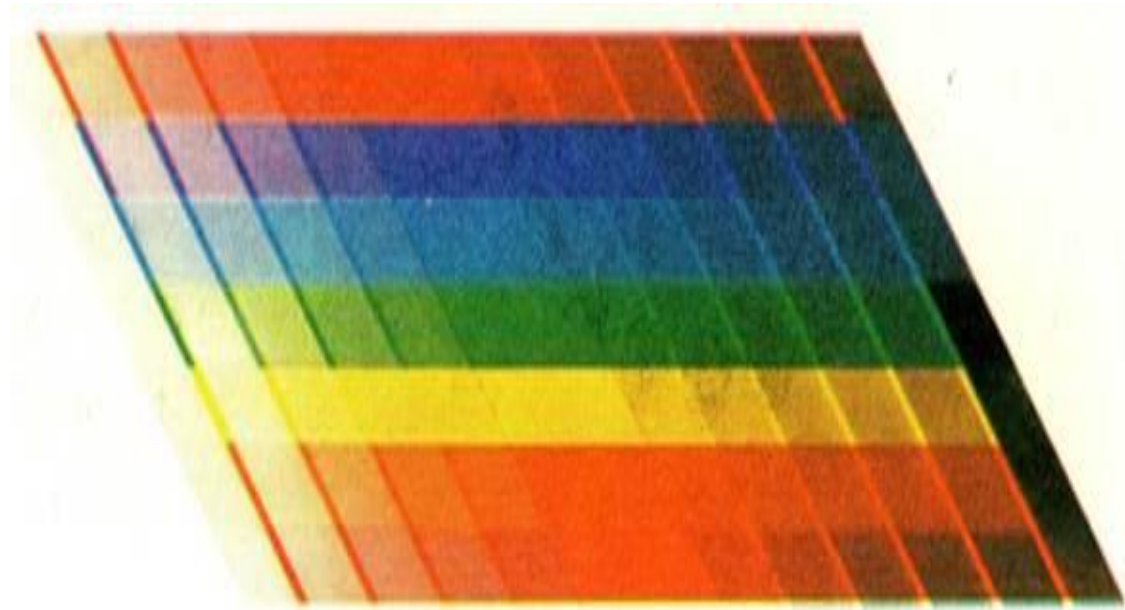
Насыщенность цвета

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета (ил. 66).

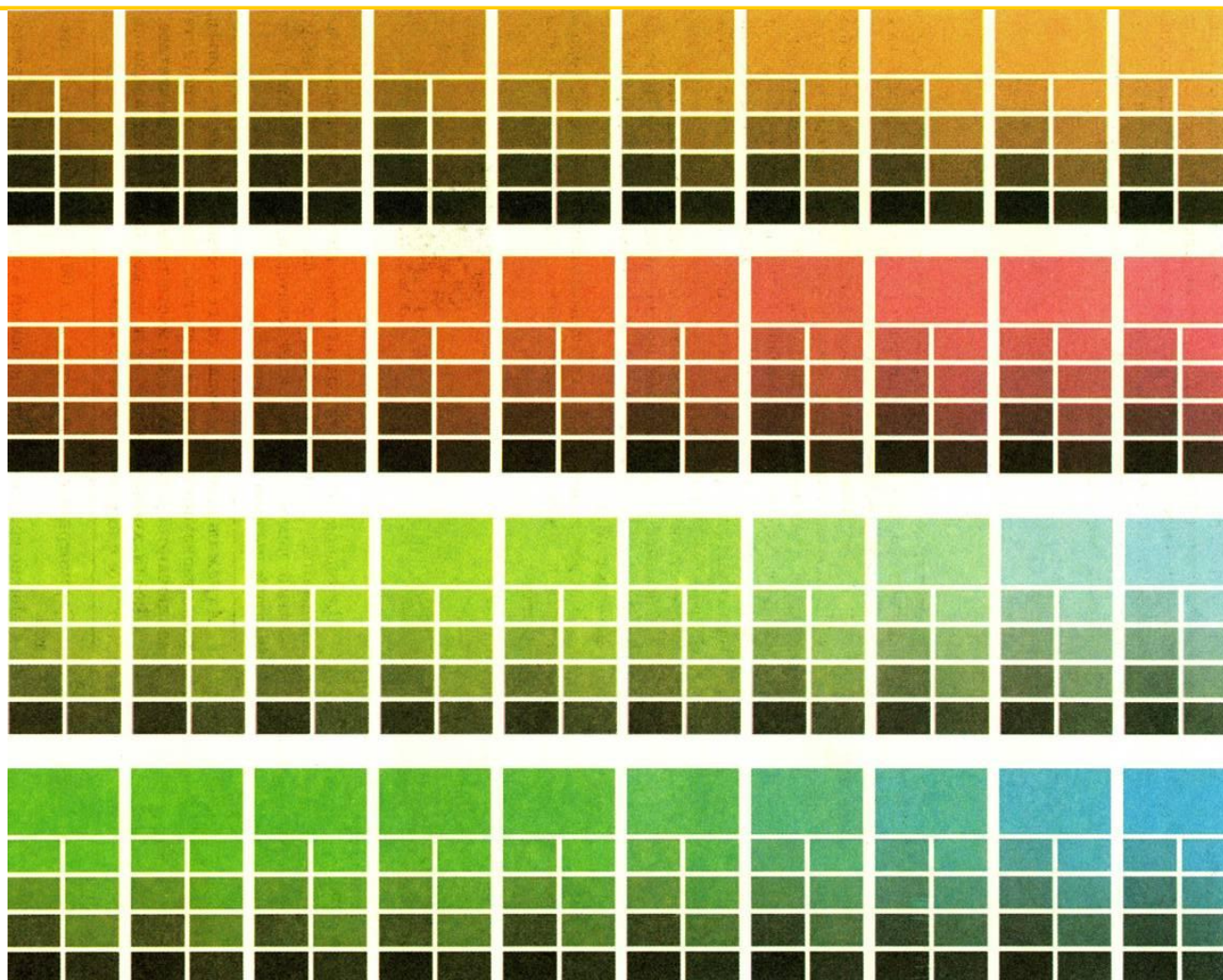
Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

68. Д. МОРАНДИ. Натюрморт. Пример приглушенной цветовой гаммы

69. Изменение насыщенности цвета

70. Изменение насыщенности теплых и холодных цветов

Светлота

Третий признак цвета – **СВЕТЛОТА**. Любые цвета и оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из них темнее, а какой светлее. Можно изменить светлоту цвета, добавив в него белила или воду, тогда красный станет розовым, синий – голубым, зеленый – салатным и т. д.

71. Изменение светлоты цвета с помощью белил

Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлоту не следует путать с белизной (как качеством цвета предмета).

У художников принято светлотные отношения называть тональными, поэтому не следует путать светлотный и цветовой тон, светотеневой и цветовой строй произведения. Когда говорят, что картина написана в светлых тонах, то прежде всего имеют в виду светлотные отношения, а по цвету она может быть и серо-белой, и розовато-желтой, светло-сиреневой, словом самой разной.

Различия этого типа живописцы называют **валерами**.

Сравнивать по светлоте можно любые цвета и оттенки: бледно-зеленый с темно-зеленым, розовый с синим, красный с фиолетовым и т. д.

Интересно заметить, что красный, розовый, зеленый, коричневый и другие цвета могут быть и светлыми, и темными цветами.

Благодаря тому, что мы помним цвета окружающих нас предметов, мы представляем себе их светлоту. Например, желтый лимон светлее синей скатерти, и мы помним, что желтый цвет светлее синего.

Ахроматические цвета, то есть серые, белые и черные, характеризуются только светлотой. Различия по светлоте заключаются в том, что одни цвета темнее, а другие светлее.

Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом.

72. Различие цветов по светлоте

Светлотный и цветовой контрасты

Цвет предмета постоянно меняется в зависимости от условий, в которых он находится. Огромную роль в этом играет **освещение**. Посмотрите, как неузнаваемо изменяется один и тот же предмет (ил. 71). Если свет на предмете холодный, его тень кажется теплой и наоборот.

Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на «переломе» формы, то есть на месте поворота формы предметов, а также на границах соприкосновения с контрастным фоном.

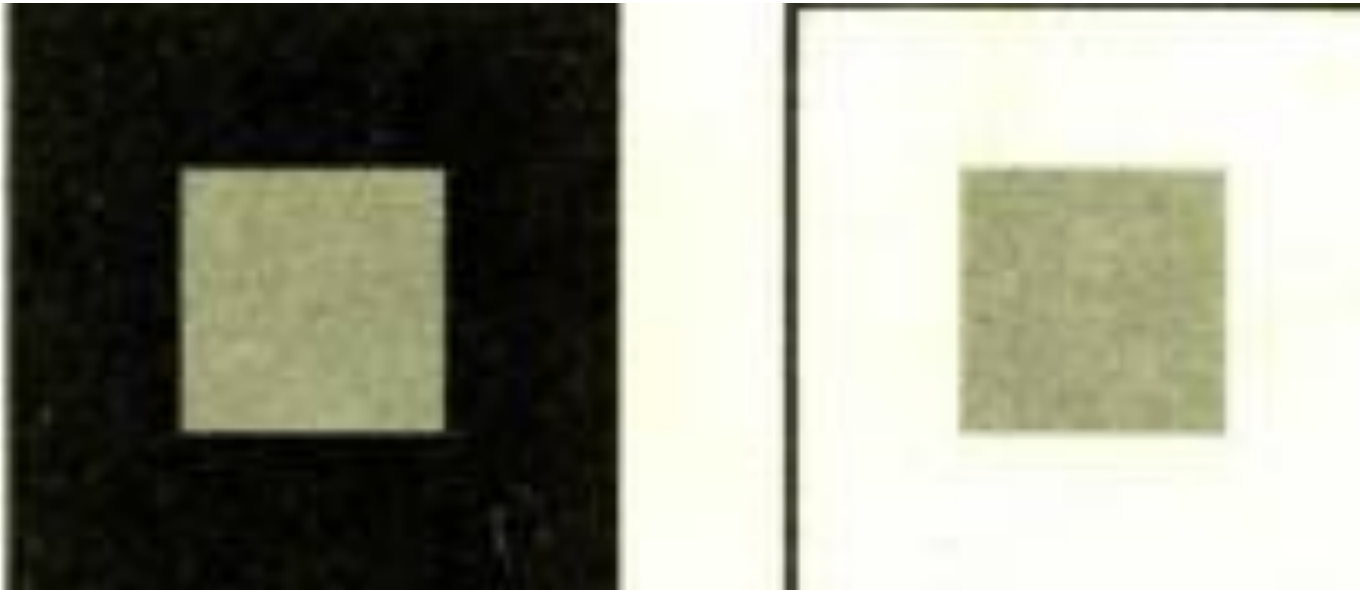

73. Светлотный и цветовой контрасты в натюрмортах

Светлотный контраст

Контраст по светлоте применяют художники, подчеркивая в изображении разную тональность предметов. Располагая светлые объекты рядом с темными, они усиливают контрастность и звучность цветов, достигают выразительности формы.

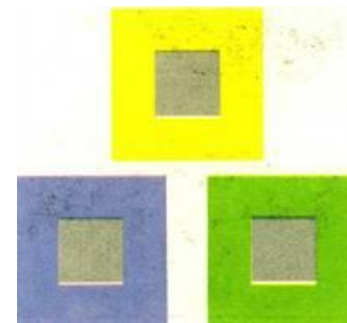
Сравните одинаковые серые квадраты, расположенные на черном и белом фоне. Они покажутся вам разными.

74. Пример контраста по светлоте

Цветовой контраст

Цвет предметов мы воспринимаем в зависимости от окружающего фона. Белая скатерть покажется голубой, если на нее положить оранжевые апельсины, и розовой, если на ней окажутся зеленые яблоки. Это происходит потому, что цвет фона приобретает оттенок дополнительного цвета по отношению к цвету предметов. Серый фон рядом с красным предметом кажется холодным, а рядом с синим и зеленым – теплым.

75. Пример цветового контраста

Рассмотрите ил. 75: все три серых квадрата одинаковые, на синем фоне серый цвет приобретает оранжевый оттенок, на желтом – фиолетовый, на зеленом – розовый, то есть он приобретает оттенок дополнительного цвета к цвету фона. На светлом фоне цвет предмета кажется более темным, на темном – светлым. Явление цветового контраста заключается в том, что цвет изменяется под влиянием других, окружающих его цветов, или под влиянием цветов, предварительно наблюдавшихся.

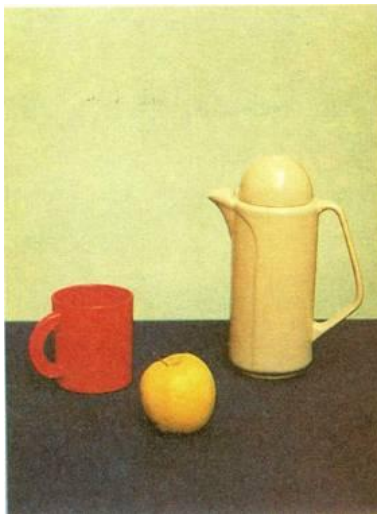

76. Пример цветового контраста

Локальный цвет

Рассмотрите предметы в вашей комнате, выгляните в окно. Все, что вы видите, имеет не только форму, но и цвет. Вы можете его легко определить: яблоко – желтое, чашка – красная, скатерть – синяя, стены – голубые и т. д. Локальный цвет предмета – это те чистые, несмешанные, непреломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами, как их объективные, неизменные свойства.

Локальный цвет – основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний.

80. Натюрморт. Фото

81. ВАН БЕЙЕРЕН. Ваза с цветами

Локальный цвет предмета может быть однотонным (ил. 80), но может состоять и из разных оттенков (ил. 81). Вы увидите, что основной цвет роз белый или красный, но в каждой цветке можно насчитать несколько оттенков локального цвета.

§6 Смешение цветов

Видимые в естественных условиях цвета, как правило, являются **результатом смешения** спектральных цветов. Существуют три основных способа смешения цветов: **оптическое, пространственное и механическое.**

Оптическое смешение цветов

Оптическое смешение цветов основано на волновой природе света. Его можно получить при очень быстром вращении круга, сектора которого окрашены в необходимые цвета. Вспомните, как вы вращали в детстве волчок и с удивлением наблюдали за волшебными превращениями цвета. Легко изготовить специальный волчок для опытов по оптическому смешению цветов и провести серию экспериментов (см. упр. 11). Можно убедиться, что призма разлагает белый луч света на составные части – цвета спектра, а волчок смешивает эти цвета снова в белый цвет.

В науке «**Цветоведение**» (колористика) цвет рассматривается как физическое явление. Оптическое и пространственное смешение цветов отличаются от механического их смешения.

Основные цвета в оптическом смешении –
красный, зеленый и синий.

Основные цвета при механическом смешении
цветов – красный, синий и желтый.

Дополнительные цвета (два хроматических цвета) при оптическом смешении дают ахроматический цвет (серый).

Вспомните, как вы были в театре или цирке и радовались тому праздничному настроению, которое создает цветное освещение. Если внимательно проследить за тремя лучами прожекторов: красным, синим и зеленым, то можно заметить, что в результате оптического смешения этих лучей получится белый цвет (ил. 84).

84. Оптическое смешение цветов

Пространственное смешение цветов

Пространственное смешение цветов получается, если посмотреть на некотором расстоянии на небольшие, касающиеся друг друга цветовые пятна. Эти пятна сольются в одно сплошное пятно, которое будет иметь цвет, полученный от смешения цветов мелких участков.

Слияние цветов на расстоянии объясняется светорассеянием, особенностями строения глаза человека и происходит по правилам оптического смешения.

Закономерности пространственного смешения цветов важно учитывать художнику при создании любой картины, поскольку она будет рассматриваться обязательно с некоторого расстояния. Особенно необходимо помнить о получении возможных эффектов смешения цветов в пространстве при выполнении значительных по своим размерам живописных произведений, рассчитанных на восприятие с большого расстояния.

Это свойство цвета прекрасно использовали в своем творчестве художники-импрессионисты, особенно те, которые применяли технику раздельного мазка и писали мелкими цветными пятнами, что даже дало название целому направлению в живописи – пуантилизму (от французского слова «пуант» – точка).

При рассматривании картины с определенного расстояния мелкие разноцветные мазки зрительно сливаются и вызывают ощущение единого цвета.

Интересный **эксперимент по разложению цвета** на составляющие провел художник Джакомо Балла. Не только цвет, но и движение он разложил на составляющие его фазы, используя принцип последовательного фиксирования движения, как при выполнении моментальной фотографии. В результате этого родилась удивительная картина «Девочка, выбежавшая на балкон» (ил. 88), которая только при рассмотрении

издали на основе пространственно-оптического смешения цветов раскрывает замысел автора. На **пространственном смешении** цветов основано получение изображений различных цветовых оттенков в полиграфии при печати с растровых форм. При рассматривании с определенного расстояния участков, образованных мелкими **разноокрашенными точками**, вы не различаете их цвета, а видите цвет пространственно-смешанным.

88. ДЖ. БАЛЛА. Девочка, выбежавшая на балкон

Механическое смешение цветов

Механическое смешение цветов происходит тогда, когда мы смешиваем краски, например, на палитре, бумаге, холсте. Здесь следует четко различать, что цвет и краска – это не одно и то же. Цвет имеет оптическую (физическую) природу, а краска – химическую.

Цветов в природе гораздо больше, чем красок в вашем наборе.

Цвет красок значительно менее насыщен, чем цвет многих предметов. Самая светлая краска (белила) светлее самой темной (черной) краски всего в 25-30 раз. Возникает, казалось бы, неразрешимая проблема – передать в живописи все богатство и разнообразие цветовых отношений природы такими скудными средствами.

Но художники успешно решают эту проблему, используя знания по цветоведению, выбирая определенные тональные и колористические отношения.

В живописи различными красками, в зависимости от их сочетаний, можно передать один и тот же цвет и, наоборот, одной краской – разные цвета.

Интересных эффектов можно достигнуть, если добавить немного черной краски к каждому цвету.

Иногда механическим смешением красок можно достигнуть результатов, похожих на оптическое смешение цветов, но, как правило, они не совпадают.

Яркий пример – смешение всех красок на палитре дает не белый цвет, как в оптическом смешении, а грязно-серый, бурый, коричневый или черный.

§7 Колорит

Существенную роль играет в живописи **объединение цветов**. Обычно объединяются между собой те цвета, которые равны по светлоте и которые близки друг другу по цветовому тону.

Когда цвета тонально объединены между собой, то замечается их качественное изменение, проявляющееся в особой их звучности. Цвет, который выпадает из общей тональности, не согласован с ней, кажется чуждым, разрушает целостность живописного произведения.

Художественное полотно строится на взаимосвязи всех цветов живописного произведения, то есть когда ни одно цветовое пятно нельзя изменить по яркости или насыщенности, увеличить или уменьшить по размерам без ущерба для целостности произведения.

Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется колоритом.

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает художнику передать настроение картины: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и др. **Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным.**

Живопись старых мастеров позволяет проследить развитие колорита в следующих основных этапах. Понятие колорита начинает складываться в конце XV века, достигает расцвета в эпоху барокко, обостряется у Констебля и особенно у импрессионистов. Очерки замечательного русского искусствоведа Б. Р. Виппера помогают узнать историю колорита в живописи.

В XV веке краски на полотнах итальянских, французских, немецких художников существовали как бы независимо друг от друга.

На картине неизвестного художника школы Бернарда Стригеля «Исцеление ран святого Роха» (ил. 93). Обратите внимание на то, что красный цвет плаща и на свету, и в тени остается красным, только становится светлее или темнее. Художник как бы расцвечивает предметы, фигуры героев не сливаются с окружающим пространством в одно целое, а предстают яркими пятнами на неопределенном серовато-буром фоне.

93. Неизвестный художник школы Бернарда Стригеля. Исцеление ран святого Роха

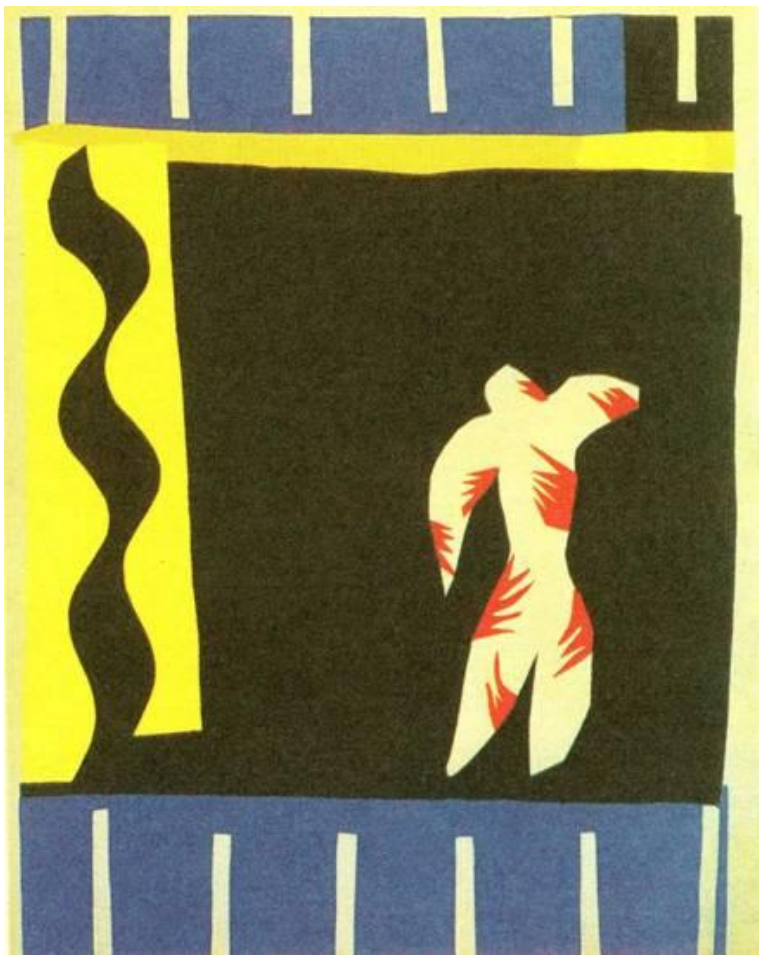
Если в XVI веке цвет в живописи означает **жизнь вообще**, то далее он все более конкретизируется. Появляются новые оттенки: у Караваджо – томато-красный, оливково-зеленый, коричнево-желтый, васильково-синий, у Веласкеса – неуловимые переходы вокруг черного, серого, белого, розового. Рембрандт ограничивает свою палитру темными тонами, но у него цвет приобретает новые свойства – одухотворенность и загадочность.

Живописцы Возрождения, например Тициан, используют цвет как форму проявления жизни натуры. В эпоху барокко цвет является в большей степени элементом живописной фантазии, выполняющей прежде всего эстетические функции.

Живопись старых мастеров была построена на **изысканных красочных переходах**, смешанных тонах, сложных технических приемах. Они использовали сильные тоновые и цветовые контрасты. Чтобы получить желаемый цветовой тон, старые мастера часто использовали прием лессировки.

В XVIII веке эта эстетическая игра с краской становится еще более изысканной, сложной и виртуозной. Художники используют тончайшие нюансы одного цвета для лица, волос и одежды. На первый план выступают цвета – белый, светло-желтый, кофейно-коричневый.

Для XIX века характерна борьба различных тенденций, противоречие между цветом и формой. В это время цвет служит главным образом для оптических экспериментов.

96. А. МАТИСС. Клоун. Из книги «Джаз»

97. ПОЛЬ ГОГЕН. Ареара

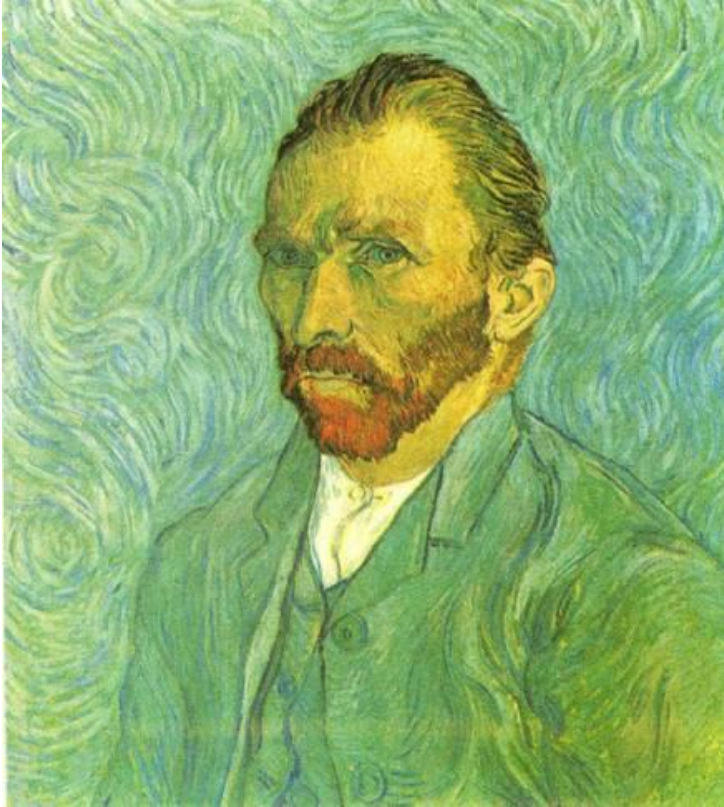
Живописцы XIX века, особенно импрессионисты, научились **ВОССОЗДАВАТЬ солнечное сияние**, выделяя светлое на светлом. Они перешли к применению чистых красок, используя эффекты оптического смешения цветов, больше внимания уделяя цветовым контрастам.

У Матисса, Гогена, Ван-Гога – ясные контуры и полнозвучные, большие пятна красок. Матисс обрел свою палитру в царстве локальных красок. Он изобрел способ рисовать не красками, а вырезать из бумаги необходимое цветовое пятно и размещать его на плоскости без предварительного рисунка. Наклейки из бумаги Матисса (ил. 96) составляют единое целое по цвету, их легко превратить в гобелены, рисунок на ткани, книжные украшения.

Цвет на картинах Гогена выполняет роль не столько изобразительную, сколько **декоративную, символическую** – можно увидеть красный песок, розовых лошадей, синие деревья.

Картины Ван Гога построены **на контрастных сочетаниях цветов**, но здесь краски являются уже не декоративным, а психологическим фактором,- передают настроение.

Чувство колорита – очень ценный дар. Выдающимися русскими художниками-колористами были И. Репин, В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин, В. Борисов- Мусатов и др..

98. ВАН-ГОГ. Автопортрет

99. И. РЕПИН. Бурлаки на Волге

Часто колорит является основным средством в передаче **национальных особенностей, природы, быта, людей**. В этом случае говорят о «**национальном колорите**». Примером являются произведения М. Сарьяна. Нередко о колорите художника свидетельствует его палитра.

Искусство живописи – искусство цветовых и световых отношений.

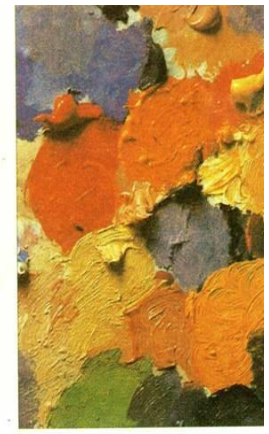
Изображая действительность красками, необходимо учитывать влияние цветов друг на друга, то есть писать цветовыми отношениями.

Важно, что правильно найденные в картине цветовые отношения помогают видеть красоту действительности и красоту самого произведения.

В декоративной работе художники также заботятся о гармоничном соотношении цветов, причем реальные цвета предметов могут быть изменены на символические. Колористическое единство всех элементов орнаментов достигается с помощью цветовых контрастов или нюансов.

Подбирая цветовые отношения в декоративной работе учитывается размер частей рисунка, их ритмическое расположение, назначение вещи и материал, из которого она сделана.

В дизайне большое внимание уделяется тому, чтобы цвет был взаимосвязан с формой и назначением предмета, придавал ему яркость, нарядность.

Осенний натюрморт (акварель, гризайль)

1. Выполнение рисунка. После того как найдена композиция, выполняется рисунок, в котором очень точно передаются все детали. Рисунок должен быть выполнен тонкими линиями, чтобы они не просвечивали сквозь акварель. Если в процессе подготовительной работы рисунок получился грязным, со многими исправлениями, то для работы цветом его можно перевести через оконное стекло на новый лист.

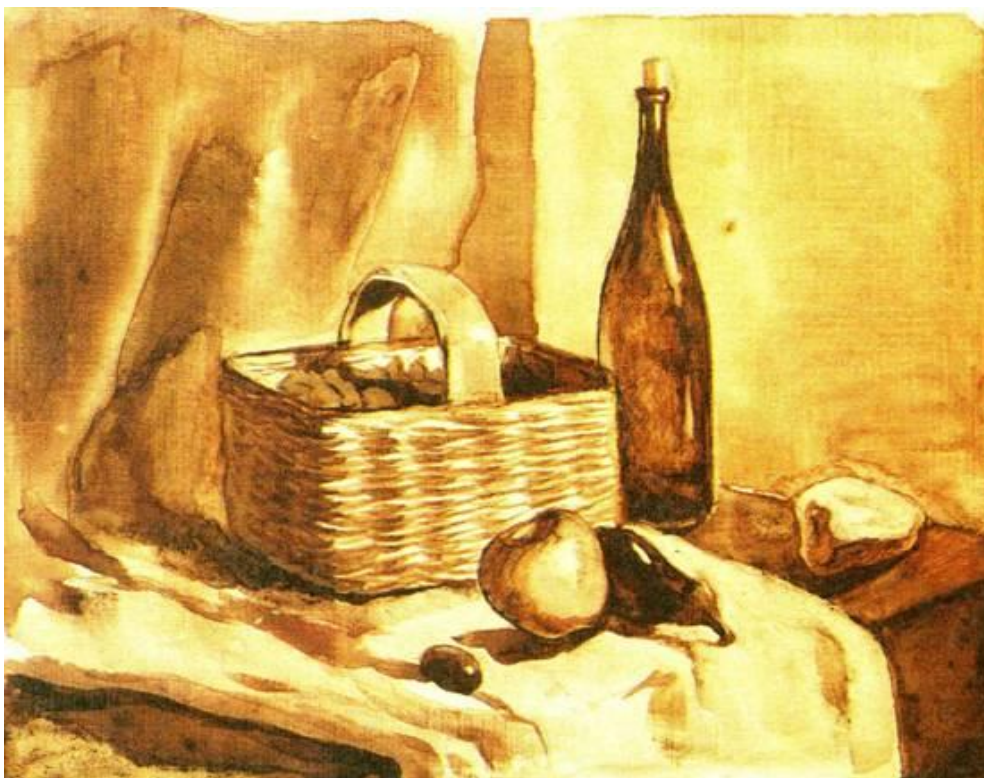
2. **Первая прокладка тоном.** Начиная писать, не увлекайтесь деталями, постарайтесь обобщенно прописать всю поверхность листа.

Не забывайте, что в акварели нет белой краски, поэтому белизна листа является самым светлым тоном в работе.

По просохшему слою краски приемом лессировки (наложением краски поверх просохшего слоя) наносится более темный тон для проработки основных масс.

Будьте осторожны. Акварельная живопись почти не терпит исправлений. Если вам понадобится что-нибудь ослабить в тоне, то попробуйте промыть это место чистой водой и написать его заново.

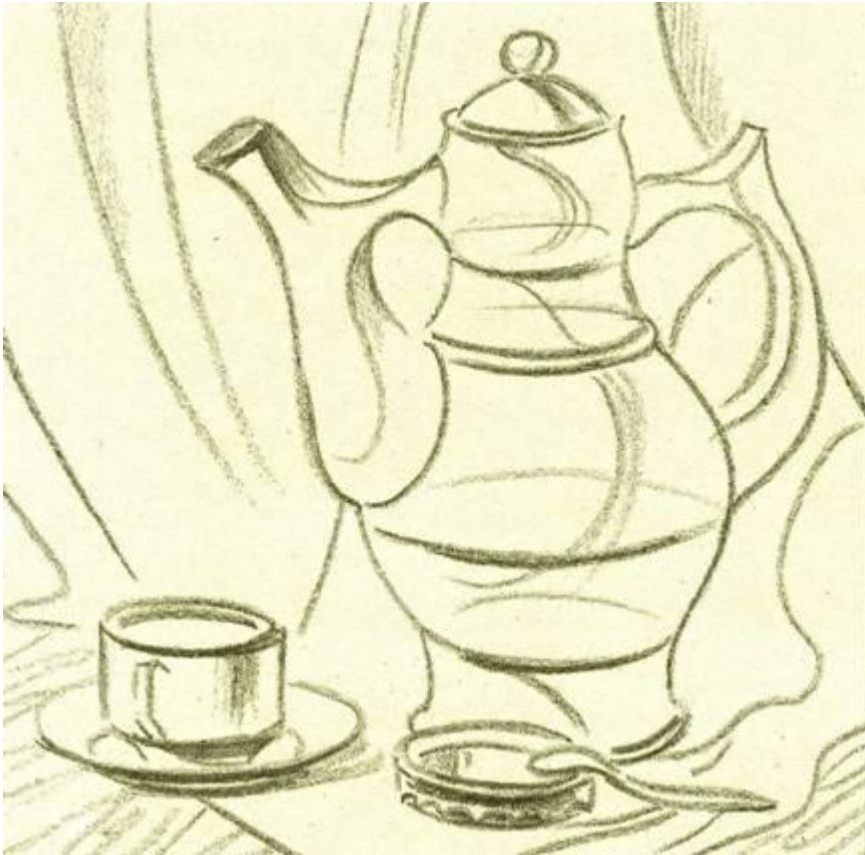
Постепенно прорабатываются детали изображения тонкой кисточкой по сухому слою краски.

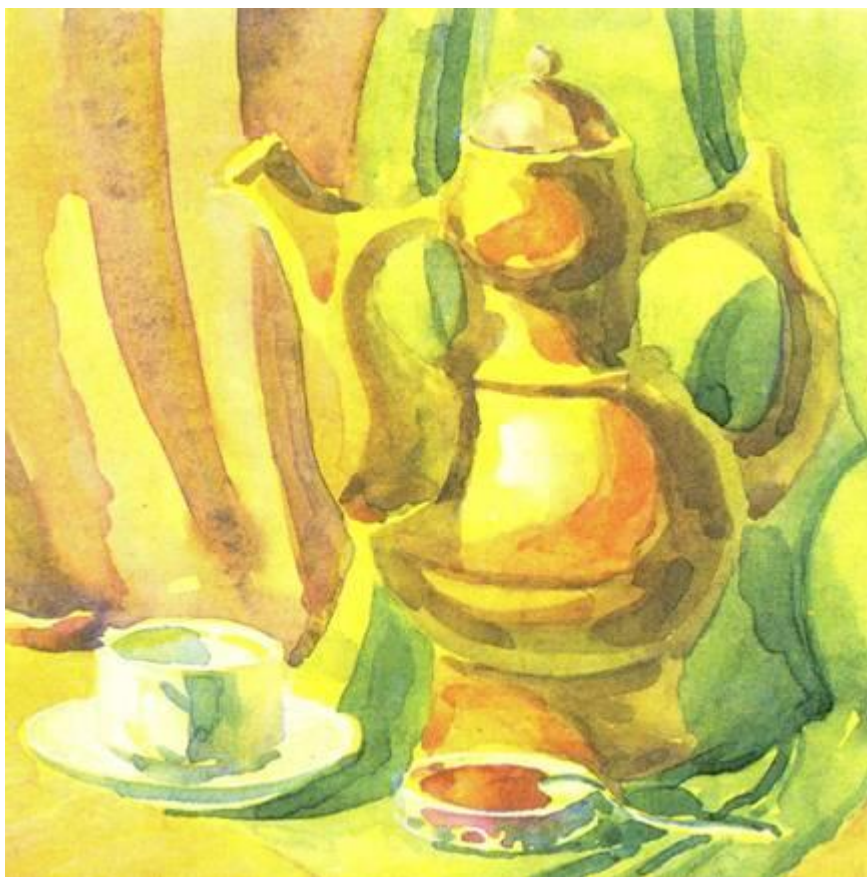
3. Завершение работы.

Законченная работа, выполненная акварельной техникой, выглядит свежо и живо, краски прозрачны даже в самых темных местах. Основная забота на этом этапе – выделить главное и добиться цельности композиции.

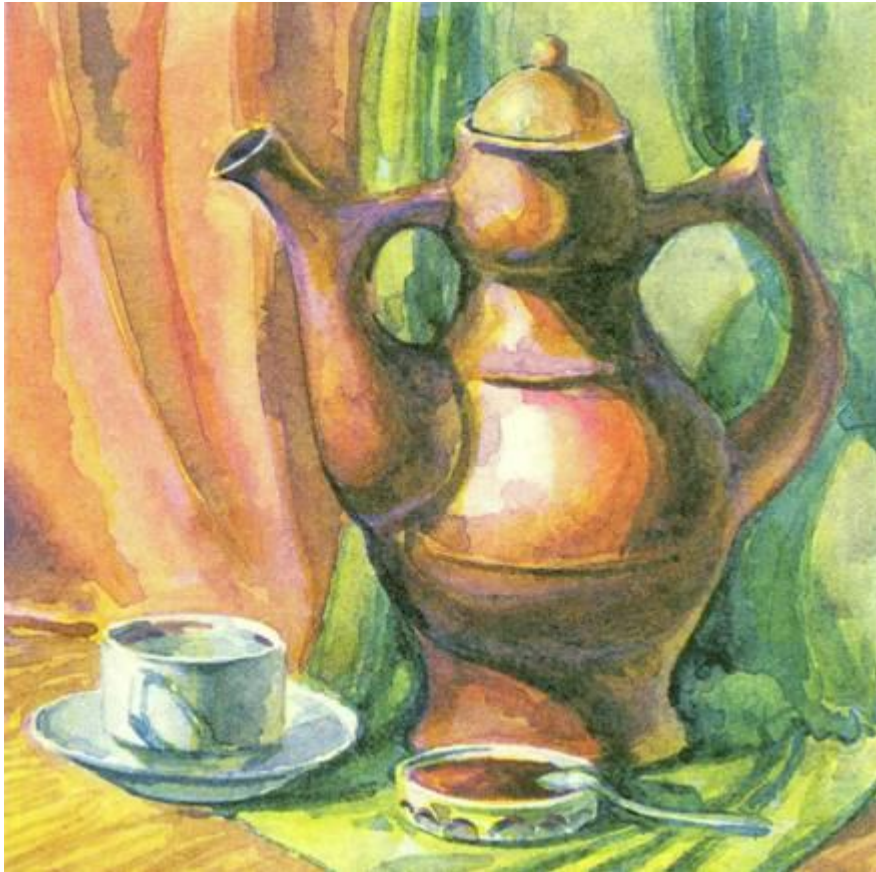
Натюрморт с чайной посудой (акварель)

1. Выполнение рисунка тонкими линиями: прорисовывают невидимые части предметов, намечают границы света и тени.

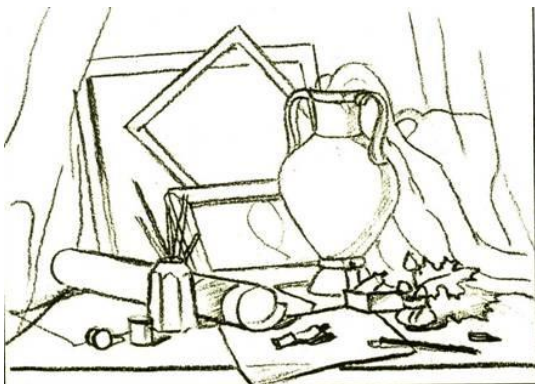

2. Сначала наносят основной цвет чайной посуды и драпировок, соблюдая тональные изменения цвета на свету и в тени.

3. Завершение работы. Методом лессировки добиваются впечатления материальности керамики и драпировок. Для бликов на посуде используется белая бумага. Прорисовывают детали, обобщают цветовое решение натюрморта для достижения цельности.

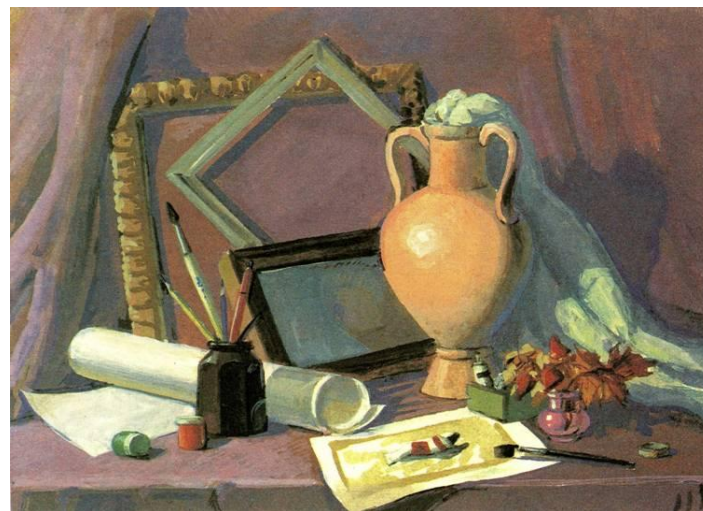
Натюрморт «Мир художника» (гуашь)

1. Выполнение детального рисунка натюрморта.

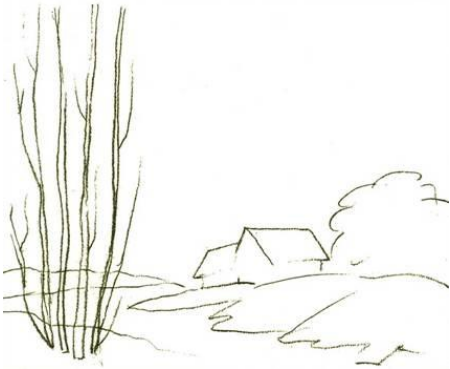

2. Первая прокладка локальных цветов предметов и драпировки. Цвет составляется на палитре с использованием белил.

3. Завершение работы: проработка и уточнение деталей светлым по темному и темным по светлому. Гуашь позволяет вносить изменения в работу. Если что-то не получилось, можно перекрыть один цвет другим.

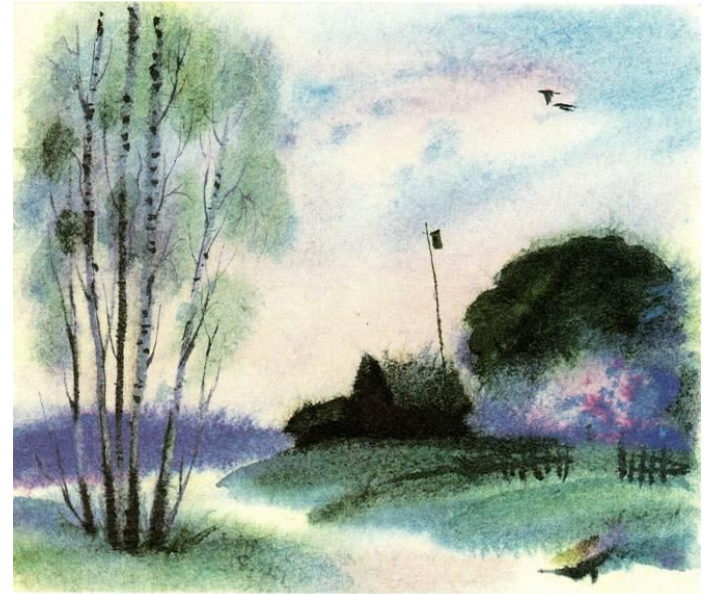
Пейзаж «Весеннее утро» (акварель, по-сырому)

1. Выполнение рисунка карандашом: прорисовка основных элементов пейзажа, их композиционное размещение на листе.

2. Прокладка основного цвета неба, крон деревьев, земли по предварительно смоченному водой рисунку. Использование приема «вливание цвета в цвет».

3. Обобщение и завершение работы. Детали можно дорисовать по сухому слою краски.

Портрет девочки (гуашь)

1. Выполнение рисунка кистью. Намечается общая форма головы и ее положение в пространстве.

2. Прокладка основного цвета лица, волос, фона, соблюдение верных тональных и цветовых отношений.

3. Прорисовка деталей, обобщение и завершение работы, достижение портретного сходства, образная характеристика девочки.

Тюменский Государственный
Университет
Институт психологии и педагогики

Тюмень. Декабрь, 2011год